

The Sound is Picturesque and Colorful into the Music—— Brief Analysis and Rehearsal of the Pipa Duet “Dream into JiangNan”

Ying Zhou

School of Music and Dance, Lingnan Normal University, Lingnan, Guangdong, 524048, China

Abstract

The pipa ensemble “Dream into JiangNan” is a representative contemporary pipa ensemble. The author Wang Danhong takes the Jiangnan folk songs, Bamboo Instruments and rap melodies as the main line, and uses western composition techniques to arrange the harmonious texture, making it present a multi-voice, multi-level, highly thematic personality and musical tension of contemporary ethnic instrumental reenactment. The vast number of folk songs and musical instruments are the source of Chinese music creation. The development of Chinese contemporary national instrumental music should encourage the creation of works based on the national folk tone. Only the music theme that has left a deep impression on Chinese people is the soul of the works^[1].

Keywords

pipa; Repetition; Dreaming into Jiangnan; Wang Danhong

Fund Project

School-level Education and Teaching Reform Project of Lingnan Normal University in 2019 “Construction of Discourse System of National Instrumental Music Teaching in Music Undergraduate Talent Training” (Project No.: LSJGYB1948).

音声如画 繁姿入乐——琵琶重奏曲《梦入江南》简析与排演

周迎

岭南师范学院音乐与舞蹈学院, 中国·广东 岭南 524048

摘要

琵琶重奏曲《梦入江南》是一首具有代表性的当代琵琶重奏作品,作者王丹红以江南民歌、丝竹乐及说唱旋律为主线,借鉴西方作曲技法编配和声织体,使其呈现出多声部、多层次、极具主题个性和音乐张力的当代民族器乐重奏美感。浩如烟海的民歌音调及器乐曲牌是中国音乐创作的源泉,中国当代民族器乐发展应鼓励以民族民间音调为基础的作品创作,只有曾给国人留下深刻印象的音乐主题才是作品的灵魂^[1]。

关键词

琵琶; 重奏; 梦入江南; 王丹红

基金项目

岭南师范学院 2019 校级教育教学改革项目《民族器乐教学话语体系在音乐本科人才培养中的构建》(项目编号: LSJGYB1948)。

---

1 引言

《梦入江南》是为八把琵琶的重奏而作的一首取材于中国江南民歌旋律和弹词音调的乐曲,乐曲创作于 2014 年,近年来已成为音乐舞台上颇受欢迎的琵琶重奏作品,也是各音乐院校琵琶重奏教学的必选曲目。在琵琶重奏清晰的轮指旋

律线和灵动的弹挑单音以及色彩丰富的和声织体的交相呼应中,水墨江南的清丽与盛世繁花的浓彩跃然展现在听者眼前^[2]。曲作者王丹红是中央民族乐团驻团作曲家,其作品曾获得“文华奖”、“CCTV 全国器乐大赛最佳原创作品奖”等多个奖项,在中国音乐学院和中央音乐学院就读期间师从高为杰教授和唐建平教授,2010 年入职中央民族乐团。与当今民族器乐作

品大量采用西方现代无调性技法和极端音色作为创作手段不同,王丹红善于捕捉各类民族乐器在音区、音色、技法上为人们所熟悉的特征,她的作品旋律也因具有典型的民族性、地域性风格而深受演奏家和听众的喜爱,在她的作品中总能亲切地感受到浓浓的乡音和民族情,极大地调动了演奏者强烈的二度创作欲望和听众的共鸣。论文结合《梦入江南》排演中的点滴体会,大胆揣摩了曲作者的创作意图及表现手法,以求更为深入地理解乐曲风格、诠释作品内涵。

2 引子与主题

乐曲以静谧的散板起意引入(1-10小节),独奏琵琶声部缓缓奏出清丽的弦音,仿佛一缕曙光穿越云层折射万物,其他声部以轻盈细密的滚奏烘托,如同水墨画中寥寥数笔勾勒出的江南山水,在晨曦的薄雾中逐渐显现,为主题作了铺陈。

谱例 1:

作品主题(11-27小节)分别借鉴了江南小调《无锡景》和《茉莉花》的旋律创作而成。主要采用宫、徵调式的五声性邻音级进(即大二度、小三度进行)为主,间以四度跳进的旋法;在第21小节加入清角与变宫,转向更具主音倾向性及和声功能性的七声音阶旋律,同时也因清角与变宫的加入多了两个下行小三度音程的进行,使旋律又呈现出羽、商调式的阴柔、委婉,色彩斑斓,美不胜收。

主题采用了歌唱性的四拍子及前紧后松节奏的乐汇,以均匀的小行板速度奏出,仿佛漫步江南小镇的街头巷陌,欣赏着秀丽精致的景色,时而驻足观望,时而凝神品味,时而又穿梭其中,又仿佛见到一位手持花纸伞,身姿绰约、顾盼有情的江南女子,正步履轻盈地迈入青石铺就的小巷,消失在粉墙黛瓦的民居中。泛音不经意的奏响,如花纸伞边与屋檐上滑落的清凉的雨滴,勾起了江南人对家乡的思念和外乡人对江南的向往。技法上,一声部以清脆圆润的“弹挑”与“半轮”为主,用“一板三眼”的板式结构娓娓道来,从容而幽雅^[3]。

谱例 2:

二、三、四声部以短小的上行琶音和八分音符为主的节奏型如影随形般围绕其左右。

谱例 3:

主题变奏(28-44小节)中,原有主题移入第三声部,采用温润绵长的“轮音”缓缓奏出,一声部以弱拍起势的乐句在较高音区引领,似层层泛起的涟漪,将音乐推动向前。

谱例 4:

至此,主题与变奏呈示结束,画面通过似曾相识的散板乐句(引子动机的变化再现)切换到另一个场景的副题。

3 副题

副题一(50-68小节)经散板的间奏顺其自然地进入小快板段落,在小快板段落,作者主要借用了弹词音调与节奏,以sol(高)、mi、do为主干音,以八分、十六分音符的节奏组合流畅(音阶级进)且跃动(三度以上的跳进)地奏出,仿佛携听者进入了市井街头、茶馆酒肆,听闻着说书声、弹唱声和闲聊声,体味清晨的江南小镇上一派浓郁的生活气息。虽然仍为4/4拍,但可视作“一板一眼”或“流水板”的板式结构。

谱例 5:

第68小节开始的副题二运用了3/4拍的崭新律动,但继

续非强拍起句的乐句结构,这种类似旋转的连绵不绝的舞步,表现了愉快穿梭于琳琅满目的人众景物中的情形,令听者应接不暇又充满期待。这时,二声部以和音的方式在稍低的音区烘托,三、四声部以同音反复或稍有变化的节奏型尾随。当副题二的旋律分别在一声部和三声部中交替奏响后,乐曲通过五声音阶模进上行的过渡性乐句如江浪般将情绪推向高潮,明朗饱满的全音符“扫轮”预示着心灵之花的华丽绽放,喜悦之情溢于言表。

谱例 6:

节奏上的短暂歇息之后,音乐又重回 4/4 拍律动(106-116 小节),变化再现副题一的弹词音调,第二次点明“景”(客观存在)与“人”(欣赏主体)的紧密联系,重申梦中反复出现的、挥之不去的思乡之情。与副题一不同的是,这次,四个声部是以齐奏的方式在高低音区同时奏响副题旋律,较前述音响上与情感上都更为强烈。

谱例 7:

第 116 小节至 145 小节仍是上行模进与副题一材料的变

化再现,130 小节与 142 小节,四个声部用整齐划一的旋律、和声与技法奏出类似“紧打慢唱”似的板式,将情绪推向第二次高潮,并在高处戛然而止,形成“蒙太奇”式的画面感。

谱例 8:

谱例 9:

4 尾声

尾声是由主题演变而来的旋律加上音响上极具“戏剧”性安排的两个乐句引入,即 147 小节至 156 小节力度标记为“ff”的“扫轮”与“满轮”的四声部齐奏、赞美诗式的乐句和 148 小节至 161 小节略带感伤的力度提示为“p”的咏叹低吟式的旋律。这是梦境与现实、社会与个体的碰撞,也是繁华与孤独、喧闹与寂静的反思,将问题抛给听众,却不等待答案。

谱例 10:

谱例 11:

162小节,不期而至的思绪浪潮再次掀起:乐句以横跨四个八度的五声音阶级进与跳进的模式“迂回折叠”式由弱渐强、向上向前,是钱塘浪潮还是时间的洪流?抑或归乡的脚步?不可逆转与阻挡。在节拍节奏上,作者也有巧妙安排,利用重音转换将三拍子乐句隐藏于四拍子之中,加上“声声相催”的重音的强弱拍频繁转换,更突出了时空上的紧迫感,有一泻千里的畅快感。

谱例 12:

结束句(174-177小节)以单乐句、单线条、节奏平稳、意念坚定的高低音区齐奏完成,带有成长中自我肯定式的果敢和不容置疑,再现了琵琶音声及其所代言的音乐形象的顽强生命精神。

谱例 13:

《梦入江南》这首作品的闪光点在于作者并未刻意地追求新奇的调式、旋律变化,以琵琶常用的D调和人们耳熟能详的江南小调的变奏发展贯穿全曲。作者适当夸张地运用了动静结合、繁简变化的手法,突出了琵琶音声隐藏的张力:曲中三处(1-10、44-49、157-161小节)独奏琵琶以散板的形式奏出的乐句,是全曲的点睛之笔,在“有板”中藏“无板”、在“繁华”中求“宁静”,是可贵的自我反思;在高潮乐段运用高音区的八人齐奏和音达到情绪与音响无以复加的饱和状态,又是生命最灿烂的绽放。一强一弱、一张一弛、一动一静,隐喻了生命的各种姿态与境遇,让演奏者与听众不由产生强烈共鸣,更彰显了琵琶这件乐器“静若游丝”、“动若惊鸿”的强大艺术感染力。

5 排演中的二度创作

5.1 了解作品风格及背景

刘德海先生曾呼吁“琵琶要回归江南文化摇篮”。明清时,中国江南地区琵琶乐手辈出、技艺精进、成果斐然;在之后的新文化运动冲击下,江南地区琵琶人聚合为流派传承,支撑起了“失落的传统”;更涌现了华彦钧、刘天华、曹安和、杨荫浏等一批为琵琶及江南民间音乐的传承及革新起到决定作用的代表人物,正是江南深厚的民间音乐底蕴为琵琶艺术生命的延续提供了充足的养分,因此,江南文化是琵琶的摇篮,江南方言音调与民间音乐就是琵琶音乐的“母语”。

江南地区民间音乐追求规范、雅致、含蓄的美,此种“美”首先要求演奏者在拨弹触弦上应具备较好的控制力,基本音清晰、圆润;其次,左手推挽、绰注、吟揉等柔性技法要准确、娴熟。具备这两种能力后,再在演奏韵味上多加揣摩,通过大量的赏析(包括文学、绘画、诗歌和其它类别的音乐艺术)提升更为细腻地把握该作品演奏风格的能力。

5.2 具备稳定的快速技能

根据江南丝竹乐的演奏特点,对于快速过弦、换把等突出流畅乐感的快速技巧要启动迅速、跑动轻盈、技能稳定。在演奏中,既可以运用同类练习曲加强练习,也可以运用《梦入江南》本曲中的副题乐句、段落进行练习。练习过程应由短渐长、由易入难地多次反复,并伴随着与音高成正比的强弱变化突出音乐的流动感,体会自身动作的起始与收束感,以此形成稳定的肌肉记忆与乐感。

5.3 划分乐句、调整呼吸

琵琶演奏中的乐句划分往往容易被忽略,这是因为琵琶演奏不像声乐歌唱要表达完整的句意,也不像管乐演奏要考虑气息的支持,所以琵琶演奏者不太注重乐句的划分对于音乐表达的重要性。前述提到,琵琶等弹拨乐器演奏艺术多从传统歌舞、说唱音乐中独立,虽然琵琶演奏对于呼吸的需要没有声乐管乐那么迫切,但是就如清代李渔对于“丝不如竹,竹不如肉”的解释一样,丝弦乐之所以没有声、管乐那么接近自然、打动人心,正是因为声、管乐更能体现生命的运动方式之一——呼吸^[4]。因此,琵琶的演奏必须有呼吸的辅助,且贯穿整个演奏过程。

琵琶演奏中的呼吸是通过臂、腕、指的抬落达到的具有“可

视性”的呼吸,通过音量的强弱、音色的虚实而至的“可听性”的呼吸,将“可视性”与“可听性”综合产生的具有感知传达功能的呼吸。如:主题第一次呈现时可采用四拍一次的“抬臂式呼吸”(动作大小视音符时值而定);主题变奏时的长轮段落采用与音高走向成正比的“力度变化式呼吸”;副题开始后的快板乐段则利用其中的八分音符安排较浅的呼吸意识,同时在旋律的上下行中稍加强弱变化即可;高潮乐段的齐奏就要充分抓住重音进行释放重力式的短促呼吸。在乐句呼吸及气口统一的前提下,八位演奏者才能建立协作配合的主体意识,共同演绎好作品。

5.4 重奏交响性的体现

琵琶的演奏音区跨四个半八度,低音区浑厚,中音区坚实,高音区嘹亮,《梦入江南》中设计每个声部两把琵琶,是一首共八把琵琶的重奏交响。琵琶的发音涉及“点”(单音)“线”(密集的单音)“面”(多个单音同时发声)三种形式,音色有“虚实”,加上清晰的音点可作出疏密有致的节奏变化,琵琶这种良好的重奏资质在《梦入江南》中得到了完美体现。

《梦入江南》作者具有丰富的民族乐队创作经验,在作品中可见一斑:引子部分,伴奏声部以绵长的“弦乐式”长音和声极好地烘托了独奏琵琶的“点”状音声,二者构成一明一暗的对比画面感;主题部分,突出“点”状音声这一琵琶的特色音声,四个声部交错出音,相互映衬,漫步前行;主题变奏部分,突出由“点”汇聚成的“线”,四个声部都采用“轮指”奏出长音,二声部如管乐的三、四度和声音程填充其中,四声部如低音提琴的长弓浑然作响,营造出春雨撒满江南大地,润及万物,生机盎然的景象;副题一,用齐奏展现弹词中琵琶、三弦的节奏音型,配上琵琶“摘弦”模拟出的响板打击乐音响,再现了活泼热闹的说唱音乐现场;

副题二,采用“点线”交织的和声推动旋转的舞步,仿佛走进歌舞联欢的场景之中,再现及高潮部分则充分展现了琵琶空弦和音(sol低、do、re、sol高)的特色,运用扫弦奏出的“柱式”和音呈现琵琶音乐特有的四、五、八度和声交响,以此与高音华丽的旋律变化形成对比性烘托。

6 结语

创作者需要更新创作理念及创作方式,但也要有一个能让听众留下深刻印象的音乐主题,如同中国传统音乐中的曲牌和西方经典作品中的主旋律一样,历久弥新,一经响起便将听众带入既定的画面和往昔的回忆中,感慨万千!

通过《梦入江南》这首乐曲的创作分析与实践排演,既能帮助演奏者更好地掌握江南丝竹及弹词音乐的曲调风格 and 技法特征,又能在演奏中尝试和声及复调性的声部组合给琵琶重奏带来的新感觉。中国民族音乐以单音音乐为主,当今各类琵琶或民族器乐大赛几乎都取消了齐奏这一演奏形式,单音音乐已不能满足当代人音乐上的需求,人们除了渴望能听到勾起他们深刻记忆的旋律外,更希望这旋律是带有和声色彩烘托和节奏呼应的更为立体的音响效果,能将自己完全浸入音乐作品中,得到心灵上的片刻抚慰,《梦入江南》便是能够引起听众深度共鸣的这类作品。琵琶艺术的发展期待更多如《梦入江南》这类在中国民间音调的基础上嫁接西方作曲技法开出的新作之花。

参考文献

- [1] 刘德海. 每日必弹琵琶练习曲[M]. 上海:上海音乐出版社,2008年.
- [2] 李景侠. 中国琵琶演奏艺术[M]. 上海:上海音乐出版社,2003年.
- [3] 蒋菁,管建华,钱茸. 中国音乐文化大观(上)[M]. 北京:北京大学出版社,2001年.
- [4] 王耀华. 中国民族音乐[M]. 上海:上海音乐出版社,2008年.