

浅析《长城随想》中的气息变化和韵味

何静

(浙江演艺集团浙江歌舞剧院民族乐团 浙江 杭州 310007)

[摘要]《长城随想》是思想与艺术结合最完美典范之一,在二胡音乐美学上有特殊研究价值。本文通过对每一章节演奏进行运气分析,找出其表达美学真谛的关键点。真正发掘其深刻内涵以及了解民族音乐的内涵韵味。

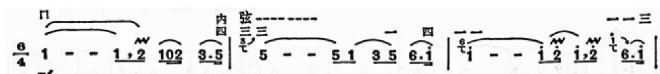
[关键词]二胡;长城随想;民族音乐;气韵

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.642

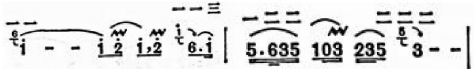
《长城随想》是思想性与艺术性结合最完美的典范之一,在二胡音乐美学上有着特殊的研究价值,所以想借这首里程碑式的二胡巨作,来浅析之中的气息变化和韵味^[1]。

这首由刘文金先生创作的二胡与乐队作品,是一部大型民族器乐协奏曲,共分四个乐章。

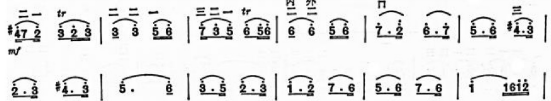
第一乐章《关山行》,这是一个气势雄伟,意蕴深邃的慢板乐章。由序曲、五个乐段和尾声组成。乐曲开始的序奏由乐队奏出,二胡是从空弦音“1”上拉响了第一弓。在这个“1”的长音出现前,必须先放松,做好吸气的准备,随着气的呼出,同时右手也拉开了弓子,气息要非常慢地吐出,仿佛有一种磐石般不可动摇的坚定感,立即定下了这段音乐凝重深远的基调。乐曲开头:

第一个长音收尾后,与第四拍后半拍的“2”音之间有一个从容的气口,也要深吸一口气,在演奏这个音的时候,要小腹收紧,将气提起的感觉,一直到第五拍的“1”音时,再将“气息”放下。这一提一放,又包含着京剧唱腔的韵味。整个乐段在二胡的内弦进行。三拍半与二拍半的长音先后出现六次之多,并借用了古琴式的绰、注的韵味,别具一种古朴高雅的格调。第五拍“1”音之后有一个十六分休止符,它实际上也是一个气口,但这个气口的呼吸有着节奏上走的律动感。另外,乐曲中有很多装饰音,如:

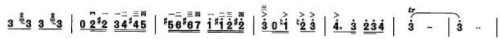

也都是模仿古琴中绰和注的韵味。在慢板后,作为与第二段衔接的过渡句,力度要渐强,旋律也要流动起来。演奏中包含着浓郁京剧音乐风格。到了第五乐段:

前面速度突慢,而后面速度略为紧凑,且在乐队中加入了板鼓的伴奏,使之更贴近于北方说唱音乐风味。在尾声,除了要做出磅礴气势外,还要注意把握好二胡与乐队关系。既要与其融为一体,又要以“气”的力量,使声音不被乐队淹没。

第二乐章《烽火燥》,是一个快板乐章。音乐紧张而急促,激越而富于变化。由引子、六个乐段和尾声组成。二胡在第37个小节以密集而极富内在张力的长颤音进入乐队,在颤音前应收腹提气,为接下去极具内在张力的一段做好充分准备,一直到极富京剧韵味的旋律:

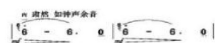
在演奏时,它的音头、装饰音、弓法都极为重要。整一大段的音型、节奏都类似,在演奏前都要做好呼气、吸气的动作。乐段中有很多前半拍休止的音型:

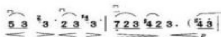
虽然是休止符,我们不出音,但气息不能断,要让人感觉到有一股“气”在紧张的旋律之中一气呵成的感觉。第二乐

章最后的音调凄凉悲惨,虽然音符平淡,但还是要保持住那段“气息”感,突慢与稍快的地方,都要用“气息”来衬托。

第三乐章《忠魂祭》是全曲中最为深情的一个乐章,它由慢板、华彩和乐队演奏的由第二乐章中号召性主题所组成。

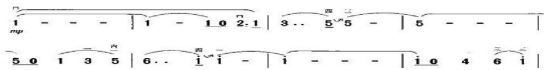

这两声模拟古钟的撞击声,是非常有力的,在发音前要深呼吸,然后把这种“气感”保持住,若有若无的消失。在演奏时,气息一定要深沉,表现出一派庄严肃穆的景象^[2]。

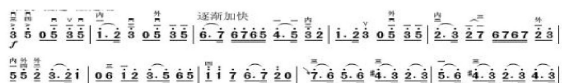

这整一段有叹息、抽泣的语调感。呼吸要有似断非断,意断意不断的感受,特别最后两句是乐句中的渐强部分,要控制好气息用气息来支撑着深沉而又厚实的音色。而到了这个乐曲的句尾,气息则要越来越松,情绪越来越缓。本乐章中有一段散板结构的华彩乐段,演奏时要特别注意附点时值的准确和句子的划分与呼吸。当演奏最后一个“5”音时要奏出一个厚实饱满的音色,保持住气息,奏完十二个连顿弓的“5”音。这整一大段必须要辅以气息的力量,力度和语气层次上的递进,最后进入到充满时代精神所赋予的活力的第四乐章。

第四乐章《遥望篇》由行板、逐渐加快的小快板和终曲组成。

这个段落有许多八分休止符,虽然在1/2拍子中只占一拍的四分之一的时值,但它作为连接时的吸气点,每遇到一处这样的休止符,都要较深地吸一口气,音乐要有一种上扬的感。在接下去的一段踩板中:

这种加快,用了民间音乐中“抢气”的手法,即:每句句首的八分休止符本可以从容地吸一口气,但在这个乐段中却要急促的“抢吸”一口气。压缩了八分休止符的时值,后面的旋律又紧追不舍,由此使音乐越奏越快。

这首题材重大、音乐感情深邃的《长城随想》给我的启示很多,整首乐曲有很多类似京剧的韵味,这个“京味”又让我想到了京韵大鼓。它是曲艺的一种,清末民初盛行于北京、天津一带,有鼓书艺人刘宝金,从河北语音演唱的木板大鼓,改用北京语音,伴奏乐器为三弦、四胡、琵琶等,它重歌唱,专唱短篇曲目。

最后用著名二胡演奏家闵惠芬老师的话来说,就是《长城随想》的演奏难度较高。但难而不涩,只要“苦用心”,循着乐曲的发展去挖掘其深刻的内涵,当能不同程度地悟出一种民族的神韵^[4],了解民族音乐的内涵韵味、理解乐曲的意蕴品格。

参考文献

- [1]马晶晶.二胡音乐作品对民族精神的传承与弘扬——以《长城随想》为例[J].艺术品鉴,2021(03):66-67.
- [2]樊景怡.音乐对于建筑文化的表现性分析——以《长城随想曲》为例[J].今古文创,2020(39):75-77+40.
- [3]牛宇清.音画相合——浅析二胡协奏曲《长城随想》[J].戏剧之家,2020(21):121.
- [4]朱琳.论二胡音乐作品对民族精神的传承与弘扬[D].山东艺术学院,2020.