

Analysis and Research on Lute Music and Cultural Connotation

Ruiwen Tan

Honghe University, Mengzi, Yunnan, 661100, China

Abstract

As an excellent and ancient national musical instrument in China, lute itself has rich playing skills and strong musical expression, which contains infinite artistic charm. Based on the basic characteristics of lute music, this paper analyzes the manifestation of lute music from three aspects: the accompaniment of traditional opera and various vocal music forms, the emphasis of national instrumental music ensemble and the combination of secular music and folk music. On this basis, the cultural connotation of lute music is elaborated in detail.

Keywords

lute music; cultural connotation; forms of expression

对琵琶音乐及文化内涵的分析研究

谭瑞文

红河学院, 中国·云南蒙自 661100

摘要

琵琶作为中国优秀且古老的一种民族乐器, 本身就有较为丰富的演奏技巧以及较强的音乐表现力, 蕴含着无穷的艺术魅力。论文结合琵琶音乐的基本特征, 从戏曲及多种声乐形式伴奏、民族器乐合奏中的重点以及世俗音乐与民间音乐的结合三个方面入手, 对琵琶音乐的表现形式开展分析。在此基础上, 对琵琶音乐的文化内涵作出详细的阐述。

关键词

琵琶音乐; 文化内涵; 表现形式

1 引言

琵琶音乐本身有着丰富的文化内涵, 在千年的传承中, 逐渐成为承载着丰富历史的音乐文化, 集中了音乐家的智慧和思想。琵琶音乐被众多音乐家倾注了心血, 有许多优秀的作品被广泛流传下来, 一些乐曲也成为国民音乐艺术宝库中的重要文化组成部分。一直以来, 不管是音乐家还是文人, 对琵琶音乐也有着较高的关注, 从而使其蕴涵了一定的文化属性, 在丰富琵琶文化内涵的同时推动其发展。

2 琵琶音乐的特征分析

2.1 琵琶音乐的声音特征

声音是音乐艺术的外在特征之一, 在琵琶艺术这一形式中也不例外。琵琶音乐作品的声音特征, 主要体现以点成线这一方面。在具体的音乐作品演奏过程中, 通过以点带动面

的方式, 强化对点与线、点与面之间关系的处理, 有利于进一步提升琵琶音乐作品的表现力, 使其更加具有内在意义与价值。考虑到琵琶音乐演奏过程中, 所有点的构成, 均需要依靠演奏者来实现, 也因此决定了演奏者的情感会直接表现在音乐旋律方面, 并且最终使琵琶本身的声音特征逐渐发展成具有特殊意义的“点”^[1]。在不断地发展与实践中, 琵琶音乐形式的演奏理念得以不断丰富, 在众多音乐家的不断创新下, 琵琶音乐呈现出多样化的艺术风格与文化特征。同时, 经过艺术家们持续的付出与努力, 构成了对琵琶演奏习惯和理念的认同性, 促使琵琶艺术发展为民族音乐文化中的一份子。

2.2 琵琶音乐的旋律特征

分析琵琶音乐本身的旋律特征可以从音乐作品演奏这一角度入手。通常情况下, 提到琵琶音乐的旋律, 其旋律性主

要体现在以下两个方面。

第一,从狭义层面来讲,琵琶作为一种弹拨乐器,不管是激昂雄壮的曲调,亦或是柔和低沉的曲调,均建立在“点”这一基础上,并且在演奏过程中对于旋律线的表述十分关键。

第二,在广义这一层面,琵琶音乐作品的呈现,均无法脱离旋律独自实现。琵琶音乐是由音高、节奏、节拍、调式等多个音乐元素共同组成,并且演奏者自身的思想与情感,也会琵琶音乐作品呈现中必不可少的一项。例如,在文曲作品演奏过程中,大多要求演奏者灵活采用推拉吟揉等技法,通过对音或余音实施的美化,从而做到“点中有线”。然而,在武曲作品的演奏过程中,演奏者往往需要注意运用右手扫、拂、轮等技法,做到“线中有点,有点成线”。这种独特的表现方式,也是琵琶旋律的特征之一。

3 琵琶音乐的表现形式

3.1 为戏曲等多种声乐形式伴奏

随着琵琶音乐形式的不断创新,其音乐表现形式呈现出明显的多样化特征。从古至今,琵琶音乐在民间一直有着较为广泛的流传,并且受到诸多民间艺术形式发展的影响,琵琶艺术也随之与戏曲等多种声乐形式形成了紧密的结合。例如,陶真作为一种古老的艺术形式,主要以七字句的歌词为主,通过说唱的方式传达信息和表达情感。而这门艺术的发展,主要依靠琵琶来进行。《西湖游览志余》一文中提到“杭州男女瞽者,多学琵琶,唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之《陶真》。”发展到明清时期,这一艺术形式逐渐转变为弹词,其艺术表现方式中的配乐,逐渐涵盖了琵琶、箏以及笛等,代表作品有长沙弹词、四明南词等。除此之外,琵琶与传统民歌之间也有着一定的联系,早在元朝时期,便已经出现了一种由琵琶伴奏的艺术形式,名为琵琶词,凭借本身较强的艺术性,已经出现并得以广泛流传。

3.2 许多民族器乐合奏中的重点

在长时期的发展过程中,琵琶往往被作为多种民族器乐合奏的重点部分。例如,在弦索十三套以及十番锣鼓等器乐演奏形式中,琵琶器乐的出现以及应用,在很大程度上提升了艺术表现效果。其中弦索十三套主要是指一种四种器乐合奏表现形式,包括琵琶、三弦、箏以及胡琴,对于弦索十三套的乐谱研究,可以参考清代荣斋编著的《弦索备考》相关内容^[2]。虽然弦索十三套是由四种不同的乐器合奏而成,但

是不同乐器之间存在着一种相互融合而又彼此独立的关系。

不同的乐器有着不同的分谱,即琵琶谱是一曲,弦子谱是一曲,胡琴谱十三曲,箏谱十三曲。

3.3 世俗音乐与民间音乐的结合

琵琶音乐得以广泛流传和发展,与世俗音乐与民间音乐两者之间的有机融合有着直接的关系。由于在民间有着较高的普及度与流传度,也使琵琶音乐具有了显著的世俗音乐特征与民间音乐特征。在盛唐时期,琵琶作为在民间广泛流传的一种乐器形式,被认为是雅俗共赏和流行时尚的代表。唐段安节《乐府杂录·琵琶》中讲到一个小故事“开元中有康昆仑称第一手。始遇长安大旱,诏移两市祈雨……即街东有康昆仑琵琶最上,必谓街西无以敌也”。到了宋朝时期,民间音乐逐渐发展壮大的同时,琵琶音乐形式的影响力也得以进一步扩大。

4 琵琶音乐的文化内涵

4.1 琵琶乐器发展承载的文化内涵

琵琶乐器发展承载过程中,漫长的发展历程,在很大程度上使琵琶音乐文化有了其他民族音乐形式所不具备的独特韵味。在长时间的发展中,琵琶音乐逐渐成为拥有自身内容与形式的一个统一体,不仅作为人类音乐文化的载体,更多的也成为音乐家们思想情感与智慧的产物。从中国传统音乐发展这一角度入手分析,在传统乐器研究中,一直处在“声本器末”的理论。同时,考虑到乐器最早发源于声乐,所以音乐演奏者被看出一个发声器官,即“器”,并且普遍认为只有人的声音,才能更加准确、全面的传递意愿与情感。琵琶乐器的产生,在很大程度上与声音的发展有着密不可分的关系,在千年的发展以及文化沉淀过程中,琵琶乐器作为众多音乐家智慧的结晶,蕴含着丰富的内在文化^[3]。

以琵琶的制作为例,不管是在隋朝音乐家万宝常的“改弦移柱之变”中,亦或是在代刘天华的“国乐改良”方面,均体现了琵琶这一乐器的发展,使其本身可以很好的适应多种不同调式之间的转换,并且逐渐建立了琵琶艺术特有的系统。此外,在琵琶曲的演奏方面,主要分为横抱与竖抱两种方式,同时还分为拨弹以及手弹等不同的手法。这些差异性的演奏方面,主要是受到社会的变革与发展的影响。从某种程度上讲,琵琶演奏技巧的创新在很大程度上代表了传统音

乐从“器”向着“人”发生的转变。

4.2 集中体现了传统音乐文化特征

一直以来,中国传统民族音乐发展过程中,在音高律制方面习惯应用三种律制方式,包括纯律、五度相生律以及十二平均律几种形式。而在琵琶音乐中,其音高主要是依据音的品味来实现的,这也决定了琵琶音乐大多以十二平均律这一律制为主。在十二平均律基础上,琵琶音乐可以通过对灵活转调,进而呈现出或委婉、或激昂的旋律。除此之外,在琵琶曲的演奏过程中,大多依靠左右手之间演奏技巧的相互配合。例如,左手一般需要完成按音、推拉弦以及绰注等任务,在演奏中承担大部分的职责。由此可以看出,琵琶音乐不仅涉及十二平均律,同时还可以实现对十二平均律在内的,纯律与五度相生律多种律制并用的情况。与以往单一律制的应用情况相比,三种律制并用这一方式,产生的音与音之间的音高,会出现不同程度上的差异性,也可以将其理解为音高振动频率方面的差异,最终产生音分数也会有所不同。通过对琵琶演奏技巧的创新与运用,在此基础上结合中国优秀的传统声腔特征,考虑到受众的听觉习惯,对琵琶曲的音高作出合理的调整与修饰,使之逐渐成为具有独特音乐旋律特征和音乐风格的艺术形式^[4]。

4.3 蕴涵了文人音乐的文化属性

琵琶音乐中蕴涵了文人音乐的文化属性,具体体现在以下几个方面。

4.3.1 文学作品中谈及的琵琶音乐文化

从目前来看,描写琵琶的诗词歌赋可谓是数不胜数,通过文人的描写,使人们对于琵琶以及琵琶音乐的认识进一步加深。其中,在琵琶乐器的制作方面,虞世南在《琵琶赋》中提到“求嘉木于五岭,区殊材于九折。析文梓而纵分,剖香檀而棋列”,张藉在《宫词》中指出“黄金捍拨紫檀槽”。文中提到的“捍拨”代指传统琵琶乐器的一种彩绘装饰物,具有保护面板以及美化装饰的作用。在琵琶音乐的演奏方面,白居易在《琵琶行》一文中提到“轻拢慢捻抹复挑”,同时以“大珠小珠落玉盘”,精准描写了琵琶音乐的特质。由以上众多著名诗句可以看出,琵琶音乐这门传统艺术,蕴涵了丰富的文化底蕴。

4.3.2 琵琶音乐作品的誊写与整理

在琵琶音乐传承与发展过程中,在很大程度上与文人对

于琵琶音乐作品的誊写与整理有着直接的关系,部分优秀、著名的琵琶音乐作品,也因此得以完整的保留。例如,早在1819年时,中国江苏无锡的华秋萍、华子同兄弟俩,对当时流传的琵琶音乐作品进行了收集与整理,并最终刊印了《琵琶谱》。《琵琶谱》中一共包括了68首琵琶曲,是最早刊印发行的琵琶谱,对后世相关研究工作的开展提供了重要的材料。例如,本书中,李芳园先生将古传原谱给以成型的加花,在此基础上,将组合的小曲给予题名定型,而这一方式也被流传至今。

4.3.3 琵琶流派的创立

琵琶音乐形式发展过程中,逐渐衍生出多种不同艺术风格的琵琶流派。早期,琵琶艺术流派构成可以说是形态各异,但是这些流派普遍有着一个共同点,即这些琵琶流派的创设人大多为文人或者知识分子。以文人和知识分子为代表的琵琶流派,在很大程度上繁荣了琵琶艺术的文化内涵,同时也使琵琶艺术本身的文化特质变得更为突出、具体。例如,崇明派代表人物为沈肇州、刘天华等,其流派风格主要以隽秀的文曲风为主。

4.4 琵琶乐曲本身的文学性特征

琵琶音乐本身体现的文学性特征,主要在于琵琶音乐作品涉及到的史实或者其他情节故事等。部分琵琶音乐作用,会以标题或者小标题的方式,对乐曲作为相应的文字性提示。除此之外,还涉及段落或者内容等方面。与传统的文学作用相比,琵琶音乐作品对于情节的描绘不会非常的具体,但是这种设计方式,有利于为欣赏者留出更广的空间。同时,在琵琶演奏过程中,人们在展现演奏技巧的基础上,静静地感受琵琶音乐旋律变化或者音调变化,所传达出的魅力与文化气质。而标题或者小标题的存在,可以帮助欣赏者更好地了解琵琶作品,使欣赏者提供想象的依据。综合分析来看,琵琶音乐作品的主题较为丰富,其中蕴含的深刻文化内涵,使其逐渐发展成中国民族音乐中较为突出的存在,而文化主体性也是琵琶音乐作品的鲜明特征之一。

在中国民族音乐发展历史中,部分有标题提示的作品统称为标题音乐,而没有标题提示的作品,大多作为纯音乐形式存在,而这些音乐基本以器乐作品为准。例如,西方音乐中较为常见的“奏鸣曲”“交响曲”以及“变奏曲”等,中国流传较为广泛的“三六”“三五七”以及“中花六板”等民族音乐类型。这些乐曲的名称大多没有真实的内在含义,

更多的是作为一种体裁或者仅仅是一种表现形式。在琵琶乐曲的赏析过程中,一般会依靠音乐的声音形态来体会音乐、感受音乐。另一种音乐形式则借助文字的形式,本身含有突出的文学性含义,使每一个音乐作品的曲名均带有一定的意义,从而作为蕴含特殊文学意义的标题性音乐作品。此类作品中,西方代表性作品包括《皇帝圆舞曲》《轻骑兵进行曲》等,而中国民族音乐作品中相对典型的有《十面埋伏》《昭君出塞》等乐曲。两者对比,虽然在音乐旋律以及表达形式方面存在一定的差异,但是可以看出不管是西方音乐还是中国传统音乐,均可以借助文字的语义作出提示,从而成为标题音乐。在琵琶音乐的发展过程中,这些语言标题的存在,不仅为人们深入感受音乐作品的内在精神和情感,提供关键性的指导依据,同时也为这一音乐作品形式的传承与发展奠定了坚实的基础。

5 结语

综上所述,琵琶是中国优秀的民族乐器,距今已有两千

多年的历史。在中国众多优秀的民族音乐种类中,琵琶有着优美的音色特点以及丰富的音乐表现力,其音乐作品在民族音乐中占据着突出的地位。琵琶乐器发展承载了文化内涵,集中体现了传统音乐文化特征,蕴涵了文人音乐的文化属性以及琵琶乐曲本身的文学性特征。在加深对琵琶音乐内涵了解与认知的基础上,将其传承并更好地发展下去。

参考文献

- [1] 杨和平. 中国民族器乐海外传播个案研究——以琵琶演奏家王晓东在日本的演出与教学为例[J]. 贵州工程应用技术学院学报,2018(06):153-156.
- [2] 徐鑫. 琵琶曲中的秦腔音乐元素运用分析[J]. 音乐创作,2018(12):117-118.
- [3] 钟方奕. 一场视与听的饕餮盛宴——听《陈音琵琶音乐会》有感[J]. 戏剧之家,2018(34):42-43.
- [4] 王玉瑶. 现代琵琶音乐创作研究——以琵琶独奏曲《点》为例[J]. 黄河之声,2018(13):54-55.