

落霞秋水，渔舟之滨

——小提琴作品《渔舟唱晚》的演绎表述

肖航辰

浙江音乐学院 浙江 杭州 310024

[摘要]著名小提琴作品《渔舟唱晚》是由著名音乐家黎国荃先生根据同名古筝曲改编而成的。本文通过分析此曲的结构特征及演奏技巧，并与古筝独奏版《渔舟唱晚》加以对比，增加广大西洋乐学者对中国民族音乐的兴趣与热爱。

[关键词]渔舟唱晚；结构特征；演奏技巧；对比

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.436

小提琴曲《渔舟唱晚》描绘的是夕阳西下，在中国江南鱼米之乡一鄱阳湖，渔夫们迎着晚霞，泛着舟，满载而归的幸福画面。此曲柔美延绵，旋律明朗清晰，是中西音乐结合的典范。既有中国民族音乐独具的形象特色，又有小提琴独特的演奏技巧，让此曲更加富有艺术性与传承性，其灵感来源于唐代王勃《滕王阁序》。

一. 逻辑结构——唱晚启转

此曲结构，遵循古意，营造出起承转合之风。首先在旋律上承接窃袅之风；其次在和声上显露四五度叠置趋势；最后在曲式结构上展现多段式特点。改编后的小提琴版《渔舟唱晚》在风格上突显古筝技法的同时，也兼顾到了西方的小提琴器乐演奏风格。全曲是一首引子+尾声的三段曲式：

起（第1到8小节）：自由的散板，4/4拍。该曲伊始，由钢琴奏出两小节，好似湖面的阵阵涟漪，把小提琴声部引出。随之，小提琴奏出两个短乐句，各为3小节。第一个短乐句延长符号较多，给予听众足够的想象空间去感受阳光的静谧和广阔无垠的天空；第二个短乐句节奏更为急促，并且音高迅速由高走低，好似湖中欢呼雀跃的鱼儿。此段引子为后面的主题做场景铺垫。

承（第9到36小节）：慢板，2/4拍。此乐段由四个乐句组成：a（第9到第12小节），a₁（第13到第17小节），b（第18到第28小节），c（第29到第36小节）。主旋律a，由钢琴主奏，其音色灵动俏皮。a₁乐句是小提琴重复钢琴所奏的旋律，但是更为平和缓慢，延绵细腻，描绘着清晨渔民扬帆缓缓远航的场景。b乐句是对a₁乐句的素材进行了展开，节奏更为灵动、跳跃，像渔民那一张张可爱的脸庞，使听众感受到渔夫对即将到来的一天的期待与兴奋。c乐句则是一连串持续了8小节的颤音，仿佛是船桨在湖里激起的层层浪花。

转（第37小节到73小节）：音乐律动呈渐快趋势。素材为承接部的变形。以模型a（6小节）与模型b（8小节）为核心乐句，构成2:3的结构形式。前两个乐句作曲家则是运用了五声音阶层层模进，并且加以重复形成循环。模型b，以变奏的手法呈现：一变，弱奏的横向线条的旋律，使音乐刻画明显；二变，八度音程乐句，音域宽广，把情绪推至高潮；三变，以泛音的手法创作，情绪突转，宁静恬美。

合（第74小节到135小节）：快板。密集型节奏的创作，使音乐富有表情化，且形象更为丰满。作曲家运用离弦跳弓、顺分型节奏、模进音程、丰富的双音转换等多种素材，来推进此曲进入最激动人心的部分。此乐段由五句组成。a（18小节），灵动跳跃的线条。b（8小节），整句音高逐步上升，音色也逐渐明亮，把情绪推至最高潮。c（16小节），热情饱满的旋律，情绪跌宕起伏，听众仿佛置身于万物共生的热闹场景，成千上万的鱼欢腾于甲板之上。为增加和声效果，c₁乐句使用音程创作，显得尤为立体。d（10小节），旋律趋于平稳，好似渔民哼着歌，泛舟归来，落日余晖映照在他们那喜悦的脸颊上。

结（第136小节到143小节）：慢板，4/4拍，此处是对承接段的回应。在一大段喧嚣热闹的丰收场面之后，音乐戛然而止，一句带有回忆式的8小节乐句缓缓流出。描绘了渔船再一次地缓缓消失在湖面尽头，渐行渐远，带着一丝淡然恬静，湖面重新回归于平静。

二. 演奏技巧——余音袅袅

此曲韵味悠长，高荡起伏，尽显民族风格。在小提琴演奏过程中，左右手需格外讲究配合之力。左手手指的力道与揉弦，右手发音的音色与气息，都应与此曲意境融为一体。在音乐风格的表达上，如同中国山水画一般，能够给予听众无限的遐想空间，感叹大自然的鬼斧神工。

小提琴左手手指技能分为两大部分：触弦与揉弦。触弦指的是手指指尖落在琴弦上的速度。触弦速度快，也可称为抬落指爆发力快，其效果则是颗粒性强，利落清脆，常应用于律动清晰，铿锵有力的片段。触弦速度慢，也可解释为左手手指在带有音乐性地歌唱，其效果是出音缓慢，有所讲究，音头不明显，常应用于含蓄绵延，气息婉转的乐句之中。此曲描绘的是捕鱼者一天劳作的闲情逸致。除了快板乐段，其他乐段左手触弦都无需干脆利落，而是需要每个手指的第一关节先柔软再缓慢地触弦与离弦，这样每个音符就会更容易做到缓进缓出，音符之间的转换也毫无痕迹。例如谱例1所示，此句是“承接段”的a₁乐句。节奏趋于舒缓，每一个音符并不是那么匆匆地溜走，需要演奏者很好的去享受每一个音符的音乐性，如果做到上述的柔软触弦技巧，就能很好的表达出温文尔雅的音乐性格。

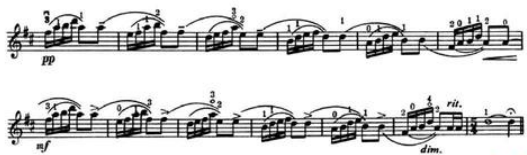
谱例1

左手技能之揉弦，在小提琴演奏中尤为重要。揉弦好比做菜过程中的调味料之用，如果掌握的恰到好处，则鲜香美味，如果应用不当，则寡淡无味。揉弦可分四大类：“频率慢且幅度小”、“频率慢且幅度大”、“频率快且幅度小”、“频率快且幅度大”。在此曲中，“承接段”的音乐描绘的是渔民迎着朝霞，在五光十色的湖面上扬帆远航的祥和景象。演奏者需配合着舒缓的左手揉弦：“频率慢而幅度大”，来把渔夫怡然自得的心境表现得淋漓尽致。又如“合段”中的c乐句，需要极具张力的情感和极强的表现力来演奏此乐句。那揉弦则需应用“频率快且幅度大”的技巧，来表达渔民满载而归的激动心情。

小提琴的音色变化层次尤为丰富细腻，音乐性格大多由恰当的音色来完美呈现，由此可见小提琴演奏者的右手功底颇为重要。音色层次变化可通过弓弦关系三要素来调节：弓毛放在弦上的位置（接触点），弓毛与弦的摩擦力（弓压），弓毛在弦上运行的速度（弓速）。如谱例2所示，这两个乐句为“转乐段”前两句，是音符与节奏模型都一样的6+6乐句。这两句谱面表情记号分别为pp（极弱）与mf（中强）。极弱乐句描绘的是渔舟在风平浪静的湖面上静静飘荡，湖周围的小山坡倒映在碧绿的湖中，好似一幅静谧美好的山水画。此处结合弓弦三要素，则需接触点靠近指板，弓压稍轻，弓速适中一起配合来演奏，弓段靠近中弓位置较为合适，这样出来的音色朦胧且细腻。中强乐句较之极弱乐句更为妙趣横生，形成了鲜明的对比，由此刻画出渔民桨激浪花，悠然自得的愉悦心情。此句接触点要靠近琴码，弓压稍重，弓速更顺滑，以运用全弓来奏出明朗清亮的音色。

谱例2

一句能称为诠释到位的乐句不仅仅需要的是左手技能与右手音色的配合，且还需要情感的投入与呼吸的调节，才能把内心感受和左右手技能更为自然的融为一体。以“合乐段”的c（16小节）+c1（10小节）两个乐句为例。整体音乐律动流畅，音乐情绪不断地往前推进、滚动，表达作曲家对祖国大好河山的赞美，对渔民辛勤劳动的歌颂。在这26小节小乐段中，演奏者需运用热情明亮的音色，极具歌唱性的揉弦以及跌宕起伏的情绪来演奏此段落。c乐句是单声部旋律，旋律由高走低再回高潮，动人心弦，演奏者的呼吸也得随着音高走向而变化。c₁乐句为了表达得更为立体与热情澎湃，

作曲家加入了双音元素。此乐句的音乐情绪则更宽广、浑厚有力，演奏者需要右手弓压要略重，弓速偏慢，这样弓弦摩擦产生出的音色才能更为饱满与富有表现力，加之左手快速而幅度大的揉弦，把情绪推至高潮。

三. 演奏相较——中西互映

众所周知，《渔舟唱晚》是古筝十大经典名曲之一。因为古筝属于中国民族器乐的弹拨类乐器，故音色清脆悦耳，富有颗粒性，并且余音绕梁的音色犹如中国的山水画，能给予人们无限的想象空间。对于描绘东方的古典神韵是非常恰到好处的。然而小提琴改编版的《渔舟唱晚》，演奏者应该仔细研究与模仿古筝的演奏技法与神韵，从而更加深刻地了解中国音乐文化的博大精深。

在“承接段”中，古筝独奏版的《渔舟唱晚》左手主要使用“按滑”的技巧，把渔舟在微波荡漾的湖面上随风飘荡的画面表现得淋漓尽致。小提琴在演奏此段主旋律的时候，也可增加左手“滑音”来模仿古筝的“按滑”，尽可能地表达出悠然自得的韵味。从音色方面，第一段是平稳舒缓的慢板，古筝演奏者的右手触弦也极为讲究。为遵循古意，用勾托之法，使音色具有饱满、醇厚之色。小提琴的音色相较古筝则明亮锐利些，所以在演奏第一段时，应注意右手音色的控制。每个音符的发音不能有音头，应该做到发音缓出，换弓换弦做到无痕演奏，使得乐句平滑圆润地流出，以达到悠长、延绵之美。

“合”段为激动的快板段，古筝演奏者运用浙江筝的快四点技法“勾托抹托”的变化形式，将渔民满载而归的兴奋之情表达得淋漓尽致。小提琴演奏者则需把跳弓演奏的富有弹性与颗粒性，演奏舒展性节奏要具备不断地往前推进的情感动力，循环往复，酣畅淋漓，音色宽广浑厚，表达出渔民一派丰收喜悦的景象。

四. 结语

在中国经典小提琴音乐作品之中，《渔舟唱晚》有着举足轻重的地位。旋律清晰明朗，韵味悠长，是一首小提琴改编自中国民族器乐乐曲的典范。小提琴演奏者应多演奏此类具有中国民族音乐文化的曲目，可探索小提琴“向民族器乐学习”之路。普及中国经典小提琴音乐作品是我们当下义不容辞的任务。演奏者可通过演奏这些贴近我们民族文化的曲目，传达中华民族精神，在听众心中种下爱党爱国爱民族的种子。

参考文献

[1]郭雨翔. 浅谈古筝演奏中触弦技巧对音色的影响——以《渔舟唱晚》为例[J]. 大众文艺, 2020(11): 132-133.

[2]王英阁. 民族声乐作品《渔舟唱晚》演唱分析[J]. 戏剧之家, 2019(14): 56+58.

作者简介:

肖航辰(1992.12-),女,汉,江西吉安人,硕士研究生,助教,研究方向:小提琴演奏。