

浅谈传统筝曲和现代筝曲的发展和创新

李心琪 张佳妮 相 月

山东农业大学艺术学院, 中国·山东 泰安 271018

【摘要】随着时代的变迁,许多古筝作曲家创作了大量现代古筝音乐,与传统古筝音乐不同的是,现代古筝音乐在演奏特点、创作方式、创作理念、文化内涵等方面都有了质的提升。本次研究将重点从传统筝乐与现代筝乐的特点出发,分析二者之间的联系与区别,并对其进行分析。在继承和发展优秀传统筝曲的基础上,促使古筝艺术迈入更高的台阶。

【关键词】古筝;传统筝曲;现代筝曲;文化复兴

Talk about the Development and Innovation of Traditional Zither and Modern Zither

Li Xinqi, Zhang Jiani, Xiang Yue

School of Arts, Shandong Agricultural University, 271018, Tai'an, Shandong, China Shandong

[Abstract] With the changes of the times, many Guzheng composers have created a large number of modern zither music. Unlike traditional zither music, modern guzheng music has qualitative promote. This study will focus on the characteristics of traditional zither and modern zither, analyze the connection and differences between the two, and analyze it. On the basis of inheriting and developing excellent traditional zither songs, it has promoted Guzheng art to a higher level.

[Keywords] Guzheng; traditional zheng song; modern zither song; cultural rejuvenation

在我国民族复兴的伟大进程中,文化复兴占有非常重要的意义,其中复兴中华优秀传统文化,对中华民族精神文明建设的尤为重要。古筝作为我国古老的民族乐器,是中华文化宝贵的文化遗产。

随着文化复兴的热潮和多年来民间音乐的推广,古筝深受人们的喜爱,受众也越来越广泛。在时代的变迁下,许多古筝作曲家创作了大量现代古筝音乐,与传统古筝音乐不同的是,现代古筝音乐在演奏特点、创作方式、创作理念、文化内涵等方面都有了质的提升。本次研究将重点从传统筝乐与现代筝乐的特点出发,分析二者之间的联系与区别,并对其进行分析。在承继和发展优秀传统筝曲的基础上,推动古筝艺进一步的发展。

1 传统筝曲的演奏特点和现代筝曲演奏技法的发展和创新

1.1 传统筝曲的演奏特点

1.1.1 传统筝曲的基本演奏技法

在过去的传统古筝演奏中,右手是以拨弦为主,被安排在在琴码右侧活动,其主要目的为取音。而左手则被安排到琴码左侧,以按弦为主,其基本任务是修饰音色、装饰旋律,有时还会配合乐曲会加入刮奏等零星的表演。相比之下,右手对表演的作用更大,除了用小指外的四指弹弦发声,控制乐曲的节奏、强弱以外,还包括了单音、和音和持续音等基本指法的运用。单音技法是演奏中最常使用的指法,其中以“勾托抹托”最具代表性。和音技法主要体现在双托、双劈以及大撮和小撮的指法上;持续音技法是古筝演奏中一个音依靠某种技巧可以持续演奏,将单音连接,形成长时间持续的音效,多用遥指和轮指来完成^[1]。

1.1.2 不同筝派的演奏特点

早在公元前5世纪至3世纪的战国时代以来,古筝就从我国西北一带逐渐传播到全国各地,并在当地形成了独具特色的古筝流派。

我国每个传统筝派都有其独特的演奏特点,但南北方筝派的演奏风格也有各自的统一性。北方筝派的演奏风格整体豪迈奔放,喜好敦实醇厚的音色质感。如河南筝曲重视强调大指的作用,且

其弹奏时习惯靠弦重弹,即弹完一根弦后手指会借力靠到下一根弦上,这样能作出力度较强、音质淳厚的乐音;与此同时,河南筝曲还着重强调摇指的音头,这两点都是河南筝派标志性的特色技法。

同样的,山东筝曲在演奏时注重大指的作用,习惯用大指来弹奏乐曲的主旋律,这是山东筝派区别于其他乐派的标志性特征。山东筝派对大指的运用很广泛,以大指末端的小关节为活动部位,加以连续快速的“劈托”可构成的大指“摇”,这种技法在《风摇翠竹》、《清风弄竹》、《山鸣谷应》等乐曲中得到了广泛的运用。

相比较北方筝派,南方筝派更倾向于追求细腻柔和,高雅含蓄的独特风格。像潮州筝曲中大指的使用不多,但常用中指的连勾。客家筝曲在演奏技法上也以变化多端、韵味悠长的各种滑音为特色。而浙江筝曲特别注重右手的清弹,广泛应用“勾托抹托”的快速组合,且遥指追求细腻绵长,含蓄淡雅。

通过对我国传统古筝流派演奏技法的分析,我们可以看出,右手弹弦,左手按弦,基本是传统筝曲演奏中的常态。而各传统筝派也都有其不同的演奏风格,大体上北方筝派的演奏风格豪迈奔放,粗狂有力,南方筝派的风格则更含蓄内敛,柔和优美。

1.2 现代筝曲在演奏技法上的发展和创新

在演奏技法上,左手技法的高度发展为现代筝曲创作的进一步发展奠定了基础。在传统筝曲中,左手绝大部分时间只在琴码左侧作揉弦、滑音等修饰音色的作用。而从新中国建立之后,许多古筝演奏家投身于古筝艺术的创作和改革之中,他们突破原有的束缚,左手开始移到琴码右侧进行简单弹奏。上世纪七十年代末,赵曼琴先生首次创立了快速指序技法,即一种可将演奏手指任意组合的灵活技法。快速指序技法的出现增强了手指的积极性以及各自的独立性,为现代筝曲的演奏和创作指向了一条全新的道路。

而在八九十年代,左手得到了空前的解放。特别是左手快速指序技法、轮指技法以及遥指技法的出现,左手渐渐也可以在

乐曲中演奏主旋律,这极大提高了演奏的门槛和难度,也对演奏者的演奏功底提出了更高的要求。近年来古筝名家王中山更是把快速指序技法运用到了极致,在《春到湘江》、《将军令》、《汉江韵》、《打虎上山》等作品中都展现到了极致。

2 现代筝曲在创作上的发展和创新

随着世界音乐文化的交流日益密切,当代作曲家们也在积极吸取西方的音乐文化遗产,不断进行创新和变革,不断推动古筝音乐艺术的进步,进而促使许多佳作名曲的问世。

2.1 创新定弦法

调式音阶在一定程度上决定着音乐的色彩和风格,被称为“旋律的支柱”。随着改革开放进入八十年代后,许多作曲家在中西方文化交流日益频繁的新思潮影响下,不再只守旧于传统的民族调式,而是研究并运用了西方音乐的作曲方式,创作了许多使用新型调式,但也符合中国审美的作品。

这个新型的定弦调式也被人们称为“人工调式”,“人工”之处就体现在这种定弦法是根据作曲家本人的创作内容、风格和情感的需要,由作曲家人为设定的,这进一步加强了作品的个性化、风格化和现代感。人工调式在运用上可分为许多种类,有在传统民族调式中加入变音的例子,有一首乐曲中多种调式的相互转换,还有无规律音阶、变音的排列。近年来,如《西部主题畅想曲》、《如是》、《枫桥夜泊》等大热的现代筝曲都采用了人工调式^[2]。

在这一浪潮的影响下,现代多数的演奏级古筝作品大多都是在新型调式的基础上创作而成,这既突出了古筝艺术的现代音乐风格,又极大丰富了古筝艺术作品的多样性,满足了人民群众的审美要求。

2.2 色彩多变的和声效果

由于传统筝乐的演奏方式是单手弹弦,音响全部由右手单独弹奏,跨两个音区的琶音已是最为复杂的和弦结构,这在较大程度上限制了古筝的创作。随着现代演奏方式的逐步开放,左手可加入并同时多个音区演奏,弹奏各种组合的和弦成为了现实。而在定弦中增加变音后进一步使和弦的运用更加自由化、多样化。作曲家们可根据创作需要运用各种色彩的和弦,也可以做出更大胆的尝试,在创作中使用不和谐的音程或和弦,虽然在听觉上有些不协调甚至有些突兀,但却可以营造紧张、痛苦、空灵、诡异等特殊氛围,为作曲者开拓更多创作空间,形成了独特的创作风格,带来了不同的听觉盛宴。

2.3 “非乐音”的使用

“非乐音”可以理解为是将自然界的声响加入音乐作品之中,这一全新的尝试最早诞生于西方的电子音乐领域。这种方法后被中国的作曲家吸收并广泛使用,而“非乐音”的使用也进一步拓宽了作曲家的创作空间。许多“非乐音”可准确表达处许多用乐音无法准确体现的情景,在很大程度上丰富了古筝演奏的音响效果,其主要体现在包括叩弦、拍弦、抹弦、拍击琴板等技法上。通过这些技法在描写激烈场景,模仿鼓声的音响,增强节奏感,烘托紧张激烈的气氛上,比用乐音演奏带来了更多真实感。“非乐音”在《幻想曲》、《西域随想》、《溟山》等名曲中普遍运用,为乐曲增添了许多亮点。尽管现在有许多人对“非乐音”在古筝中的越来越频繁使用颇有微词,认为其在一定程度上破坏了古筝原有的美感,让古筝成了一种“打击乐器”,可在我看来这都是古筝“现代化”的正常现象,古筝若要继续发展,突破瓶颈期,必然要进行多方面的尝试,而佳作的问世就证明了种种尝试是正确的。

3 现代筝曲对传统的继承和发展

现代筝曲在新时代变革和创新的同时,并没有和传统割裂,

依然继承了传统筝曲的优秀之处,在创作理念和文化内涵上是一脉相承的,都蕴含了中华文明独特的人文精神和审美意趣。

3.1 现代筝曲在创作上对传统筝曲的继承和发展

传统筝曲意在描绘意境,借景抒情。如名曲《高山流水》就是意在抒发的俞伯牙与钟子期的知己之情,通过描绘高耸入云的重山万岭和潺潺的流水,将情融于景中,呈现伯牙子期比山高比海深的友情,情景交融,抒情性与叙事性相结合,音乐充满了灵动的仙气,亦有深刻的人文内涵。

现代筝曲继承了传统筝曲描绘意境,借景抒情的风格特点。在《浏阳河》中大段的轻盈的琶音用来描绘浏阳河水的阵阵波涛,借景抒发了对家乡的依恋。在《焦窗夜语》的快板中右手强调重音,速度由慢渐快,呈现了夜雨由小渐大的效果,借景抒发夜晚孤独寂寞的心境。《春江花月夜》、《春到湘江》、《雪山春晓》等等都是作证这一点的有例说明。

而现代筝曲在创作风格上与传统筝曲相比增添了叙事抒情性。例如《庆丰年》是作者赵玉斋先生采风过程中,与农民欢度春节时偶得灵感而作,全曲灵动活泼,曲调欢快,似在叙述欢乐的春节期间,家家户户欢欢喜喜过春节的故事。又如《临安遗恨》,曲中包含岳飞受害过程中的酸甜苦辣之情,以“恨”字贯穿全曲,以历史故事为背景,将听众带入故事中,品尽苍凉悲苦之情。

虽然现代筝曲与传统筝曲在表现手法或内容上有所不同,但其蕴含的文化内涵都是对真善美的追求,对故土、家国、民族的热爱,承载的中华民族的精神是一脉相承的。

3.2 现代筝曲在作曲结构上对传统筝曲的继承和发展

“起、承、转、合”的传统作曲手法,即以引子、主旋律、高潮、尾声为组合的结构广泛应用于传统筝曲之中,并被现代筝曲所继承和发展。

现代艺术家通过继承传统曲调,在现代筝曲中再现传统,并根据其乐曲特点,使之适应现代听众的音乐习惯,将古今结合,即体现现代筝曲对传统筝曲的传承性,又有所发展。如《溟山》一曲中,利用传统作曲手法“起、承、转、合”,以引子、主旋律、高潮、尾声组合成一首完整的乐曲,同时作者王中山先生在创作过程中还创造性地加入了一段“华彩”,赋予音乐感性、浪漫主义色彩的同时,还为音乐的情景创设营造了独有的动态美感。《溟山》的创作就是现代筝曲发展的典型代表。

4 结束语

传统筝乐是根,现代筝曲是叶,若要古筝艺术开枝散叶,就不能停下对根源音乐的探究和继承,就不能停下创新和发展的脚步。古筝作为中华文化宝贵的文化遗产,被赋予了厚重的精神内涵,但随着时代的变化,古筝艺术也应现代化。每一名热爱民乐的人都应积极发掘其独特性、优越性,使古筝艺术在新时代再次散发光芒。

参考文献:

- [1]汪莎.传统古筝演奏特点分析[J].艺海,2011(05):61-62.
- [2]王卢心.浅谈现代筝曲的创作特征[J].北方音乐,2014(05):214.

作者简介:

李心琪(2001.01-),女,汉族,山东淄博人,山东农业大学艺术学院2019级本科在读生,研究方向:音乐学(器乐)。

张佳妮(2001.07-)女,汉族,山东枣庄人,山东农业大学艺术学院20级学生,研究方向:音乐学(器乐)。

相月(2000.04-),女,汉族,山东日照人,山东农业大学艺术学院2019级本科生,研究方向:录音艺术。