

竹笛协奏曲《走西口》演奏技巧分析

邵奕栋 曹 昆

(南宁师范大学, 广西南宁 530100)

摘要: 本文以“竹笛协奏曲《走西口》演奏技巧分析”为论题, 注重从音乐创作发展的角度出发, 系统地探究其创作背景, 深入研究其写作手法和演奏技巧, 探索总体音乐风格与技巧风格之间的艺术特点。用不同竹笛的音色表达情感特点, 用特定的技巧体现当地的人文风情。也是为人们有温度、有感情的感知竹笛, 感知音乐的表现方式, 为推动竹笛演奏的发展奉献一份力量。

关键词: 走西口; 竹笛; 演奏技巧

竹笛是中国民族乐器, 传承着中华民族文化的精髓。是中国民族音乐表现艺术上较为重要的一种演奏乐器。从黄帝时期发展至今, 多用于戏曲演奏和很多剧种的伴奏乐器, 元朝时期笛子按伴奏剧种被分为梆笛和曲笛。随着时代的变迁, 竹笛又有了不同的种类, 每支笛子固定一个调, 以用来演奏不同调的乐曲。在《走西口》中就用到四支不同的笛子, 曲笛和梆笛交替演奏传递着笛子不同的表现能力。本篇论文以竹笛协奏曲《走西口》为例, 结合《走西口》的创作背景及音乐风格, 来讨论竹笛协奏曲《走西口》的演奏技巧。

一、竹笛协奏曲《走西口》的介绍及背景

(一) 作曲家与《走西口》的创作背景

《走西口》是由南维德、魏稼稔和李镇三人共同创作完成的一首竹笛协奏曲。

竹笛协奏曲, 是一种新形式的竹笛表演方式, 该形式于20世纪70年代末出现, 表演方式为竹笛以独奏乐器的身份与乐队竞奏, 突出竹笛与乐队的对比。

《走西口》的创作打破了传统曲目中竹笛的应用, 采用的是由多支竹笛演奏的形式。其中, 曲笛在这首乐曲中加入“增叠打颤”的效果, 运用气息加入气震音, 凸显曲笛声音的优美。梆笛部分有着梆笛短小精悍、声音高亢明亮通透的特色, 加入灵巧的吐音让曲子有欢快、轻巧的感觉。用不同的笛子表达不同的情感, 张弛有度, 收放自如。

乐曲的演奏方式以及艺术手法, 更是将竹笛艺术推到了一种新的高度, 成为后世创作的标杆。作为较早期的协奏曲作品, 此曲广为流传, 更是成为了高校本科生、研究生必学曲目, 也是竹笛比赛、考级经常被用到的乐曲。

二、竹笛协奏曲《走西口》的演奏技巧

竹笛协奏曲《走西口》共有“新婚”“哭别”“相送”“盼望”四部分组成, 有序地讲述了一个凄凉悲怨的爱情故事。《走西口》在故事情节发展上具有明显的叙事性乐曲结构表达方式。对此, 文章将以此乐曲的发展顺序, 对每段中的演奏手法以及技巧做出分析。

(一) 引子

乐曲在开始, 便采用“强吹”的技巧, 使气息灌满整根笛子。打破了传统曲目多以弱起开始的传统, 引子部分没做过多的修饰,

开始便是强吹, 直接将听者带入故事中。

演奏时注意起始句的音头需要表现出粗犷有力的力量感, 同时需要加上花舌技巧演奏, 因此要注意力度和速度上的控制。这也是在演奏时的一大难点, 需要多加练习, 控制好气息, 保持好力度。

第二小节的小二度复滑音, 采取的是“半孔”的滑音, 强调手指自然灵活, 音色圆滑利索, 而后八拍得长音则是一个整体的由弱渐强, 需要大量的气息支撑, 并且要用气震音大幅度的快速震动以达到悲壮震撼的音乐效果, 有力渲染出“走西口”发生的氛围。做到音色结实、有力。

(二) “新婚”部分

第一部分“新婚”。这一段总体的情绪效果以喜悦、欢快为主, 目的在于表现新婚夫妇喜结连理的喜悦以及对未来美好生活的向往。

这一部分是再现的单三部曲式, 采用a-b-a1的曲式结构。a部分, D调曲笛演奏, 此处的旋律为慢起渐快, 把听者缓缓带入到新婚的快乐之中。b部分, 则切换用了A调梆笛进行吐音演奏, 充分体现梆笛所特有的音色与特点。在这里, 连续的双吐音既要保持吐音轻巧、急速的特点, 还要保持音与音之间的连贯性。以十六分音符的吐奏为准, 采用了新的主题与动机, 听着坚定有力, 与a部分的主题以及调式、音色上形成对比。

a1部分是第a部分的再现, 是a部分尾部的呼应, 在演奏技巧处理上基本一致, 但是需要注重第112—114小节的演奏效果。

第112至114三小节的演奏方式采用鲜明的“二人台”音乐表现手法, 此处运用的“半孔”技巧演奏“la”与“do”两个音, 演奏时, 对连续八个上、下滑音做到渐强化处理, 在这里, 既要注意时值的把控, 还要在不影响时值的情况下完成“滑音”的演奏, 还要注意半孔音的音准, 很多演奏者在这里会因为速度较快, 而忽略了音准问题。

(三) “哭别”部分

“哭别”部分, 单一部曲式结构, F调梆笛演奏商调式。此部分, 运用了大量的传统技法, 如历音、花舌、滑音、颤音等, 巧妙地演奏出哭别时的悲愤, 并且, 此段节奏较自由, 演奏者可以根据自己的理解, 适当调整速度, 去描述夫妻二人被迫离别的悲伤情绪。在传统调式中, 商调式是一种悲伤的调式, 在此曲中“哭别”部

分更是巧妙地相结合,表现出夫妻被迫分离时悲愤的情绪。在演奏过程中注意强弱对比明显,情绪夸张化,色彩明显。运用竹笛演奏的技巧传递夫妇的哭泣,整体上表现着凄楚、悲怨的声调氛围,强有力的渲染出悲剧到来前夕的无奈。

因为乐曲中需要大量运用滑音演奏,作曲演奏者创新性地开了第七孔(位于竹笛第六孔下方)有效地解决了“do”音到筒音“re”无法实现滑奏的问题,进一步表现出“哭泣”离别的悲伤之情。开七孔,解决了滑奏的同时,更加丰富了竹笛的演奏技巧,影响深远。

演奏高音“do”到“re”的滑音时,通过手指的自然滑动以达到滑音效果。这样大胆创新的演奏技法不仅仅增加了乐曲特色,更加烘托出悲伤的情绪,丰富了竹笛演奏的张力,也为听者留下了些许想象的空间,用自己的想象去丰富这首乐曲。

(四)“相送”部分

“相送”部分无再现单二部曲式。第一部分由降B调曲笛所奏,富有悲痛情感色彩的慢板,大降B调曲笛低沉、饱满的音色,演奏出人物内心伤感的情绪。第二部分为快板,运用F调梆笛进行演奏,与大降B调曲笛形成鲜明的音乐对比。两者在整体演奏过程中注重表达表现出哀怨、悲痛的情绪,烘托依依不舍、难舍难离的氛围。

曲笛部分,主要是描述夫妻分离时的难舍难离。在演奏上气息应注重委婉,强调声调的变化;在技巧上需大量运用滑音,使得音色听上去圆润;气震音的运用频率与幅度要根据乐句表达的不同而要丰富多变。如谱中标明大气颤音,就好像人在哭诉一般的,大幅度使用气震音。

当结束了前边的大气震音,便重新进入一个新的乐段,“re”音弱奏的演奏技巧,加之少量泛音的使用,烘托出人物痛哭一场后,逐渐平复的心情。

转入F调梆笛演奏时,如谱例7,运用大量吐音的演奏技巧,高音“do”运用“新派”技巧中“半孔”的演奏技巧,在使用“半孔”技巧时,应与正常指法的高音“do”保持音准的一致。气息、手指、吐音相互配合是完成这个乐段的重要性之一。

“华彩”乐段在演奏时,气息的控制对于音色、音高是极为重要的前提条件。开头第一小节承上启下,由慢起渐快的速度进入“华彩”乐段,连续的高音对笛子演奏者的气息来说是需要进行合理的分配及控制,气息的位置要做到沉稳,收音干净利落。可适当运用循环换气,已达到乐曲的连贯性和旋律性。“华彩”部分最后几个小节,是整个部分的结尾,最后一个音就有着多种变化,在气息的控制下,强吹,弱保持,强收音,结束整个“相送”部分。

(五)“盼望”部分

“盼望”部分是全曲的最后一段,单二部的曲式结构,利用D调曲笛和慢板表现出妇人激情与盼望的情感。

“盼望”部分主要利用竹笛的演奏技巧再一次表现了凄婉的第二主题,同时与乐队或者钢琴演奏出的悲恸曲调相互呼应,人

木三分地表达了夫妇离别时对社会不公的指控,更深层次地表现出人们对于美好幸福生活的向往和渴望。

第二部分,共十三小节。前九小节强调表达内心激动的层层递进,注重情感的堆积,因此要求演奏者在演奏时注意力度控制在中弱之间,最后四小节再将演奏节奏逐步加快,强调每一个音符力度的逐步渐强,将音乐情绪一步一步地推向最高潮,强奏结束全曲,使音乐情绪在既充满悲剧性又留有期盼感情中戛然而止。

乐曲在尾声的部分,运用了许多长音,将音乐的幅度大大的拉宽,营造出一种期盼和渴望,以此来表现对美好生活的向往以及得以团聚时对幸福的无限憧憬。

全曲进入最后的乐章,中板的速度,运用D调曲笛浑厚、绵柔、圆润的特色,加入大量滑音、气震音体现一位妇人内心的激动、盼望丈夫归来的迫切心情。在第一部分最后做到渐慢渐弱,利用气震音独有的特点表现妇人的哭泣。运用气息的控制加上较多演奏技巧,如“滑音”等,极具“二人台”特色。在最后乐段里,全曲就画上了圆满的句号。

三、结语

竹笛,是我国自古流传下来的乐器,历史悠久,传统技巧众多,所谓推陈出新,正是在传承并且熟练运用了这些技巧后,再去不断开发新的技术技巧。增、打、叠、颤,都是一些极其细腻的手上技巧;气震音则是对气息是否把控的考验。竹笛协奏曲《走西口》在继承了以上所述的传统技巧的同时,创新性地开发了新的演奏形式与演奏技巧。

本文在对竹笛协奏曲《走西口》的演奏技巧分析中也是在以听者的角度感触“走西口”故事的温度,聆听作曲者、演奏者对竹笛的呓语,在演奏技法上主要选择“新婚”“哭别”“相送”“盼望”片段的特色性演奏方式,例如对于民族吹奏乐器,传统技法的展示,对于民族化曲体结构连接的分析等方面进行有顺序、有章节的探讨。

参考文献:

- [1] 丁磊.论走西口与内蒙古土默特右旗二人台艺术的形成[J].大众文艺,2011.
- [2] 唐俊乔.试论郭文景的竹笛与乐队协奏曲《愁空山》对竹笛演奏技术的拓展[J].音乐创作,2012.
- [3] 兰维薇.中国民乐室内乐教程[M].北京:中央音乐学院出版社,2013.
- [4] 姚晖.论竹笛乐曲在各历史性阶段的创作发展特点[J].小作家选刊教学交流,2013.
- [5] 姚晖.竹笛气息运用与演奏技巧在乐曲演奏中的重要性[J].音乐时空,2013.
- [6] 屠化冰.浅析竹笛协奏曲《苍》的音乐风格与演奏艺术[D].上海音乐学院,2014.
- [7] 陈成.《竹笛协奏曲》创作札记[D].湖南师范大学,2015.