琵琶曲《天山之春》的艺术风格分析

刘馨远

(河南师范大学 河南新乡 453000)

摘要:琵琶曲《天山之春》以欢快的节奏型、不断变换的和弦,结合琵琶特有的演奏技法,借鉴西方奏鸣曲式结构,保留了新疆民族音乐元素。这首作品开阔了少数民族音乐移植、改编成琵琶曲的创作道路,是我国著名琵琶教育家王范地先生改编创作的最具新疆音乐风格的代表性琵琶作品。

关键词:琵琶曲、《天山之春》、艺术风格

前言

近年来,中国民族乐器演绎深受人民的欢迎,琵琶这个古老的民族传统乐器,多次登上中央电视台及地方电视台的春节联欢晚会,甚至2016年在杭州举办的G20峰会上,琵琶演奏家赵聪以《春江花夜月》和《采茶舞曲》两首琵琶曲惊艳开场,吸引力世界的目光。在众多琵琶作品中,越来越多的演奏者们喜爱弹奏带有浓郁少数民族风格的作品,如《草原小姐妹》、《天山之春》、《彝族舞曲》等。其中,《天山之春》这首作品没有复杂的演奏指法,但通过旋律、富于律动的节奏型,彰显出新疆少数民族独具一格的音乐风格。本文重点从艺术风格展现上分析琵琶曲《天山之春》,为演奏者更好的演奏作品提供方向。

在我们研究分析一首艺术作品时,往往会谈论到它的风格。风格包含了作品风格、作家风格、时代风格、民族风格等多种含义,因此将艺术作品表现出的艺术家思想、气质、审美、文化教养和作品表达的时代、民族特性相融合所呈现出相对稳定的整体艺术特色统称为艺术风格。新疆少数民族音乐元素由王范地老师改编的琵琶独奏曲《天山之春》上,从艺术风格的角度分析这首曲子时,应当从作者所隶属的社会、自身个性、艺术素养等方面探索;从作品本身所采用的题材、创作结构和手法进行分析;从作品延伸出的民族特性和时代意义理解分析。

《天山之春》的创作背景

一、作品来源

琵琶曲《天山之春》是琵琶演奏家王范地先生根据新疆弹拨乐 器热瓦普独奏曲《天山的春天》改编而成,原曲《天山的春天》是 新疆著名热瓦普演奏家乌斯满江同作曲家俞礼纯在二十世纪五十 年代初共同创作下完成,描写了天山南北辽阔秀美的自然风光和热 情开阔的新疆人民歌舞乐融为一体自由自在的生活。1961年对新疆 维吾尔族音乐传承浓厚兴趣的琵琶演奏家、教育家王范地老师在乌 斯满江和俞礼纯两位老师的指导下, 充分学习了热瓦普乐器的演 奏,将《天山的春天》这首器乐曲在保存原曲基本音乐素材的前提 下,对乐曲的结构进行适当的压缩和扩充,利用琵琶演奏技巧的多 样性,编创了华彩乐章,改编成小乐队伴奏版的琵琶曲《天山之春》。 王范地老师也在 1961 年参加的"全国青年独唱、独奏音乐会"上 演奏了这首作品并获得好评。二十世纪七十年代,王范地应琵琶演 奏家刘德海的邀约,合作将此曲改写为无伴奏琵琶独奏曲。《天山 之春》这首作品也成为多中国各民族思想文化共同繁荣发展的时代 背景下琵琶曲艺改编热潮的代表作, 为之后的少数民族琵琶曲移植 创作奠定了基础。

二、作者简介

王范地(1933-2017)上海人,因家境贫寒,年纪轻轻辍学务工却与音乐结下不解之缘。17 岁加入民间剧团学习民间音乐和南方戏曲后结识多才多艺的马林生并拜其为师系统的学习了琵琶十三大套曲和刘天华的二胡十大名曲。1953 年考入北京电影乐团开启了北京之旅。在北京乐团王范地有幸得前辈引荐跟随汪派琵琶传人李庭松老师学习琵琶演奏。1953-1957 年王范地的琵琶演奏艺术进入成熟阶段,成为国际独奏演员。1954 年王范地开始教授学生琵琶演奏。1960 年王范地在北京举办了琵琶音乐会宣告回复演出,此时的王范地已经改编出琵琶曲《送我一枝玫瑰花》。1984 年成我国第一位琵琶专业硕士导师。王范地老师的音乐核心是爱与真诚,他的艺术带有一种深刻的震撼人心的力量,有中国古典美学的朴素单纯之美

三、《天山之春》音乐风格分析

在艺术风格的众多类型中,对音乐作品本身进行探索被称为音乐风格,即指在作品本身的音乐范畴内的曲调、和声、曲式等个性结合的音乐要素。《天山之春》这首作品在曲式上为变奏曲式,全曲大体上可分为两部分。曲子前7小节为引子部分,节奏舒缓、音调低沉,从F大调主音开始结束在属音上,给人营造出积雪高插云霄的天山,仿佛是准备起舞头戴银冠透着神秘的维吾尔族少女,从而引出全曲主题。主题材料共15小节,是两个乐句构成的平行乐段,以"摇指"和"轮指"演奏主题。从23小节开始进行去第一次变奏,在速度和演奏手法上进行装饰变化,采用模进和重复的手法。第二变奏转入C大调,速度持续递进呈示主题,展现了天山万物复苏的美好风光和牧民们放牧歌唱自由生活的场景。

第二部分转入 D 大调,为全曲的对比段,节奏紧凑,激情昂扬,运用缩进、扩展、重复、模进的写作手法三次变奏。华彩乐段,在主干音上横跨三个八度音阶,进行十六分音符快速模进,音乐情感更加激烈。再现部分,变化再现第二部分主题和快速模进,进一步强调主题使全曲在高潮中结束。以此可见,整首乐曲的曲式结构如下:

٦	ş //4	wëi	变奏 ål÷	荣秦 ∆2 ~	王龙岭	₩₩ BI-	支養 B2△	茶菜 β3 ∺	交奏 B4 ←	要素 瓜海紅尾	5÷⁴
小市中	7-	8-22-	سي4-4	45-75-	76-83⊷	54-87 ²	53-95 ⁴	96-193+	104-1334	134=_67÷	4
$\{j_{ij}\}_{i=1}^{p}$	ji:	0	:	CO.	j//	0	<i>e</i> 1	ρ		v)	4
症核心	σ	a+a .	a²+b+a²	8 ¹ -4 ¹ ,	971	o	e	ρ		ÇÎ.	4

整首作品按照"呈示——展开——对比——结束"起承转合的 曲式结构,由 F 调—C 调—D 调二次转调,在转调位置,采用同音反复的旋律写法,使得乐曲在转调上平稳进行,增加乐曲流线性,使音乐情感逐渐递增。主题旋律的主要动机贯穿全曲,从 F 大调开始到 D 大调的结束,运用同名大小调的对比,使音乐更加丰富。

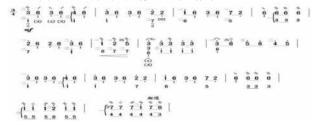
全曲在音乐旋律上也有着浓厚的新疆音乐风格。在音阶上,运用了#1、#4、b7等新疆音乐中极具特色的变化音;在节奏上,采用了表现新疆歌舞节奏的弱起、三连音、切分节。

四、演奏技巧的运用及情感表现

(一)"弹"、"挑"的运用

"弹"、"挑"是琵琶演奏中最基本的演奏指法,在"弹"、"挑"指法的基础上琵琶发展出"双弹"、"扫"、"拂"、"勾"等演奏指法。《天山之春》整首曲子运用大量的"弹"、"双弹"的演奏技法,突出了3/4 拍音乐节奏"强——弱——弱"的强弱关系。引子部分旋律分布在相把位和第一把位,音色低沉,搭配"双弹"、"弹"的演奏技法,音乐舒缓,宛如天山上融化的雪水,蜿蜒流淌,拉开全曲的音乐风格。

在第二变奏中,采用"双弹"、"弹"、"挑"的演奏技法在旋律上进行大小三度弹奏,节奏感强烈,展现出少数民族女孩在天山脚下踩着鼓点翩翩起舞的曼妙身姿。(例下谱例二)

此外,《天山之春》这首曲子中,还运用到 "快速弹挑",增加演奏难度,也是演奏者演绎这首作品的炫技部分,同时烘托欢快的音乐情绪,体现新疆音乐风格。

(二)"摇指"的运用

"摇指"音色上介于"滚指"和"轮指"之间,对于"滚指"而言较为柔和,相对于"轮指"则较为强劲。在本首曲子中,"摇指"运用在引子部分之后,巧妙地与引子紧密相连,音色含蓄,旋律浑厚低沉,模仿热内普乐器,带着浓厚的新疆民间音乐特点。仿佛是远处的美妙歌声又或者是带着神秘面纱缓缓走来的曼妙少女。

(三)"轮指"的运用

"轮指"是琵琶演奏技巧里区别于其他弹拨乐器最具特色的演奏技法,在手型上被分为"龙眼轮指"和"凤眼轮指"两种。"龙眼轮指"虎口成饱满圆状,善于演奏快速圆润柔美的音乐。"凤眼轮指"虎口较为细窄,手指张开幅度达,音质扎实,音量较强。白居易在《琵琶行》中写到的"大珠小珠落玉盘"正是形容 "轮指"发出的声效,流畅舒展,善于表达乐曲中的抒情和歌唱部分。

"轮指"根据出指顺序和指数,可以分为"半轮"、"全轮"、"长轮"、"挑轮"等指法。在本曲中,运用了"半轮"、"长轮"和"挑轮"三种演奏指法。弹奏此曲时手型为"龙眼轮指"为佳,可以表现出曲子主题旋律的歌唱性,曲中"挑轮"指法,运用复调的写作手法,"挑"起的二三四弦为一弦上的主旋律进行伴奏,凸显三拍子的节奏舞蹈特点。描写出天山脚下热情洋溢的牧民们踩着鼓点欢歌载舞放牧劳作的情景。

(四)"扫弦"的运用

"扫弦"是"弹"的扩大化指法,指食指同时快速拨三根或四根线后一齐发出的声音,触弦速度快、声响大,善于表现激动、震撼、宏大的场面。

本曲在第二部分使用大量的"扫弦",速度逐渐加快,将热情高涨的情绪烘托到最高,把听众带入到少男少女舒展、矫健、刚劲有力,有着浓郁西域风格的舞蹈中,表达了维吾尔族人民对春天到来的喜悦和新的一年美好生活的向往之情。

(五)特殊技法的运用

在《天山之春》这首曲子中, 运用了两组特殊的组合技法, "挑"、"弹"、"弹"组合和"挑"、"弹"、"带"组合。这些特殊的 组合演奏技法模仿新疆维吾尔族独特乐器热瓦普的音色,使音乐富 有跳动,生动活泼。更充分地表现了《天山之春》这首曲子所包含 的新疆艺术风格。

(六)节奏型的运用

在节奏方面,《天山之春》是琵琶改编新疆风味乐曲里第一首使用变化节拍的曲子。全曲前半部分以四分音符、八分音符和附点节奏贯穿,3/4拍的节奏使旋律抒情悠扬。第二部分拍子改为 2/4 拍,节奏律动更加紧凑,音响效果更加明亮,典型的新疆维吾尔族舞蹈音乐的特点。全曲速度慢起渐快,使音乐富有活力,在热烈地快板中结束,凸显出新疆音乐的特点。从悠然自得到铿锵有力,表现出天山脚下山高树茂、水天一色的壮丽景色和生动形象的牧民生活情景。

五、《天山之春》的时代风格

在历史文明的长河中,中国民族音乐文化丰富多彩,以琵琶、二胡、编钟、等十种乐器被称为中国古代十大民族乐器,其中琵琶音域广泛、演奏技巧多样、表现力更是民乐中最为丰富的乐器。

纵观琵琶音乐创作历程,以清乐为主,融入佛道及西域音乐元素,营造高雅浪漫音乐氛围成为隋唐时期宫廷燕乐的代表。明清时代以"发于性情,由于自然"的音乐创作思想创作出《塞上曲》、《海青拿天鹅》、《霸王卸甲》等表达内心情感或描写故事情节"曲有尽而意无穷"的作品。随着王朝没落,二十世纪初以刘天华为代表提出"立足传统,中西调和,改进国乐"的思想创作出既有民族特性又有社会思想观念的中西音乐结构相结合的作品如《歌舞引》、《改进操》、《虚赖》等。新中国成立后,中国思想意识进发、民族文化艺术得到多元化繁荣发展,琵琶音乐创作借鉴多声部写作,汇聚个性多样的少数民族音乐元素为主涌现出《远方的客人请你留下来》、《彝族舞曲》、《天山之春》、《火把节之夜》等大批符合大众欣赏美

学的优秀作品。

《天山之春》便是在新中国成立后,民族文化得到多元化繁荣发展,文艺政策以走民间、走边疆为主的时代背景下创作的。这一时代新疆人们在新中国成立后,得到和平解放,脱离苦难生活的欢乐之中,对未来充满了期待。《天山之春》整首曲子包含新中国成立后的时代风格,洋溢着欢快的气氛,表现出新疆人民载歌载舞的欢乐场景。

六、《天山之春》改编成功的原因

《天山之春》这首乐曲不仅只有一个版本,林石城先生也曾改编过,命名为《天山的春天》,但林石城先生改编的版本相比较王范地先生所改编的版本相关资料少之又少。经过大量查找,只有幸找到《天山的春天》演奏视频。根据音频对比,笔者对《天山之春》之所以比林石城先生的《天山的春天》更为流传的原因做以下规整:

在曲子结构上,《天山之春》的结构相对于《天山的春天》重 复手法运用的精而妙,线条性强,听觉感受上更加连贯自如。

其次是在旋律的处理上,《天山之春》在转调时音乐处理更为流畅,全曲所表现的新疆少数民族音乐风格更为强烈。

其三在演奏技巧的运用上,引子部分《天山之春》的"弹"相比《天山的春天》运用的大跳和"摭"的琵琶演奏手法,更能表现音乐 3/4 拍的节奏律动。而《天山之春》的"摇指"运用相对林石城先生《天山的春天》引子后接的"轮指",更能凸显主题旋律由远到近,表现天山美景的神秘感。

在琵琶演奏创作中,王范地先生的《天山之春》可以称为琵琶在少数民族音乐创作上的引导者。是首个少数民族音乐移植改编琵琶曲在调式上运用转调进行西洋大小调对比的乐曲,同时也是琵琶改编新疆少数民族乐曲里第一个采用混合拍子演奏的乐曲,为早期琵琶改编少数民族音乐提供了创作方向。

七、结论

2013 年习近平总书记提出"一带一路"倡议后,全国各行各业都有效的进行落实。琵琶也开始演绎以"丝路"为主题的作品,作为丝绸之路必经之地的新疆,《天山之春》它以丰富的演奏技法、高昂奔放的情绪和嘹亮的音色,通过音乐描绘新疆边疆的美丽封疆和热情淳朴的民俗风情,深深地吸引着听众,完美体现中华民族文化底蕴。本文对《天山之春》这首带有浓郁新疆音乐风格的曲子进行艺术风格分析,展现这首曲子的艺术价值和演奏价值,望对学习这首作品的琵琶演奏者们给予到帮助。

参考文献:

[1]王培. 新疆维吾尔族风格琵琶作品研究[D].宁夏大学,2018.

[2]库玉丹. "新疆音乐风格"琵琶作品研究[D].河北师范大学,2019.

[3]李欣沫.论新疆风格琵琶曲的特征——以《恰尔尕主题随想》和《天山之春》为例[[].新疆艺术学院学报,2012.10(04):18-23.

[4]韩淑德,张之年.中国琵琶近现代史资料(之五)——当代琵琶艺术家、教育家王范地[J].音乐探索.四川音乐学院学报.1995(01):15-25.

[5]琵琶曲谱, ISBN: 9787103025741, 作者: 李光华, 中央音乐学院民乐系, 人民音乐出版社编辑部编

[6]张伟,库玉丹."新疆风味"琵琶曲成功改编的原因探究——以王范地改编的琵琶独奏曲《天山之春》为例[J].大众文艺,2018(13):115-116.

[7]王朕.新疆地区民族琵琶乐曲创作的发展与比较研究——以《送我一支玫瑰花》《天山之春》《春蚕》为例[J].北方音乐,2019,39(12):35+42.

[8]周婷婷.浅析琵琶曲《天山之春》[J].考试周刊,2017(99):180. [9]符盛松,俞礼纯,高守信.歌声中的怀念 ——纪念维吾尔族音乐家乌斯满江[J].中国民族,1991(08):42.

姓名: 刘馨远 性别: 女 籍贯(省市):河南省漯河市 民族:汉

生日(年月): 1998年 01月 学位: 硕士研究生 研究方向: 学科教学(音乐)