

古筝作品《夜深沉》演奏赏析研究

钟惠先

广东文理职业学院

摘要: 古筝乐曲《夜深沉》属于经典古筝曲目, 改编自京胡曲《夜深沉》, 王中山先生所特殊的技巧编排使得古筝所特有的颗粒感和爆发力优势得到了充分的凸显, 通过左手的做韵技巧模仿拉弦乐器的转音, 同时配合大鼓烘托节奏, 使得该作品极具美感, 在古筝圈享有盛名, 在音乐会以及古筝比赛中均属于常见演奏曲目。本文针对古筝作品《夜深沉》的演奏技巧进行分析, 现综述如下。

关键词: 古筝作品; 夜深沉; 演奏赏析; 演奏技巧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.05.242

古筝属于历史悠久的弹拨乐器, 音乐动听婉转, 具有风格多样、色彩丰盈等特点, 其独特的魅力吸引了大量拥趸, 同时也涌现了大量的优秀演奏家, 王中山先生享有“筝坛圣手”的美誉, 也是最具代表性的演奏名家^[1]。王中山先生极富革新和开拓精神其古筝弹奏技艺非常精湛, 王中山所创作的作品具有丰厚的文化底蕴, 擅长且致力于将其他翻新其他乐器作品, 使其音乐内涵获得升华, 《夜深沉》即为王中山先生的重要改编作品, 融合了京剧、大鼓以及京胡等多种文化元素, 一经面世便引起了极大的反响, 深受古筝爱好者和习奏者的青睐^[2]。

一、《夜深沉》概述及创作背景分析

古筝乐曲《夜深沉》最初为京剧曲牌, 出处为《风吹荷叶煞》(昆曲《孽海缘·思凡》)的一折戏。创作动机为戏曲前四句唱腔, 后由京剧琴师精心加工和完善, 名字来源于唱词中的“夜深沉, 独自卧”。常作为京剧《霸王别姬》及《击鼓骂曹》的背景音乐, 以虞姬自刎前为项羽进行的剑舞表演为主要表达, 借此反映虞姬对项羽的深厚情谊, 以及对曹操的愤怒和控诉, 同时也能够表达对强权的不满^[3]。《夜深沉》后经多位艺术家改编和创作, 形成了大量的器乐演奏作品, 古筝曲《夜深沉》移植改变自京胡独奏曲《夜深沉》, 现阶段, 筝坛上存在大量《夜深沉》演奏版本, 包括古筝与钢琴、大鼓与古筝、大鼓、京胡和古筝三重奏^[4]。

二、《夜深沉》

乐曲《夜深沉》无论在演奏技巧亦或音乐结构上都为传统音乐作品, 以多段连缀为音乐结构, 节奏自慢而快, 以右手快速指序和左手丰富按颤揉滑为演奏技巧, 作曲家在对该曲目进行改编时还融入了西方作曲思维, 同时也模仿了其他艺术特征, 使得传统作品中更显新意^[5]。

(一) 乐曲音乐结构分析

《夜深沉》共计144个小节, 为多段式连缀结构,

共计分为四个部分, 包括引子、慢板、快板及急板, 其中引子部分包括1-6小节, 慢板部分包括7-64小节, 快板部分包括65-122小节, 急板部分包括123-144小节。

引子由大鼓单独演奏, 节奏由缓至急, 然后再减缓, 鼓点节奏由舒缓至紧张, 逐渐将气氛推至顶点, 可对京剧中的人物出场背景音效进行模仿, 然后引出琶音, 按摇动指后进入至慢板。慢板7-28小节经节奏舒缓的音乐旋律以及细腻复杂的做韵技巧使得虞姬精美飘逸的舞姿得到了生动且形象的展示。29-31小节在摇奏旋律下向32-64小节行级过渡。该部分增添了坚韧笃定之感, 旋律音型更加密集, 但旋律走向上应用同一动机模进、重复的手法, 可对音乐发展产生带动作用, 更加细致深入地刻画了虞姬的心理变化过程, 整体音乐呈现出刚柔并济的风格^[6]。然后通过由慢至快的撮弦进入至快板与急板, 可对应“击鼓骂曹”一折戏中, 对衎衡不畏强权的铁骨现象进行了生动形象地刻画^[7]。快板包括两个部分, 作曲家通过此种方法模仿了拉弦乐器的音响效果, 所用方法包括快速指序法技法及快四点等。演奏速度呈逐渐加快的趋势, 音乐情绪呈现出日益激烈的特点, 风格多变, 演奏力度强劲有力。快板第一部分中音乐随着二拍子和三拍子交替进行, 能够强化听觉效果, 以重音不均为主要特点。快速演奏过程中左手点缀的按音及点弦使乐曲向第二部分过度, 右手演奏速度继续加快, 左手于低音做撮弦演奏并配合鼓点, 能够取得烘托气氛的效果, 通过反复与模进的手段将音推至急板^[8]。急板演奏中加入大量的短揉及扫弦, 强调了衎衡的坚毅品格, 以层层递进为表现特点, 全曲最终以扫弦结尾。作曲家未明确规定《夜深沉》弹奏速度, 可划分为三个部分, 包括慢-快-急, 与中国传统音乐模式相似, 作品定弦为传统E大调五声音阶体系为, 变音经左手做韵技法获得体现, 而且作品本身非常经典的文化背景, 故而更加鲜明地体现了传统文化的元素。

(二) 融汇古今演奏技巧

1. 再现京胡音韵

古筝曲《夜深沉》改变自京胡作品，故而在演奏中需模仿惊厥的转音，同时还需要贴近《夜深沉》的旋律线条感，左手滑奏做韵演奏准则为“上滑快、下滑慢”。琴音后排左手行滑奏升高乐音属于传统的上滑音，少部分《夜深沉》中上滑音按照传统演奏要求进行演奏，大部分将滑奏时间进行了提前，左手对琴弦迅速进行按压。演奏者演奏完la sol la后左手迅速滑奏la音至si音，必须确保左手滑奏过程利落干脆。《夜深沉》下滑音特点共计两个，其一为下滑音后需接颤音，其二为下滑音左手减慢滑奏速度，自高音转向低音。因下滑音速度较慢，能够演奏出圆润且柔美的琴音果，故而颤音演奏时间较短，因此需保证颤音有轻微的颤动幅度及较快的频率。琴音自左手滑奏可升高琴音，回滑至原音的过程即可弹奏出回滑音，乃上滑音及下滑音的结合体，演奏特点表现为上滑快及下滑慢，在进行回滑演奏时应注意对上下滑音进行合理分配^[9]。

2. 展示现代技巧

《夜深沉》现代技巧主要表现为快速指序列和快四点等，乐曲中同时点缀了弹摇、弹轮及短轮等技法，使得乐曲无线贴近京胡原作品，对演奏者的演奏技巧要求较高巧。

1) 轮指

轮指借鉴自琵琶演奏来，《夜深沉》轮指包括长轮和短轮。其中，短轮自长轮中分割而来，可分为三指轮与四指轮，在运用该技巧时必须确保力度清晰且音色干净。演奏时确保指甲面接触琴弦，手指对同一琴弦的演奏具有速度快且爆发力强的特点，确保音色利落且干净。短轮在本作品中应用较多，快板及慢板中均有出现，同时又存在较大的差异。慢板部分短轮多于附点音符上出现，能够使装饰性作用得到充分发挥，因此也可称之为装饰性轮指。轮奏时需尽量缩小手指运动幅度，对大指演奏音稍微调大，应用大拇指弹奏后通过小臂带动手部做向上的运动，大指迅速弹奏，然后离开琴弦，即可获取强调效果，装饰性短轮以晶莹剔透为整体风格。快板短轮即为常规的段轮演奏，与装饰性短轮存在较大的差异，需要有相同的手指力度及饱满的音色，对手部运动稳定性要求较高，轮奏后音后以手指运动接下一音^[10]。短轮在《夜深沉》中有着广泛的应用，长轮在作品中也有着明确的体现，尽管仅有两小节应用长轮技巧，但是有效地提升了整首作品的魅力。I长轮演奏时对演奏者不同手指演奏技巧要求较高，必须确保演奏的力点和音色一致，演奏者需对不同手指进行提前预备，

将音与音连接好，要求手指弹奏音色必须同时具备明晰和轻巧的特点，整体乐句需要保证连绵波动。在进行长轮技巧练习的过程中可进行练习数字轮练习，根据演奏音时值长短规定轮指根数。八分音符能够轮四个音，十六分音则应减少至两个音^[11]。

2) 摇指

摇指属于非常具有古筝特色的演奏技法，王中山先生作品中存在大量弹摇、多指摇及双手摇等演奏技巧。现代作品所说摇指多为大指摇，大指子在同一根琴弦上快速来回拨动以产生线条音乐效果，可转变点状音型为线性音响效果。与轮指的演奏风格所不同的是摇指各点状音紧密度更高，音色上有着更多的变化，可使多种音乐情绪同时获得表达^[12]。《夜深沉》中最先体现出的特殊摇指为三指走位摇为，分别应用大指、食指及中指摇奏琴弦。与单指摇的音色透亮且集中特点所不同的是，三指摇对音响效果更加重视，同时还强调突出音乐色彩，纵向拉长横向单旋律音乐，能够丰富作品的和声效果。在练习该技巧时应单独挑选出不同手指并进行单音摇奏练习，然练习手指两两组合，三指摇练习可最终完成。弹摇为第二种特殊摇指，大指摇奏低音旋律，而中指负责勾奏主旋律，能够对单指摇单线条感的缺陷获得弥补，能够取得更加丰富的和声音效^[13]。

3. 快速指序轻巧

快速指序技法将中指、食指与大指、无名指有机结合，针对某一段快速且音型密集的音乐进行演奏的技巧，大幅度提升了筝乐作品的难度、速度以及表现力。乐曲进入至快步后大规模的快速指序即不断出现，练习的过程中必须根据人体生理特征与旋律走向安排指法。

三、《夜深沉》艺术处理

(一) 京剧元素的运用情况分析

1. 京剧节奏性润腔表现

作为板腔体体系，京剧可通过改变音乐节拍并痛苦打乱强拍和重音的方式形成不同种音乐。《夜深沉》通过2/4、3/4及4/4节拍转化对音乐状态进行调整，节拍改变可使乐句子重音出现不规则变化，使得乐句更加跳跃且活泼。京剧音乐着重强调板眼，以节奏弹性伸缩为主要特色，以“催”及“撤”为常见节奏伸缩手法，“催”即为往上催表演情绪，具有渐快的特点，“撤”即撤下音乐，具有渐慢的特点，通常用于转变或者强调。

2. 京剧音色性润腔表现

京剧表演角色包括生、旦、净、丑，可根据发声方法与演员自身属性进行却分。在演奏筝乐的过程中演奏

者通过改变弹奏方式、弹奏位置以及发力方法等使声音属性获得改变,能够丰富音乐色彩,使演奏音色富于变化。弹奏音乐可分为两类,分别为刚和柔。触弦速度与离弦速度不可过快,放弦时义甲需保持与琴弦平贴,弹奏时应借助小臂、大臂以及手腕提力。快板音乐的基调为刚劲有力,触弦及离弦时必须加快速度,迅速发力。益甲尖端需尽可能减少触弦面积。

3. 京剧伴奏音乐特色表现

京胡为京剧伴奏中的主要演奏乐器,可产生“京fa”之音,在演奏本乐曲时间应使fa音乐略微升高。柱音及扫弦等均属于模拟京剧打击乐器的主要音色表现,其中,扫弦具有烘托气氛和推动情绪的效果,柱音即为以左手手指捂住亲信同时弹拨改琴弦所发出的声音,所发出的声音与单皮鼓声音类似^[14]。

(二) 京剧唱腔呼吸的运用情况分析

(1) 小换气 小换气类似于日常生活中的换气,多用于乐句终止部位或者台词末位,在《夜深沉》慢板演奏中,此种气息连绵不断且均匀柔缓,小换气具有慢呼及慢吸的特点,应用于此处恰如其分。由于演奏速度定速为慢速,故而乐节或者乐思间隔时间较长,使得呼吸速度减慢。此类呼吸强调抬手吸气,同时也注重落手呼吸,在舒缓的呼吸节奏的带动下,演奏者手臂轻柔上提、下落,手指触弦、离弦速度获得放缓,温柔音色即可发出。(2) 喷气 以嘴唇张闭之力将气慢速运足,然后自唇中将字推送出去,强调字音。演奏过程中可用喷气式呼吸方式,在演奏重音前慢速呼吸以放松肌肉并累积力量。快速呼气可将所积累的力通过手臂传递至指尖,从而可取得饱满的重音效果。(3) 偷气 行腔过程中演员快速自然吸气且不漏痕迹,呼吸方式主要表现为短小急促。急促呼吸主要表现为深度较浅且呼吸频率较快,适用于演奏情绪高昂饱满且速度加快的音乐段落。在运动状态加快时呼吸变得短小急促,气于胸腔做短暂停留后将呼出至体外。(4) 歇气 唱腔停顿后呼吸暂停,以防气息松懈,可取得气断意不断的效果,《夜深沉》中呼吸方法表现为乐曲结尾部分歇气式呼吸,通过由慢渐快的短轮向摇奏转化,最后整首乐曲以强劲有力的撮弦结尾。撮弦弹奏完后演奏者片刻屏住呼吸,因演奏者吸气支撑,故而其肢体动作保持静止状态,能够达到气断、以不断的效果,最终弹奏可呈现出此时无声胜有声的效果^[15]。

结语

古筝乐曲《夜深沉》以“技巧”及“融合”为特点,技巧方面表现为“快”与“美”相呼应,其中快表现为以极快的速度进行大篇幅演奏且各个手指之间交替

衔接非诚迅速,演奏者可对作品意境和音色进行整体把控。《夜深沉》将西方现代音乐气息与东方传统文化完美结合,可使古筝精粹与韵味获得完整保留,同时大胆吸纳和融入了多元文化的色彩和特色,增添了古筝的多样性与时代感。《夜深沉》将古筝与鼓、京胡等民族乐器相互结合,融合了京剧与古筝艺术技巧,将新的演奏技巧加入至古筝演奏中,将五声单旋律线条与西方立体和声色彩相融合,使得作品极富魅力和吸引力。

参考文献

- [1] 冯晓婧. 古筝演奏艺术中的气与韵研究[J]. 艺术教育, 2021, 4(01): 117-120.
 - [2] 崔新媛. 筝曲《夜深沉》的演奏探析[D]. 河南师范大学.
 - [3] 陈运佳. 筝曲《夜深沉》的演奏技巧研究与演奏心得探析[D]. 湖南师范大学, 2019.
 - [4] 王欣. 古筝曲《春到湘江》作品分析[J]. 锦绣, 2020, 4(3): 70-72.
 - [5] 陈倩雯. 古筝曲《夜深沉》中的技法运用[D]. 江西师范大学, 2018.
 - [6] 王敏. 现代筝曲的创作演奏技巧及美学价值研究[M]. 延边大学出版社, 2018.
 - [7] 王婷. 曲牌《夜深沉》在器乐体裁中的衍变特征探析-以六部相关作品为例[D]. 上海: 上海音乐学院, 2019.
 - [8] 王欣. 古筝曲《夜深沉》的演奏技巧与情感表达[D]. 山东: 聊城大学, 2020.
 - [9] 翟晓静. 河南筝曲音乐创作与演奏技法特征分析-以不同时期的三首作品为例[D]. 河南: 河南大学, 2021.
 - [10] 张莹. 筝曲《夜深沉》的“前世今生”[J]. 当代音乐, 2021, (12): 95-97.
 - [11] 李一盈. 试论传统戏曲音乐元素在筝乐艺术中的存续[J]. 戏剧之家, 2021, 11: 23-24.
 - [12] 杨琳, 阴明娟. 戏曲元素在筝乐中的运用初探-以《夜深沉》为例[J]. 黄河之声, 2020, 24: 72-74.
 - [13] 王秦. 论筝曲《夜深沉》《今夕》京剧音乐元素的运用及其表现[D]. 上海: 上海音乐学院, 2018.
 - [14] 陈媛. 民族声乐演唱的“腔韵”解析及技巧探究[J]. 黄河之声, 2019, 23: 48-49.
 - [15] 丁相明. 京胡《夜深沉》的衍变和欣赏[J]. 戏剧之家, 2018, 10: 4-5.
- 作者简介: 钟惠先(1992.12-), 女, 广东廉江市, 汉族, 助教, 教师, 研究方向: 古筝。