

The Artistic Treatment of Pipa Concerto *Cloudy Thoughts·Flowery Thoughts*

Yunxi Zhang

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

The Pipa Concerto *Cloudy Thoughts·Flowery Thoughts* is one of the best works by the famous modern composer Wang Danhong, using the Tang Dynasty poet Li Bai's *Qingpingdiao* as the source material. The entire work incorporates traditional Chinese musical elements in melody, harmony and rhythm, making the melody melodious and gentle without losing the grandeur of the Tang Dynasty, and is therefore very popular among the public. In this paper, we analyze the background of the composition, the structure of the piece, and the characteristics and performance techniques of the pipa to further develop the artistic treatment of this work, which will serve as a reference for future performances.

Keywords

pipa concerto; *Cloudy Thoughts·Flowery Thoughts*; artistic treatment

浅谈琵琶协奏曲《云想·花想》的艺术处理

张云曦

华南师范大学, 中国·广东广州 510000

摘要

琵琶协奏曲《云想·花想》是我国现代著名作曲家王丹红以唐代诗人李白《清平调》为素材所作的优秀作品之一。整首作品在旋律、和声、节奏等多个方面都融入了中国传统音乐元素,使旋律悠扬婉转的同时也不失大唐盛世之宏伟,因此深受大众喜爱。论文将从创作背景、乐曲结构及琵琶的特点与演奏技巧三个方面进行分析,进一步对这首作品进行艺术处理,有助于为往后的演奏作为一个参考。

关键词

琵琶协奏曲;《云想·花想》;艺术处理

1 创作背景

“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”《云想·花想》的名字由此而来。《清平调三首》是唐代诗人李白的组诗作品,第一首也是本曲的题材来源,“云想”属于悬想之词,描写杨贵妃的美艳,“见云之灿烂想其衣之华艳,见花之艳丽想美人容貌照人”,表达以云喻衣,以花喻人之意。同时借用描写杨玉环的诗句,从其人生经历入手,展现了在不同阶段所绽放的不同魅力:从初识的“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,到独宠时的“后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身”,到最后的“花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头”,借用比拟、暗示等手法,歌颂女性在爱情面前含苞待放、璀璨绚烂却走向枯萎的牺牲精神,不仅提升整首作品的文化底蕴,让演奏者更能领会作品的情感表达,同时也契合了赞美女性的主旨,体现了大唐盛世对美好事物的不懈追求。

除了主题题材来源于《清平调》外,《云想·花想》的思想内容,艺术形式都源于琵琶传统大套文曲《月儿高》。《月儿高》最早为套曲形式,在容斋所编的《弦索备考》中有所记载,但是用胡琴、琵琶与三弦等乐器的合奏谱,与现今的有所不同,现今流行的曲谱是源自华秋萍的《琵琶谱》,全曲分为十二个段落,并各自都有相应的标题对应。《月儿高》以“月”为主题,描写了月亮从海上升起到沉没的各种意境,表达宁静和谐、婉约隐逸之感。《云想·花想》则借用其首段旋律,将民族调式与中古调式进行融合逐步引出后续旋律,奠定了整首作品的感情基调^[1]。

此外,这首作品在创作时分为乐队协奏和钢琴协奏两个版本,在大型演出中所呈现的多为乐队协奏,比赛、音乐会等场合则多为钢琴协奏,但无论是哪一个版本都深受大众喜爱。

2 乐曲分析

琵琶作为中国传统乐器,在乐曲的创作中也多运用中国民族民间音乐中的四乐句乐段的“起、承、转、合”功能,

【作者简介】张云曦(2002-),女,中国湖南株洲人,在读本科生,从事音乐表演研究。

钢琴伴奏则多运用变奏、复调等现代音乐创作手法，将传统音乐元素与现代音乐元素相结合，展现出一首完美的乐曲。

如表1所示,《云想·花想》是一部三部曲式结构的作品,其分为两个部分——基本部分和从属部分。基本部分包括呈示部、中部及再现部;从属部分包括引子及连接部分。乐曲开头由钢琴引入,并用C宫—bB宫—A徵呈式部为走向,之后琵琶与钢琴进行“轮奏”为之后的音乐做铺垫,引子速度较为缓慢,节奏更自由、随性,从此拉开乐曲的序幕。

呈示部是带反复的单二部曲式,分为A、B两段,其中A段使用起承转合将乐段分为a、b、c、d四个乐句,琵琶弹奏主旋律,钢琴则为伴奏,使得主旋律的音乐线条听觉上更加饱满;B段琵琶部分多以八度跳进,为之后激扬的音乐做铺垫,形象地表现出杨贵妃对于往事的回忆。38至65小节乐曲根据之前的A、B段进行反复,对旋律进行加花和变奏,从琵琶为主钢琴为辅,转变为对位性演奏,一问一答,推动情绪的发展,也使得音乐更加丰富饱满,富有活力。第一部分结束,作曲家运用钢琴为主旋律,琵琶为伴奏,作为第一部分与第二部分承上启下的连接和过渡,随后进入中部。

中部是带再现的三段体,A、B两段是运用起、承、转、合的音乐创作手法,之后以加花变奏的方式进行反复。琵琶的演奏中增添了更多技巧和难度,速度加快,具有更多的层次感,给听众以不同于第一部分的听觉感受。但不同的是钢琴不再像第一部分单音居多,而是较多以简单的音程、和弦为伴奏,增加了乐曲的密度与厚度,与琵琶的配合度要求更高。

再现部分是全曲的高潮,其与第二部分的结构相似,都是带再现的三段体。前部分是第一部分的高潮的再现,随后运用琵琶独特的技法,引入一段独奏。后半部分将A段进行再现,代表华彩乐章临近高潮,并在主题三次再现后结束^[2]。

曲罢,有种“四弦一声如裂帛”之感,仿佛从盛唐气象中拉回现实,杨贵妃的故事不过是梦一场,令人回味无穷。

3 琵琶的特点和演奏技巧

琵琶历史悠久,经过上千年的传播与发展,在制作材料、形制、演奏方式、技法上都存在诸多改变,例如由横抱改为竖抱,由拨子改为指甲,由羊皮弦和鸡筋弦改为丝弦等,到如今已成为特点鲜明的民族乐器,且具有丰富的演奏技巧。

3.1 特点

传统琵琶乐曲有所谓的“文曲”“武曲”和“文武曲”之分。“文曲”指的是如《春江花月夜》《飞花点翠》等,以抒情优美、简朴动人的旋律,深刻表达人物内心思想情感,或是描写意境氛围的乐曲,听众能够容易地带入到其中;“武曲”指的是如《十面埋伏》《霸王卸甲》等,用形象鲜明的音乐语言,来表达一定故事情节,气势恢宏且结构庞大的乐曲,具有叙事性和写实性;“文武曲”指的是如《阳春古曲》《普庵咒》等,将“文曲”与“武曲”结合的乐曲,兼具二者的表演手法和风格,不受单一风格的束缚,具有综合性^[1]。

因此琵琶作为音域宽广、模仿力强、表现力丰富的民族乐器之王,其演奏存在多种可能性,放在现代能够突破传统的演奏形式带来多种创新,与其他乐器的融合程度高,也深受作曲家们的喜爱。

3.2 演奏技巧

据统计,琵琶总共有两百多种演奏指法,其中常用的则有几十种。演奏者拿到新谱时,要能设计出最适合本曲的指法安排,使整曲的听觉效果达到最佳,并具有鲜明的层次处理,乐句与乐段衔接处也自然顺畅,因此基本功对于演奏者来说也尤其重要。以下则介绍几个《云想·花想》用到的左右手技巧:

3.2.1 左手演奏技巧

①推、拉:按弦向右推进,使弦音升高为“推”;按弦向左拉出,使弦音升高为“拉”。

推拉弦与实按相比更加灵活,在曲子快板时能够减少按音的次数,且做到更快的换把,例如在《云想·花想》114小节到121小节,可以用推拉弦来处理。

②吟、揉:指按弦在音位上作摇动,发出波音效果。吟是左右摇动,揉则是上下摇动,两者在动作上有区别,因此在音色体现上也存在差异,并随着动作的幅度和频率的改变也会产生相应的变化。例如在《云想·花想》的开头与第19至29小节时,除了让单音不显单调外,还能达到情绪推进的作用。

③泛音:左手手指浮点在泛音位处,同时右手手指触弦发音。与实按相比,泛音从听觉效果来说更加空灵,与古琴的音色有点类似,给人一种焕然一新的感觉。例如,在《云想·花想》的36小节和37小节,实按后用泛音收尾给人以焕然一新的感觉,回味无穷。

表1 琵琶协奏曲《云想·花想》曲式结构分析

一级结构	引子	呈示部			连接句	中部			再现部		
二级结构		A	B	A+B		A	B	A1	A	B	A2
三级结构		a+b+c+d	:e+f+g+d:			a+a'+[(b+c)*2]	d+d'+e+d		a+a'+a+b		
小节数	1-19	19-25	26-37	38-65	66-73	74-97	98-113	114-165	166-181	182-253	254-271

相比于右手的演奏技巧,左手的演奏技巧相对少一些,但依旧可以从轻重、虚实等中来体现,轻按与重按、虚按与实按都会存在差别,这就需要具体问题具体分析了。

3.2.2 右手演奏技巧

①弹挑:弹是食指自右向左弹弦,挑是右手大拇指指甲端自左向右挑弦,二者连贯起来称为弹挑。作为琵琶演奏者在初学时接触的最基础的一种技巧,右手的其他演奏技巧多由其衍生,使其在演奏时的运用也存在多种可能——一方面,使用指甲的上锋、中锋、下锋触弦所发出的音色有所不同,一般而言触弦角度与面板成45°角能够有效减少噪音,使音色统一;另一方面,右手发力点在手指、手腕和手臂上所触弦发出的音色也有所不同,因此在不同的乐曲中需要分情况分析。

②轮指:右手五根手指依次循环往复地弹出,同时轮指也分为多个种类——三点轮、四点轮、长轮、挑轮等,其中指法分为“上出轮”和“下出轮”,“上出轮”是最常见的轮指,从食指出,依次到中指、无名指、小指,五点轮的话接拇指的挑;“下出轮”则是从右手小指开始,紧接着无名指、中指、食指和拇指的一种轮指。例如,在《云想·花想》的第13小节至18小节,由轮指开始拉开序幕,能够给人听觉上带来更加饱满和丰富的效果^[4]。

③扫拂:扫是食指自右向左同时弹四根弦,拂是大指自左向右同时挑四根弦,二者连贯起来称为扫拂,其在乐曲《十面埋伏》开头最常见,音色饱满,具有很大的音响效果,也常常给听众很强的震撼力。此外也分为“小扫”和“小拂”,二者都是同时弹或挑三根弦,其他的还有扫轮、拂轮等。例如,在《云想·花想》的第166小节至189小节,大量使用了扫拂的技巧,与前面段落的音响效果形成鲜明的对比,推动段落进入高潮部分,也调动了现场听众们的情绪。

总的来说,琵琶作为需要左右手配合的民族乐器,左手和右手并不是分开的两个部分,而是合二为一的,不能出现重左轻右或是重右轻左的情况,这样就无法将乐曲很好地演绎出来,因此,演奏者在分别练习基本功的同时,更应该注重双手的协调与配合^[5]。

4 艺术处理

艺术处理是演奏者根据自身对乐曲的分析和理解,在原曲的基础上,对整曲的力度、速度、音色、情感等方面进行二度创作,自如地运用乐器音色中最恰当的音响,演奏出所想表达的听觉效果与意境氛围,使演奏达到精益求精。

离开乐谱本身,演奏者在日常生活中需要培养一定的审美能力,“台上一分钟台下十年功”并非空谈,通过时间的不断积累,学习及演奏不同风格不同时期的音乐作品,对于音乐的感受也会慢慢发生变化,演奏审美能力则会帮助演奏者判断音乐的“好坏”^[6]。这里的“好坏”表现于演奏时的处理方面,例如左手运用的“推”“拉”“吟”“揉”“泛”,右手的触弦速度、角度、力度与位置,如果将谱面的音符单纯地弹出来,不带任何感情,就没有任何的价值可言^[7]。音色与音准是否到位,小节与小节、段落与段落之间的对比碰撞,什么情景又该用怎样的技巧处理,引子、高潮、过渡、再现、结尾分别要表达什么样的内容等等都是演奏的重要环节,因此若想提高演奏审美,对这些细节更要做到细致入微,这样才能追求更高层次的艺术^[8]。

最后,除了提高自身演奏水平、审美和艺术修养外,培养自身对生活、艺术、音乐的感知与审美能力同样重要,这里的审美不仅限于本专业的乐曲,而是对于美的感受,达到多方面的情感共鸣,再将这种共鸣可以融入相对应的演奏中。通过《云想·花想》这部优秀的现代作品,我们也可以更好地学习、继承和发扬中华优秀传统文化和诗歌的精华,了解诗人诗中所写,用音乐穿越回当时的时代,感受大唐的盛况,同时还给别的音乐作品提供了宝贵的借鉴,在往后琵琶作品的创作时,能创作出包含更多历史文化与中华诗词文化底蕴的优秀作品。

参考文献

- [1] 林珠萍,章淑莲.传统琵琶曲《月儿高》赏析[J].音乐时空,2014(12):114-115.
- [2] 王培.浅析琵琶协奏曲《云想·花想》[J].黄河之声,2019(1):126-132.
- [3] 孙丽伟.传统琵琶乐曲中的文曲、武曲、文武曲[J].音乐研究,2001(1):63-66.
- [4] 高微.琵琶成人零基础教程[M].北京:高等教育出版社,2019.
- [5] 张馨洁.民族乐队中弹拨乐器的艺术表现与处理[J].音乐创作,2006(6):70-72.
- [6] 潘虹.琵琶协奏曲《云想·花想》音乐特征及其演奏表现探析[D].南京:南京艺术学院,2019.
- [7] 孙茵婕.琵琶演奏技巧与情感表现探讨[J].戏曲之家,2021(13):63-64.
- [8] 魏冉冉.琵琶协奏曲《云想·花想》音乐特征及其演奏表现分析[J].戏曲之家,2021(1):84-85.