

研究竖琴在交响乐中的重要价值

徐子珊

(四川音乐学院管弦系, 四川 成都 610000)

[摘要] 随着当今社会的全面快速发展, 交响乐比以往更深入地普及到广大人民群众中来, 竖琴作为交响乐中的组成部分, 文章分析交响乐发展以来, 竖琴它扮演的重要角色与重大意义和价值。

[关键词] 竖琴; 交响乐; 发展; 演奏; 意义; 价值

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.986

竖琴历史悠久, 经历几个世纪的演变, 发展成熟, 音乐表达水平完美。竖琴的独一无二的效果, 如刮奏, 泛音、颤音等多变和色彩性极大地加强了变奏曲风的表现范围。这种极具适应力和综合力的形式为竖琴带来了独特的技巧和表现性的传递。竖琴不仅是独奏乐器, 在交响乐中占有重要的一席之地, 尤其在交响乐中扮演着非常重要的角色。是音乐有历史记录以来, 最为古老的乐器之一, 也是交响乐团里不可缺少的重要乐器。

从古至今, 竖琴在交响乐队中担当重要角色, 在中国解放以来, 专业竖琴演奏家少之又少, 更何况在交响乐队中的演奏员比较稀缺, 竖琴的演奏部分经常是用钢琴来替代。随着近年来竖琴在中国的发展, 竖琴演奏人员逐渐增多, 但是广大群众对竖琴在乐队中的作用一知半解, 认识较局限, 本人作为专业竖琴演奏员, 极其希望能够最大限度发挥和挖掘竖琴在交响乐中的重要价值。

交响乐的演奏由一只整体团队即交响乐队来完成, 在整个乐队中, 很少有像竖琴这样是由一个竖琴演奏员独立完成分工, 重要性可见一斑。多年来竖琴受各方面影响, 发展一直较为缓慢, 但是近年来开始有所提高, 各地的大量乐队演出都推动了交响乐的发展。笔者借此文分析竖琴在交响乐中发挥的价值, 望做出更多有意义的贡献。

一、交响乐的古往今来

交响乐始于18世纪中叶的欧洲, 古典主义时期的交响乐以海顿、莫扎特、贝多芬为代表, 该时期的交响乐结构比较规范, 音乐表现内容比较哲理, 在音乐会中地位逐渐明显; 浪漫主义时期的交响乐以舒伯特、门德尔松、勃拉姆斯、马勒、柏辽兹等为代表, 表达内容更加广泛, 乐队的编制更加庞大, 曲式结构更自由; 民主主义乐派交响乐以柴可夫斯基、斯美塔那、西贝柳斯等人为代表, 他们高扬民族精神和风格, 音乐的民族性、国籍性, 可以理解为艺术上浪漫主义的延伸与民间风格的强调相结合; 印象主义时间交响乐以德彪西和拉威尔为代表, 他们的交响乐作品追求音响的色彩与配器法, 使音乐充满光影和不明确的线条感; 现在主义交响乐以斯特拉文斯基、勋伯格、科普兰、欣德米特等众多作曲家为代表, 现代音乐的流派很多, 音乐表现内容与手法有突破与创新, 各种创新写作技法都标新立异, 音响复杂多变, 构思独特、乐队编制有大有

小, 打破了传统音乐结构, 表现力丰富, 构建了多元化的交响乐发展格局。

竖琴的起源极早, 是交响乐中唯一一种用手指弹奏的弦乐器, 其他弦乐例如小提琴大提琴都是结合运弓拉琴演奏。竖琴与它们不同, 是由手指在琴弦完成演奏的。竖琴的演奏技巧多样化和温柔饱满的音色为乐队增添不少色彩。竖琴从十八世纪在歌剧乐队中出现后, 大多作为装饰性乐器的角色, 也有作为独奏片或者很重要的协奏角色来演奏, 竖琴的音域很广, 有较强的表现力, 擅长演奏快速乐句、琶音、和弦和滑音等, 从十九世纪中叶开始, 作曲家便广泛地把竖琴用于交响乐队中。柏辽兹的《幻想交响曲》圆舞曲乐章使用两个竖琴的著名声部奠立的技巧性风格, 至今一直是经典性的范例。竖琴在乐队中个别作品用两个以上。瓦格纳的《尼伯龙根的指环》使用了六台竖琴, 那是少见的例外。

二、交响乐当今在中国的发展状况及竖琴演奏分析

近年来随着中国国力的发展, 在文艺界上的兴起和发展有着相当的重视程度, 仅以音乐艺术中的交响乐来看, 就有着跟前十年截然不同的大步发展与前进。交响乐在全国普及程度大幅度提高, 不仅有全国每年几百上千场次的高雅艺术进校园、各地举办的惠民音乐会和各地区的各类交响乐普及展演, 都给广大的人民群众带来了新的感受认知和对音乐艺术的品味有所进阶与提高。在这些演出中, 都能看到竖琴演奏的作用。

我国的交响乐始于二十世纪20年代, 早期代表人物有黄自《怀旧》、冼星海《黄河大合唱》、丁善德《长征交响曲》, 何占豪与陈钢的《梁祝》等众多优秀作品。这些交响乐作品中, 《梁祝》中运用的竖琴演奏, 是把音乐美感体现得最淋漓尽致优秀作品之一。众所周知, 《梁祝》表达的是一个家喻户晓的凄美爱情故事。采用交响乐与民间戏曲的音乐表现手法, 采用奏鸣曲式结构, 以“草桥结拜”“英台抗婚”“坟前化蝶”为主要内容。在该作品中, 一开始由竖琴弹出三个八度的D音和A音, 由此带入长笛的华彩乐段, 再继续是小提琴正式演奏出主旋律, 音乐形象表达出这一段同时有竖琴演奏作为第二个声部与小提琴配合进行, 竖琴接下来演奏由上而下的分解琶音伴奏音型与小提琴主旋律紧密配合, 体现出富有诗意的爱情主题。竖琴在该曲中终诸如此类的配器表现手法大致出现了

三段,这样的音乐形象表现出羞涩情感、优美动人,引人入胜的意境。最著名的音乐段落是《梁祝》中“化蝶”,先由长笛吹奏优美的华彩乐句,接着竖琴演奏从高音区进行双手交替的下行刮奏,多次交替刮奏到低音域时再反向上继续交替刮奏,这一段的竖琴独奏是非常重要的且是一种有意义的表现手法,形象地把人们带入神话般地仙境,演奏完后再由小提琴拉出爱情的主题旋律。这段和“化蝶”展现出梁山伯与祝英台在旧势力地打压下死去后,双双化作蝴蝶而永远在一起,对爱情憧憬的自由而欢乐的美好场景。竖琴起着至关重要的作用,为这部作品增添不少优美形象。

近年来,全国的新交响乐作品风起云涌,特征是融合各民族特色、地方色彩,充分体现个地方文化特色和独特风格,并且朝着多元化发展的道路进行,使我国的交响乐有着更好的发展和未来。

三、竖琴在交响乐中的重要价值

竖琴作为在交响乐中不可或缺的乐器之一,起着举足轻重的作用。竖琴在交响乐中竖琴弦乐器的分类,它的音色优美有灵性,能演奏的曲目量大,有六个半八度的宽广音域,在乐队中常以刮奏或者快速琶音等演奏形式表达流水、色彩斑斓或者乐段之间过度的重要角色,具有较强色彩性,竖琴的表现相当丰富,能增强乐队的表现力,在交响乐中有着无可替代的作用。

竖琴乐器本身形制是比较高大的,外形和声音都很优美,但是发声原理与其他弦乐器不同,不像小提琴或者大提琴是用弓拉琴弦震动发生,竖琴是用手指去弹拨琴弦震动发生,竖琴的共鸣箱比较长,不算特别大,琴箱的木料有一定厚度,所以声音穿透力会被木料和其他金属零件部分吸收与遮挡,它的声音不及小提琴的声音尖锐,但更像是大提琴那温情述说般的音质,具有吸引力。在弹奏中,竖琴演奏者的手指手臂需要更有力度的弹奏,才能在交响乐队这个有着众多乐器同时发声的环境里,听到竖琴的美妙声音,特别是有些时候当乐队音量比较安静地时刻,竖琴演奏更要大力地弹出旋律或者和声琶音来传达给听众。竖琴的声音擅长于纯厚温柔、行云流水、欢快舒畅、偶尔悲伤忧郁、少数也有高音区比较尖锐的和声效果,总的说来,有着重要的艺术表现

竖琴在交响乐中,大部分担任了给乐队润色的角色,竖琴演奏中的分解和弦,从速度上大致分为快速琶音与慢速琶音,快速琶音能在音乐情绪上提供更高亢和激动的色彩;慢速琶音则能体现乐曲温润饱满的音乐情绪。由于竖琴的声音不如管乐那么具有穿透力,也不像乐队中的小提琴中提琴大提琴等是六把至十几把乐器同时演奏一个声部那么具有声音大的优势,竖琴参与在乐队中绝大部分的交响乐作品只需要一台,较少有

作品是两台竖琴,其中德彪西的《大海》《牧神午后》、柏辽兹的《幻想交响曲》、威尔第的《命运之力》、谭盾的《风与鸟》等等作品是需要两台竖琴在乐队中完成演奏,也有极个别作品,例如瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》中就运用了六台竖琴庞大的编制,声势宏大,打破了传统模式只用一到两台竖琴的编制出现在乐队里。

竖琴在交响乐中还有一部分重要职责,是演奏一些大段的独奏华彩片段,以此来支撑起整个音乐的发展进行。最著名的有歌剧《胡桃夹子》中的花之圆舞曲,竖琴要演奏一大段快速琶音的独奏华彩乐段,色彩非常优美,需要的演奏技巧有一定难度,要在快速的双手交替的琶音弹奏中,表现出音乐的抑扬顿挫,在弹奏到最高音域的几组琶音时,要有张力般的把速度拉宽一点演奏后再逐渐恢复到原来的快速流动性快速琶音中来,直到下行弹到低音域时,稍作减慢切换到一口气演奏双手快速上行的琶音音型,再继续有层次地整体下行弹奏若干分解和弦,尾巴用稍微渐慢的速度来完成和声的变化,感受音乐色彩也在变化,直到顺利弹完等待管弦乐声部将圆舞曲旋律引入。在这样一段优美悦耳的竖琴重要独奏片段中,行云流水般的技巧性华彩演奏,真切地体现出竖琴在交响乐演奏中的重要地位和价值不可或缺。除此之外,还有著名的竖琴乐队都有精彩片段作品例如《天鹅湖》中的长篇竖琴华彩乐段;拉威尔的《茨冈》中竖琴和小提琴的精密配合乐段;布里顿的《青年乐队指南》中的竖琴双手同时弹奏琶音的片段,这些都是非常经典和有难度挑战的竖琴演奏片段,在交响乐中起着举足轻重的作用与意义。

总而言之,竖琴作为交响乐中不可或缺的重要组成部分,一并随着交响音乐的发展过程与之共同进步发展,这是与人类社会文明的突飞猛进紧密相连的。它是伴随着整个人类社会的文化、经济发展应运而生。在新世纪乃至将来更远的时期中,它也必将作为高雅的文化艺术经典和丰富的精神食粮,为人类社会进步的发展和满足人民生活的精神需求,作出更大的贡献。

参考文献

- [1]刘珊珊.竖琴在管弦乐队中的艺术表现探析[J].戏剧之家,2018(20):70-70.
- [2]傅子益.浅谈竖琴在管弦乐队中的艺术表现[J].北方音乐,2017,37(023):38-39.
- [3]姚洋.竖琴在管弦乐队中的艺术表现[J].黄河之声,2016,000(008):82-82.

基金项目:本文系人文社科重点项目四川省教育厅资助科研项目(编号:15SA0132)的研究成果。