

扬琴曲《巫峡船歌》的演奏研究

倪子旭

(滁州职业技术学院, 安徽 滁州 239000)

摘要: 扬琴曲《巫峡船歌》是著名扬琴演奏家黄河于2003年创作,他不仅是一位扬琴演奏家,也是一位教育家、作曲家。本文以其作品《巫峡船歌》的演奏处理为主要研究内容,在作品本体分析的基础上全面深入地分析探究演奏方法、演奏技巧,结合乐谱对各乐段加以说明。笔者结合自身演奏经验,将文章通过两个部分来分析研究,第一部分:了解作者及创作背景,更加透彻把握作品的意境表达,第二部分:对作品音乐结构以及作品风格、技法、演奏处理进行分段和整体解析。

关键词: 巫峡船歌;演奏;分析

一、《巫峡船歌》的作者简介及创作背景

黄河(1954年12月16--),我国著名教育家、演奏家、作曲家,中央音乐学院教授。他的创作立足于民族音乐文化土壤,同时吸收西方创作手法,作品结构成熟,旋律优美动听,音乐细腻入心,情感丰富感人。他创作了《黄土情》《川江韵》《金色牧场》《黄梅随想》《天山诗画》《古道行》《拉萨行》《滇寨春色》《离骚》《湘江抒怀》《巫峡船歌》等多部作品。

《巫峡船歌》这首扬琴独奏曲由黄河创作于2003年,描写了

船儿在峡谷中徐徐,行人立于船上,赏巫峡美景,听峡谷回音,看巫山江水,被极美的自然风光折服,沉醉于山水之间的场景。作曲家以此曲来表达对自然的热爱,乐曲美妙悠扬,用音乐向人们描绘出一幅美丽的山水画。

二、《巫峡船歌》的演奏研究

(一)《巫峡船歌》的基本结构。这首作品采用多段体结构和布局,全曲整体上由自由的引子、悠扬的慢板、热情的快板、绚丽的华彩和恬静的尾声五个部分构成。

段落	调式调性	节奏节拍	力度	主要技法	音乐情绪
引子	E 徵调式	散板, 节奏自由	中弱	齐竹、琶音	引子美妙悠扬、清新流畅, 描绘江水碧波荡漾, 波澜起伏
慢板	E 商调式转 A 商调式	2/4 拍, 散板, 慢速	中弱, 很弱, 很强	轮音、双跳	慢板依山傍水、峰峦起伏, 悠扬自在
快板	# F 羽调式	4/4 2/4 6/4 拍, 快速	中强, 强	齐竹	快板豪放泼辣、激情飞扬
快板补充	E 商调式	散板, 节奏自由	中弱	轮音、倚音	宁静致远、悠然恬静, 与引子相呼应
华彩	B 羽调式	散板, 慢起渐快	由弱渐强, 很强	三度、四度、六度、八度等齐竹	华彩意趣横绝、波澜壮阔
尾声	B 羽调式	2/4 拍, 慢速	弱	轮音, 拨弦	尾声恬静质朴、意态悠然

(二)《巫峡船歌》的演奏研究

1. 引子部分。引子所描绘的是江水碧波荡漾的景致,散板首句在中弱轮音中开始,试图营造出一种静谧的,仿佛峡谷中一颗小石头从水面跳跃着最终沉入水底的水波声。散板引子处作者给予的标注是:清新、自由地。乐曲在开始的弱轮音后使用了左手持续单轮音,右手从高往低进行倚音的击弦,速度由慢渐快,最终渐慢渐弱收尾。这里需要注意的是右手的倚音要演奏的清晰灵动,注意左手轮音的均匀和密集,轮音的力度不宜过强,力度由中弱后由弱渐强,试图营造出峡谷幻境的神秘感。在三个自由句后出现了慢起渐快的“三连音快速齐竹”,这里运用快速的三连音齐竹来展示峡谷山势的险峻和多变,需注意的是在快速齐竹中,容易造成臂部和腕部的紧张,需放松肩肘臂腕,指腕结合。紧接着出现慢起渐快的六连音和十二连音的琶音,这里既要演奏的紧凑又需演奏出徐缓的张力,演奏力度勿太强或太弱,尾句的半音阶需奏出水波般婉转流动感,音质上要似珠落玉盘般清脆。

2. 慢板部分。音乐悠扬婉转、细腻动听,极富歌唱性。作者

仿佛边听着峡谷的传奇故事边眺望着眼前的山水,随着水波一起歌高歌唱的愉悦心情。整个慢板可以分为两个部分,第一部分音乐是慢速,E商调式,以中弱的轮音引入,音乐整体给人以放松遐想的意境。此处作者给予的标注是:悠扬地。轮音技巧是扬琴演奏重要的基本功之一,这里注意轮音和单音之间的连接连贯统一,不要让乐句中有断开的感觉,此段的轮音演奏要做到肩、臂、肘、腕的放松,肢体动作自然舒展,运用手腕手指相结合的原理,控制力度,使轮音听起来均匀、连贯、悠扬,还要把握住音乐的旋律线条美,即高音强低音弱。在第一部分的句尾,右手出现五连音、六连音、五连音,这里需注意音符时值的准确把握,作者用三连音的推动感推出了第二部分音乐。

第二部分音乐相较第一部分情感上更加激动澎湃,力度起伏很大,由pp到ff,A商调式。在散板记号后出现了慢板的高潮句,八度齐竹从倍高音到低音,速度由慢渐快,力度随音的高低随之起伏,齐竹饱满有力,音乐极具戏剧张力。紧接着出现了双跳技巧,即左右手各弹两下相互交替进行演奏,此处作者给予的标记是:

慢起/双跳。这里由倍低音 sol 向高音进行,力度逐渐加强,速度渐快,把音乐情绪推向高潮。需要注意的是由于速度与力度的加快加强,会导致双跳的不清晰,甚至有些音符被演奏成弹轮音,直接音响到曲目的原本想要表达的明朗清脆的音响效果,变得拖沓混沌。这需要在演奏此曲之前做好充分的双跳练习,使我们在演奏中可以更加充满自信与激情。

3. 快板部分。音乐描绘的是巫峡的豪放酣畅,峡谷的险峻陡峭使游人看的兴奋激动,感叹于大自然的鬼斧神工。此段也是全曲的高潮,整个段落音乐情绪都是热情高涨的。快板共出现了4/4拍,6/4拍和2/4拍。由4/4拍开始,右手力度为中强,以连续的十六分音符作为铺垫,突出左手重音,衬托了左手旋律的切分感,这种节奏型的搭配使音乐更具律动感。快板段都是对位齐竹,需注意快板开始的起速不宜过快,以防演奏者在演奏中后段因疲劳速度慢下来,从而影响乐曲情绪。双手长时间的快速齐竹跳动会使手臂和肩膀易出现僵硬疲劳感,演奏时要注意时刻调整身体状态。

在快板段的第12小节左手出现装饰音倍高音 mi。由于速度较快的三个 mi,此音演奏清楚是有一定难度的。快板段第16小节,6/4拍子,左右手音域的反差和节奏的推动过渡,将快板第一部分推向高潮。快板段在演奏时需特别注意左右手拍子的节奏准确,尤其是左手出现很多十六分音符的空拍,注意音乐层层推进的层次感。快板与华彩的过渡句,为E商调式,节奏为散板,内容与引子相呼应,在热烈的快板结束后,画面瞬间安静下来,恬静地聆听着江水的流动,让人沉醉于巫峡美丽的自然风光。

4. 华彩部分。华彩段音乐色彩变化强烈,节奏多变且奇特,仿佛是船儿游过了最狭窄的峡谷后重见一片开阔的山水画面。华彩全段由齐竹构成,音乐并没有因为只有齐竹而显得单调,反而更加有气势。齐竹作为扬琴最为基础的演奏技法,在此曲快板、华彩段中广泛使用。华彩部分的节奏属于散板,虽称为散板但并不代表乐句散漫、踪迹难寻,相反是形散而神聚。这里的谱面为虚线的小节线,在每个乐句的开始部分进行慢起渐快,这和戏曲中板鼓常出现的锣鼓点很相似,让人听起来戏剧张力很强。

快速齐竹是华彩段的技术难点,连续三连音、六连音快速齐竹给演奏者的基本功带来了考验。此段要求演奏者在速度、力度的以及音色方面都控制得当,需注意左右手击弦点的准确,即高音2厘米左右,低音2.5-3厘米左右的音区位置。在力度上,注意响而不躁,三连音齐竹要有弹性地击弦,音色需饱满富有颗粒感。渐快时速度快不起来或快起来后声音含混不清是华彩段要攻克的难点。演奏着需先从慢练做起,先做到音色和音质的统一,再逐步加速,最后达到乐曲的演奏要求。华彩段在“ff”强有力的齐竹中将乐曲推向高潮,随即进入乐曲的尾声。

5. 尾声部分。在华彩段激情的余韵中,慢板主题音乐的出现仿佛将人们从湍急的激流中慢慢推入平缓的岸边,描绘了一幅天高云淡,山静水缓,恬静质朴,意态悠然的画面。作者将主题慢板中的轮音素材以渐慢渐弱的形式表现出船客渐行渐远留下巫峡

在远处的恬静之美。曲末采用的拨弦技法,使整曲的意境得到了升华。大家在演奏拨弦技巧时需注意琴竹的尾端与琴弦接触的角度及深度,即四十五度角左右,竹尾留一厘米左右,不宜过长或过短,拨出的音色需均匀统一。尾声只有六小节,作者使用泛音较少的高音区,以弱轮音和拨弦的演奏技法将自然美景渐行渐远、江天一色、一切尽在回味中的画面感篆刻得淋漓尽致。

参考文献:

- [1] 黄河.《扬琴经典曲集》(下册)[M].中央音乐学院出版社,2007(04).
- [2] 黄河,马慧.扬琴独奏曲《巫峡船歌》演奏诠释[J].中国艺术报,2006(05).
- [3] 张东迅,刘新芝.黄河的真情、暖情与抒情——记扬琴演奏家、教育家、作曲家黄河[J].音乐生活,2008(04).
- [4] 陈丽霞.黄河扬琴作品解读[J].音乐创作,2011(5).
- [5] 张前.《演奏者的创造——听黄河扬琴音乐会有感》[J].中央音乐学院学报,1988(12).
- [6] 周青青.黄河扬琴独奏会给人的启发[J].人民音乐,1988(7).
- [7] 李向颖.中国扬琴艺术发展五十年[J].中国音乐学,2001(01).
- [8] 于海英.浅析黄河作品成功之所在[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2009(3).
- [9] 项祖华.扬琴艺术的世纪回眸与展望[J].中国音乐,2001(12).
- [10] 张强.浅析扬琴改编作品[J].黄河之声,2013(9).
- [11] 张斌.黄河、王瑟扬琴教学系列音乐会举行[J].人民音乐,2014(7).
- [12] 吴尚时.巫峡[J].地质论评,1939(6).
- [13] 张强.黄河扬琴作品研究[D].江西师范大学,2009.
- [14] 周宇.黄河扬琴音乐创作风格及演奏诠释研究[D].内蒙古大学,2013.
- [15] 邢瑞芳.浅谈扬琴乐曲《金翎思·满乡随想曲》的演奏技法及风格[J].黄河之声,2009(24):3.
- [16] 王义茹.一首浸透诗意幻想的扬琴曲——谈许学东《b小调幻想曲——献给肖邦》的创作与演奏[J].乐器,2009(9):50-52.
- [17] 芦诗童.传奏经典不忘初声——扬琴名曲《林冲夜奔》的音乐赏析[J].北方音乐,2017,37(11):1.
- [18] 邹华.扬琴演奏教学中存在的问题和对策探讨[J].文艺生活·文苑艺苑,2019(008):229.

本文系滁州职业技术学院人文社科(一般课题,课题编号: yjy-2020-17)的研究成果。