

古筝曲《茉莉芬芳》的创作特点及演奏提示

盛霞

(铜陵学院 文学与艺术传媒系, 安徽 铜陵 244000)

摘要:在古筝独奏曲《茉莉芬芳》的曲式结构及其艺术表现的基础上,从乐曲出处、主题与主题发展、和声色彩与旋律进行等方面论证了“现代作曲技法”在乐曲中的运用,管窥出作曲大师何占豪先生独特的创作思维、风格以及他对民族音乐创作发展方向的定位。

关键词:茉莉花;现代作曲技法;和声色彩;旋律进行;情感表现;民族音乐

中图分类号:J632.32

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2010)02-0129-03

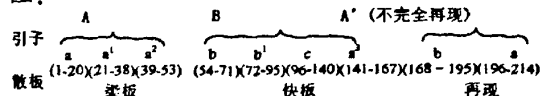
一、乐曲及作者简介

何占豪,中国杰出的音乐家,世界著名作曲家。他于1959年在上海音乐学院学习期间与陈钢创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是中国“妇孺皆知”的著名小提琴作品,是全世界演出和录音版本最多的中国管弦乐曲。他也是一位多产的作曲家,在民族器乐作品创作上也颇有建树。范围涉及二胡、琵琶、竹笛和古筝等,尤其在古筝作品的创作上成就很高,作品也很多,如古筝协奏曲《孔雀东南飞》、《临安遗恨》、《西楚霸王》,筝、乐、诗融合的《陆游与唐婉》和古筝独奏曲《茉莉芬芳》、《姐妹歌》等,对传统乐曲《月儿高》、《春江花月夜》等也成功进行了改编。古筝曲《茉莉芬芳》是何占豪1991年根据江苏民歌《茉莉花》的素材改编创作而成的。古筝乐器特有的清丽、淡雅及透亮、圆润的音色在乐曲中得到了淋漓尽致的表现。乐曲旋律委婉优美、清新流畅,感情细腻温柔,将茉莉花开时各种娇美的姿态和沁人心脾的芬芳美丽如一幅画卷徐徐展开。曲作者通过赞美茉莉花,含蓄地表现了男女间淳朴柔美的感情,意境耐人寻味。创作上,作曲家以严谨的逻辑思维,运用西方的现代创作手法和作曲技巧,

采用和声复调的形式表现,打破了传统古筝作品的创作方式,为古筝作品的创作增添了亮丽色彩,使作品呈现出鲜明的音乐形象和丰富的音乐语汇,令人耳目一新,堪称现代古筝曲目的典型代表。

二、曲式结构分析

“好一朵茉莉花,满园花开香也香不过它……。”这首源于江苏里下河田边的秧歌子《茉莉花》,从它诞生的那一天起,就以其平白优美的歌词,悠扬亲切的旋律受到人们的喜爱。三百年来,《茉莉花》以其顽强的生命力在辽阔的苏北大地衍生,传扬扩展,全国唱响。而主旋律在普契尼歌剧《图兰朵》中的运用,更使之音调传遍世界。恬淡清新的音乐,再融入作曲家的创作思维、创作技法,这首充满田园诗意、具有浓郁江南地方色彩的古筝独奏曲就这样诞生。乐曲散板开头,2/4拍,演奏时间大约5分钟。曲式结构为A、B、A'三部曲式,如下图:

乐曲的引子是一个散板,右手的摇指由弱渐强

收稿日期:2010-03-05

作者简介:盛霞(1976-),安徽安庆人,铜陵学院文学与艺术传媒系讲师,音乐学硕士,研究方向为音乐教育学、古筝教学与演奏。

把音乐引入,再通过左、右手的琶音由慢渐快再渐慢进入主题。短短几句,抒情流畅,别具一格。

乐曲的A部分是较慢的柔板,a段富有歌唱性,5、6两小节旋律与前一乐句形成对答。“4”音的运用,增加了旋律的活力,使人耳目一新。表现了茉莉花独具魅力、与众不同的特点。接下来,大量的单音奏出主旋律。脍炙人口的《茉莉花》从这时被作曲家用最简单的创作技法引用进来,娓娓地道出了这个清丽的主题。就像刚刚开放的茉莉花瓣,小巧隽永,芳香扑鼻。单声部旋律的应用体现了作曲家朴实无华,音简意赅的创作特点。音乐发展至此,作曲家对该部分的进行仿佛意犹未尽,又通过低音区将主题重新展现。不同的音区,相同的旋律,恰到好处地将主题得以巩固。

A部分的华彩段是从第39小节开始。明亮清新的旋律将主题稍加发展,左手低音的衬托增加了音乐的和声色彩。音乐进行力度加强,乐曲由此进入一个小高潮。从而为B部分快板的出现做了铺垫。

乐曲的B部分是整首作品的高潮部分。音乐一开始就以每分钟152拍的速度向前推进。2/4拍的强弱节奏对比,使音乐激扬明快。左手的大量运用,突破了传统音乐的单旋律性,给作品赋予很强的现代气息。音响效果也随之丰满起来。这种作曲技法的运用,体现了作曲家何占豪“民族音乐现代化”的创作理念。所谓的“民族音乐现代化”就是将西洋的作曲技法运用到民族音乐的创作中,从而拓宽民族音乐创作发展的道路。

B部分音乐继续进行,在左手的配合下,音乐快速向前发展,第58小节通过右手的小撮奏出了一个清亮短小的乐句,紧接后面音乐又给予卡依模仿。直到66小节下行旋律的进行将b段音乐带入终点。这时,同样的音乐在低音区重复奏响,更加明亮的下行音将旋律移至左手声部。小二度音程和切分节奏的贯穿,推进了音乐发展的速度。作曲家新颖现代的作曲技法再一次被运用。

从第96小节开始,音乐处于游离不定的状态,主要体现在音乐发展的无旋律性。大量分解和弦的出现使每个小乐句都是昙花一现,无法形成稳定的旋律线。特别是第129小节开始的一小段下行旋律,当旋律下行落在羽调主音“6”音上时,又向上作了一次八度跳跃,重新扬起,再做下行发展。如此同样的手法在该段音乐中多次被运用。多次的重复发展却又不能作稳定的停留,似乎在不断地寻找一个

适合它们停泊的港湾。直到B部分乐曲华彩段的出现,才使这段音乐的发展有了归宿。

乐曲的141小节至167小节是B部分音乐的高潮段。音乐经过一段游离不定的徘徊发展后,开始进入最华彩的部分:右手明亮的摇指奏出《茉莉花》的主旋律,或许是汲取了前面音乐素材的精髓,悠扬婉转的音调抒情清新,亲切自然,行云流水般的旋律如诗如歌,令人陶醉。完美地将乐曲的主题得以充分变奏拓展。

乐曲的再现部分从重复b段开始,作曲家用同样的创作手法将音乐导入,明亮的小快板与前面激扬流畅的主题发展紧密相连,毫无间隙地为音乐的发展作了缓冲。接下来,音乐趋于平静,进入舒缓的柔板,a段音乐重新再现。轻柔优美的旋律仿佛绽放后的茉莉花,在向世人展现她洁白无瑕的玉体。又似一杯淡淡的茉莉花茶,悠悠地散发出沁人心脾的清香。令人神怡心旷,回味无穷。

三、弹奏要点解析

古筝曲《茉莉芬芳》是何占豪利用现代作曲技术对民歌进行改编的成果。在传统筝曲中,大多以右手演奏为主,左手起按滑或辅助装饰作用。演奏技法简单,乐思发展狭窄,音响效果孤立、单调。现代作曲技法的融入,让左手的功能得以发挥。使演奏技巧难度加大。和声织体的形成,拓宽了乐思发展,丰满了音乐的音响效果,使音乐色彩变得浓郁厚实。

乐曲引子的演奏注意摇指的线条一定要清晰而细腻,左手的琶音伴奏稍弱,以衬托出右手,快速指序的指法在此处得到运用,慢起渐快。第3小节主旋律演奏时要掌握音色的清亮特点,刮奏不可过重,犹如流水般亮丽。第21小节起始,左手的按滑音必须准确而柔美,紧接后面双手配合的部分,当左手的切分出现后,右手的高音伴奏明亮突出,尤其是音色的颗粒性干净利落,强调跳跃性。从第39小节开始,摇指弹出一段旋律,此处的左手与右手要协调规范,节奏配合紧密,因为左手都是以十六分休止符开始,轻快而短促。第54小节,音乐进入快板部分,和弦与小撮指法得以发挥,手指和手臂动作一定要有所控制,以最小的动作弹出清晰干净的和声音效,其间注意双托弹奏升4音与5音,7音与高音1音小二度音程的精准度。第96小节起,乐

曲进入复调演奏,此段落是该曲的难点之一,严格整密的双手映衬,和声交织中主旋律的自然突出,现代曲式特点的完美演绎是演奏者所追求的终极目标。141小节,摇指奏出茉莉花的主旋律,自然放松、行云流水的摇指是此段音乐中的最高技术境界,同时还要左手规整地密切配合。168小节至结束是A段音乐的再现,在技术运用上基本与前面雷同,最后一小节的泛音演奏要不紧不慢,准确而清亮,以轻弱的音色结束全曲。

整首乐曲的演奏,除了在技术上要注意以上的要点之外,对于音乐的感情处理一定要精确合理,乐曲弹奏的最终归宿是表现音乐的内容和表达出曲作者的创作意图,弹奏者是乐曲情感传递的媒介,但又不是简单刻板地声音传送,而是在曲作者情感认同的基础上进行“二度创作”,并通过声音、体态、表情等要素把这种情感提升和再艺术化地展现出来,使得受众客体产生发自内心的情感共鸣。通过该曲的弹奏,把茉莉花芬芳隽永、清香扑鼻的自然本质表现出来,把乐思素材中民歌特点的歌唱性和优美旋律的艺术性完美结合,更要把曲作者中西合璧的独特创作思维与动机准确演绎。

四、结 语

何占豪在音乐创作上的座右铭是:“外来形式民族化,民族音乐现代化”。他作曲40余年,前20年主要以“外来形式民族化”为主。如《梁祝》、弦乐四重奏《烈士日记》、交响诗《龙华塔》等,戏剧性、抒情性、具有强烈的民族风格是他这时期作品的最大特点。在近几十年里,他几乎每年创作的作品,在民族音乐语言的创新、民族器乐演奏技巧的提高和民族器乐表现幅度的拓展等诸方面,都进行了十分有益的探索。时刻在为“民族音乐现代化”作出不懈努力,也时刻在印证着他“学贯中西,推陈出新,奖学后进”的创作人生。因此,利用现代作曲技法来拓宽民族音乐创作的道路,对我国民族音乐走向国门,走向世界,促进中西音乐文化交流来说,具有积极的时代意义。古筝曲《茉莉芬芳》可以说是民族音乐现代化的成功体现,也是以何占豪大师为核心的作曲家们呕心沥血、勇于创新地引领民族音乐与世界音乐接轨的成功典范。

责任编辑:曲晓红

On the Creation Characteristics and the Performance Hints of Guzheng Solo *Fragrant Jasmine*

Sheng Xia

(Department of Literature and Media, Tongling University, Tongling244000, China)

Abstract: Based on an analysis of musical structure and artistic expression of Guzheng solo *Fragrant Jasmine*, this paper demonstrates the use of modern composition techniques in this piece of music from the perspectives of its source, theme and theme development, harmonic color, melodic progression, etc. to display the master composer, Mr. He Zhanhao's unique creative thought, creative style and his location for the direction of traditional music development.

Key words: Jasmine; modern composition techniques; harmonic color; melodic progression; emotional expression; traditional music

古筝曲《茉莉芬芳》的创作特点及演奏提示

作者: [盛霞, Sheng Xia](#)
作者单位: [铜陵学院, 文学与艺术传媒系, 安徽, 铜陵, 244000](#)
刊名: [黄山学院学报](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)
年, 卷(期): 2010, 12(2)
被引用次数: 0次

相似文献(3条)

1. 期刊论文 [陈桦, Chen Hua](#) 浅析钢琴独奏曲《茉莉花》的创作特色 -常州工学院学报(社会科学版)2010, 28(5)

在中国,〈茉莉花〉是一首家喻户晓的民歌,它的旋律柔美悠扬,深受人民的喜爱.著名的旅澳作曲家、钢琴家储望华先生以西方现代作曲技法重新演绎出中国民歌〈茉莉花〉的艺术气质与内涵.文章对钢琴独奏曲〈茉莉花〉从素材选用、曲式结构、和声色彩等方面,进行分析和研究,充分感受该作品独特的艺术魅力.

2. 期刊论文 [李月明](#) 浅析《茉莉花》改编的钢琴曲 -北方音乐2010(5)

我国的民歌有着悠久的历史传统和丰厚的艺术遗产.我国作曲家不断融汇、消化西方的一些现代作曲技法,在民歌的基础上创造与发展了具有民族特色风格的钢琴音乐,这些钢琴曲在原有的音乐材料上进行了较大的创造性加工,但其审美本质仍与原曲一脉相承.本文对中国钢琴作品〈茉莉花〉改编的时代背景、曲式结构、音乐风格以及演奏风格等方面进行了分析研究,提出了对此作品在演奏与教学方面的理解和看法.

3. 学位论文 [陈桦](#) 钢琴独奏曲《茉莉花》的演奏分析 2009

在中国,《茉莉花》是一首家喻户晓的民歌,它的旋律柔美悠扬,深受人民的喜爱.著名的旅澳作曲家、钢琴家储望华先生以西方现代作曲技法重新演绎出中国民歌《茉莉花》的艺术气质与内涵.本文结合自身的演奏实践,对钢琴独奏曲《茉莉花》从素材选用、曲式结构、和声色彩以及情感表现、意境营造等方面,进行分析和研究,充分地感受到该作品独特的艺术魅力.

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hsxxyb201002035.aspx

授权使用: 黄山学院学报(qkhsxy), 授权号: fa46804e-89c7-49ca-9119-9eb901118e49

下载时间: 2011年4月2日