

现代筝曲《苍歌引》的作品分析与演奏研究

金家玉

东莞城市学院艺术学院

[摘要]本文通过对古筝曲《苍歌引》的弹奏技巧、情感蕴含方式、歌曲与技法的结合等方面的分析,表达了作者的创作意图,延伸了作者作品的丰富内涵。作者通过以春为引,抒发自己的人生感悟,带动听众的情感共鸣。激励年轻人珍惜青春,珍惜时光,积极主动的面对人生,以春为指引,铺垫一整年的计划和安排,不畏艰难,坚持最初的理想和梦想。在演奏这首作品的时候,演奏家一定要结合自己对每一个板块的理解,找到适合自己的情感投入方式,以最佳的音乐技巧处理方式,使作品达到淋漓尽致的展现。

[关键词]筝曲; 苍歌引; 作品分析; 演奏研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1019

中国古代的音乐文化绵延千年,一些传统乐器在新时代的发展中得到了发扬光大。特别是古筝,一直是文人墨客喜爱的乐器之一。随着加入古筝创作队伍的不断壮大,音乐作品呈现出主题化、特色化的鲜明特征,随着西方音乐不断影响着国内音乐整体的创作氛围,古筝作曲家也在古筝创作中加入了一些创新方式——比如说打击乐的融入,不仅从歌曲的编排结构上实现了突破和创新,也在内容和情感表达上实现了丰润。以苍歌引为例,著名作曲家陈哲在这首古筝作品的创作过程中,通过对春天的引入,以春比喻生命,以生命传递自己的情感,表达积极乐观的人生态度和对春天的敬畏之情。该首曲目已经得到了有效的市场推广,在各大音乐平台都有展现。

一、《苍歌引》演奏研究

(一) 揉弦

《苍歌引》的第二小节到第四小节,作曲家陈哲没有采用传统的揉弦方式,她明确的表示,在A调的上滑音和B调的长音后不采用揉弦,是采用常规的弹奏方式,这种弹奏的方式打破了传统过多的揉弦和颤音方式,营造出春天万物苏醒的萌动之感,是一种寂静中克制的动感。这区别于传统的古筝韵味,使人有一种开篇即清醒的感觉。在演奏第一到第二小节前,演奏者一定要做到动作幅度收敛,调整好演奏的气息和节奏,音色要保持如何使自己的情感状态融入演奏的旋律之中,能把听众渐渐的带入到整个鸿篇巨制之中。而在第五小节作曲下,陈哲也表明了应该由慢至快的采用揉音的方式,并且克制对颤音的选择。此时在第五小节采用揉弦的方式,也是应用了克制的揉弦方式,由慢到快的轻轻揉弦。这些对于揉弦方式的采用和节制性的克制,使整个乐曲呈现出春的缓慢序曲,更好的演绎出作曲家想要表达出的舒缓情感,而在音乐效果上也能够让听众有所前奏性的铺垫,而对于后续的春的激昂会产生一定的序曲作用。

(二) 煞弦

陈哲在《苍歌引》第六节的时候采用了煞弦的表现手法,煞弦是在右手弹弦之后,即可用右手掌捂住琴弦,起到收音的效果。音乐在刹那间只住,能够增强乐曲的丰富变化,使演奏更具有变化性。在演奏第六小节的时候,陈哲采

用了先弱后强的编曲方式,最高声调了升到了“G”调,然后再由强变弱,慢慢的推进音乐的走向,注意在演奏完最后一个音符时有一个煞弦的符号。第六小节完美的推向高潮,又完美的低调落幕。

二、《苍歌引》作品分析

(一) 苍歌引的情感基调和内涵

苍歌引之所以选用春天作为素材,陈哲表示创作的初衷是以春天为引子,将苍天看为神明主宰。在《尔雅·释天》这一古书中曾经提到:春为苍天,夏为昊天。古代的时候,人们常常把春天的上天比为比喻为苍天,而把夏天的上天比喻为昊天,因为春天是一年开始的时候,所以它具有引导之意,具有主宰一年之意,所以这是这首作品体现出了中国悠久的诗歌美篇,通过隐喻春天为苍天,以歌吟苍天为契机,营造出对春天的喜爱之情。《苍歌引》这首曲子贯穿始终,都保持着对春天的期待,对春天的歌颂,离不开春天的生机和情感,倾诉主题。整首曲子蕴含着人生哲理,也蕴含着天道自然之法,从某种程度上表达了作曲家对青春的感慨和期待。感慨人的生命有如春天一样,虽然美好,但是也短暂,虽然短暂,但是也凝聚着最美好的时光。因为在这段时光中,充满着生命的感召力,充满着由冬到春的复苏。春天是蕴含力量的一个季节,是一年四季生命的源泉。春天所具有的独特信息让创作者着迷,它既体现出安静祥和的一面,又体现出蓄势待发的能量,暗示着我们一年的生活也要有良好的开始,而我们的生活态度也应该像春天一样,在蓄势待发中迎接生活的机遇和挑战,一开始就应该对未来保持信心,以乐观的正能量来面对未来的四季更迭。在《苍歌引》的序曲中,写进了春的文化气息,作曲家赋予这篇作品天地情怀和人文关怀。

(二) 苍歌引的内部结构层次变化

作者对于作品的整个表达不仅仅是一种个人情感的推动,而且是把个人的内蕴情感结合在音乐结构中,逐步形成了一种“天人合一”的创作理念和创作成果。整首苍歌引的内部结构层次变化,内容丰富,主要由散版、快板、慢板,急板四个部分组成,通过鲜明的旋律对比,采用中国传统音乐的渐变式铺垫方式逐步展出,使各段音乐都充满着情

感的丰富变化，孕育着磅礴而蓬勃的生机，就像春天逐渐在人们眼前展现出穿的绿意盎然一样。在四个板块的铺设过程之中，其中的散板重点描写春的静态，描写了从萧瑟的冬天到希望的春天，整个萌动的过程。万物在春的号召下散发着蓬勃的生意生命力，等待破土而出的那一瞬间。快板部分则可以表现为春之动的描写，它展现了春天万物复苏，植物开始快速生长的臆想画面，为人们脑海中描述出一幅生机勃勃的春之图。随着个人情绪的变化和音乐自然的规律发展，从散板到快板的过程中，犹如一道春雷的降临，使苍茫的大地万物复苏。在这种情绪的烘托之下，演奏逐渐由散板到快板，达到音乐的表达制高点。而在快板收尾部分，则呈现出情绪舒缓的过程，逐渐由快板过度的慢板，一切归于宁静、归于恬淡、归于内心的祥和，从而引出第三段慢板的进行。在第三段慢板的续写谱曲过程中，采用舒缓的情感表达方式和谱曲方式，抒发对整个青春最高光部分的想法，表达了青春短暂却美好的哲理。陈哲在第三段慢板的序曲过程中，表达了一种对春的回味之情，虽然青春美好，但是也悄然退去。这种对青春可惜又盼望的情怀，是每一个人的情感共鸣点。它引起了听众最大限度地共鸣，使人们有感而发，在音乐欣赏的过程中回味自己的青春过去。而在这期间，人们总是回味短暂的青春，想要回到过去，从而期盼第二年春天的到来，也是对这部分行曲过程意犹未尽的表达。而乐曲的第四部分改变成急板，在急板的编曲过程中节奏欢快，旋律高昂，可以概括为对春天整体的欢乐总结。整个第四部分是乐曲的高潮部分，整个音乐行云流水，最后争取戛然而止，表达出对自然的敬畏和欢和鼓舞欢心。经历了青春的历练之后所拥有的顿悟和成熟，在这四个结构的音乐布局中，作曲家陈哲的情感发挥的淋漓尽致，不仅鲜明地表达了这首曲子的核心内容，而且通过引发自己的创作初衷，使整个曲目极具感染力和共鸣点，能够拉近作品和听众之间的距离，增强听众对作品的内在内涵理解、对生命的感悟、对青春的感悟，从而带动听众审美、审美能力的全面提升，这种视听享受是演奏家的成就，也是作曲家的欣慰。

（三）在渲染过程中情感与音乐技巧的结合

优秀的古筝曲能够做到强烈的作品渲染，而在渲染过程中情感与音乐技巧的结合，能给人一种丰富的视听享受，在给人身临其境的感觉之中，能够增强共鸣点，能够配合演奏者的情感投入而融入听众自己的情感意图和情感思绪，所以《苍歌引》在音乐情感和音乐技巧的结合上，达到了一种前后呼应的效果。苍歌引的基本定弦方式保留了我国古代的五声调音阶排续方式，采用传统的古筝D宫调式，在与古代定弦方式遥相呼应的过程中，增强了乐感的时空延长度，丰富了音乐的表达内涵，让人有一种见今思古的高尚情感节操。而在苍歌引的大量音乐技巧表达方式中，作曲家一开始为了表达戏剧性的音乐效果，所以在苍歌引中引用了很多立体化的

表达方式。众所周知，在古筝传统音乐的表达序曲过程中，多采用平滑舒适的方式来表达，最多采用一些揉弦、止弦、扫弦的方式来增加乐曲的立体化感觉。而作曲家陈哲在《苍歌引》这一古筝曲的表达中，同样的采用了立体化的音乐技巧表达。这类立体化的音乐技巧表达是一种非音乐技法，利用音乐乐器的独特结构来构造一种常理之外的声调，就像有些吉他演奏家在吉他演奏的过程中，利用吉他的空腔来制造出打击乐的鼓点，这也是一种音乐乐器的非乐法表达方式，能够增强音乐本身的延展性和内涵，把听众带到一种意料之外而情感之中的音乐欣赏意境之中。在《苍歌引》中大量的运用了这一类的非音乐技巧方式。比如说，在第一阶段散板的运用过程中，演奏家通过拍琴弦的左侧快速扫弦来模仿一道惊雷见天地的情感意象，这一技法的表达不仅增强了乐曲本身的表达效果，也突然间把听众带到了相应的春雷情境之中。而在快板部分，演奏家通过拍击琴体和琴弦，以及义甲敲击琴体的非音乐表达结合方式，用来营造出打击乐的音乐效果。这个过程中，拍琴弦的过程要干净利落，义甲敲击的方式要有颗粒感，要有蜻蜓点水的快捷感，所以，在这种把古筝的演奏方式丰富化的演绎过程中，突出了整个乐曲的节奏感和旋律感，给人一种万物复苏，争先恐后闹春的景象。这些非音乐技巧的表达方式，营造出了音乐万象，给听众带来了丰富的音乐试听。

总结

综上所述，1000个人心中有1000个哈姆雷特，虽然陈哲在创作这首曲子的时候拥有自己的想象空间和创作意图，但是演奏家在演奏曲作品的时候也加入了自己的对乐曲的理解，所以能够使听众进入不同的理解情境。每一个演奏家按照编曲演奏，是对创作者的尊重，而在演奏过程中加入自己的创新，是对自己演艺《苍歌引》的一种感悟和理解。这些创作和演奏方式都为后人创作古筝作品奠定了先决的条件和坚定的基础，让每一个青年演奏家、青年作曲家都能够有所借鉴，有所创新，有所坚持，在创新过程中保持着对音乐审美的坚持和传承，在艺术创作的道路上不断发光发热，带给观众一种前所未有的视听感受。

参考文献

- [1] 张亚琼. 现代筝曲《苍歌引》作品与演奏分析[J]. 北方音乐, 2020(21): 82-84.
- [2] 邓丹. 当代筝曲创新理念之研究——以《苍歌引》为例[J]. 黄河之声, 2019(3): 30-31.
- [3] 陈华亭. 筝曲《苍歌引》的非常规技术应用及演奏分析[J]. 黄河之声, 2020(9): 36.

课题：“东莞城市学院青年教师发展基金项目”成果：2021年东莞城市学院校级人文社科类一般项目，课题名称：现代筝曲演奏技法的发展及创新研究，课题编号：2021QJY019R