

古筝重奏曲的演奏探究——以作品《梦巴山》为例

汤少芬

四川文理学院 音乐与演艺学院, 四川 达州 635000

摘 要： 古筝重奏作品《梦巴山》巧妙的将巴渝民族民间音乐元素融合于古筝重奏这一演奏形式中，是对巴渝民族民间音乐元素的积极探索与发展，正向丰富了古筝重奏作品的创作思路。本研究以古筝重奏曲的演奏探究为切入点，展示了巴渝民族民间音乐是如何以古筝为载体进行良性互动的，探究了《梦巴山》的演奏技巧及二度创作。

关 键 词： 古筝重奏曲；《梦巴山》；演奏技巧；二度创作

A study on the performance of Guzheng ensemble -- taking "Dream Bashan" as an example

Tang Shaofen

School of Music and Performing Arts, Sichuan University of Arts and Science, Dazhou, Sichuan 635000

Abstract： The Guzheng ensemble "Dream Bashan" cleverly integrates the elements of Bayu folk music into the performance form of the Guzheng ensemble, which is an active exploration and development of the elements of Bayu folk music, and enriches the creative ideas of the Guzheng ensemble. This study takes the performance of Guzheng ensemble as the starting point, shows how Bayu folk music has a benign interaction with Guzheng as the carrier, and explores the playing skills and second creation of "Dream Bashan".

Keywords： Guzheng ensemble; "Dream Bashan"; playing skills; second creation

引言

古筝作为中国最古老、最重要、最传统的民族弹拨乐器之一，被誉为“东方钢琴”^[1]，然古筝重奏的演绎方式出现至今，仅发展了短短三十余年，我国的古筝重奏作品数量少、底蕴薄弱^[2]。巴渝文化源远流长，历史悠久，承载着丰富的历史信息和文化内涵，它融合了多种民族文化元素，形成了独特的地域文化特色^[3]。古筝重奏作品《梦巴山》就是在传统与现代的相互交融下孕育而生，它既蕴含着独特的巴山民族民间风味，又无处不显现着现代的气息。

一、作品困难片段及解决路径

作曲家在整部作品中主要运用了古筝传统演奏技巧，同时也适当运用了拍板等现代技巧，并结合密集音型的高频切换，使乐曲演奏难度提升。其次该作品为古筝重奏作品，由三个声部，10台古筝共同完成，筝一4人，筝二3人，筝三3人，中间有重奏、独奏以及齐奏，这加大了各声部之间合作协调的难度。最后，该重奏曲是一首地域特色很强的古筝作品，如何突显《梦巴山》中的“巴山风味”，使听众一听就知道这是巴山风格的音乐，这又是完美呈现这一作品的重大挑战。

（一）拍板与密集音型的连接

二十世纪八十年代起，一些专业作曲家，创作了手掌拍击琴弦低音处、指尖敲击琴板等拍板技法^[4]，以产生特殊的音效。在古

筝的演奏中，拍板通常起到增强节奏感、营造氛围、表现情感、丰富音乐层次等作用。

乐曲C段的59-66小节由筝一、筝二7人共同完成拍板与密集三十二分音符和十六分音符组合的快速切换，筝三3人演奏拍板与十六分音符的快速切换，总共8个小节，4小节一句，可分为2句，其中最难的是第59、60、63、64小节的演奏，给人营造“乱石穿空，惊涛拍岸”的场景。以59-60小节为例，拍板的第一下是右手拍打琴头，第二下左手拍打琴弦，第三下又回到右手拍打琴头，紧接右手的快速弹奏。弹奏时需要把每一个音都弹奏出颗粒性，注意弹奏力量，肩、肘、腕要放松，力量要到指尖^[5]。下一小节重复同样的动作，只是右手具体弹奏音有稍许变化。

拍板时，演奏者需要果断、干脆。在拍板与快速弹奏的连接处，右手则需要在完成第一拍的拍打琴头后快速位移到“5

基金项目：本文系四川省教育厅高等学校人文社会科学重点研究基地——巴渝民间艺术研究中心2022年度项目研究成果，项目名称：古筝重奏曲《梦巴山》中的传承与创新（项目编号：BYMY22B15）阶段性研究成果。

(sol)”音的弹奏位置,在弹奏完第二拍的最后一个大撮后,又需要快速移位到箏头拍板的位置,在位移的过程中务必要做到快、准、稳。为了使得10个人完美融合,我们在演奏时需要固定箏一、箏二、箏三10个人拍板的高度、收放的时间,位移的速度,以及演奏时手的具体位置。第59-60小节与63-64小节写作手法完全相同,解决路径雷同。

（二）重奏、独奏及齐奏的处理

重奏就是由多人演奏的多声部器乐演奏形式,根据乐曲的声部及演奏者的人数,可分为二重奏、三重奏等^[6],声部相互协作、相互呼应,音乐层次丰富。独奏由一位演奏者独立完成演奏,整个表演过程中只有这一位演奏者展示其个人的演奏技艺和音乐诠释。齐奏通常也是由两个及以上的演奏者参与,但他们演奏的是完全相同的旋律,注重整体的协调性和一致性。作品《梦巴山》的C段丰富多变,热闹非凡,既有重奏,又有独奏和齐奏,现就以下C段中的三个部分进行针对性分析。

1. 重奏

乐曲的76-81小节为重奏乐句,本句在演奏的时候需要注意3个声部协同配合,旋律音由箏一演奏。箏一在演奏76、77小节时,需要在快速弹奏的基础上突出第一拍和第二拍的第一个音,78至81小节则突出每小节的第一个音,后面的音进行渐弱演奏处理。箏二和弦弹奏的强弱与箏一相同,前两小节每小节两个重音,后面几小节,每小节则作一强一弱的处理。箏三的处理与箏一、箏二略有不同,箏三强调每小节第一拍和第二拍的弱位扫弦,对上两个声部起到填充的作用。三个声部在81小节一声部演奏完最后一个大撮后快速捂弦,音乐在一种激烈的状态下戛然而止,并作一个延长停顿的处理,为82小节的独奏做准备。

2. 独奏

第82小节为全曲的唯一独奏片段,本段虽由四个琶音组成,但是起到至关重要的承上启下作用。在前面乐句激烈的烘托后,此处琶音的出现如山间一股清泉,音色上要求纯净、明亮,又要突显灵动,还需要考虑上下乐句的衔接。所以第一个琶音出来应该坚定一点,弹奏时靠右演奏,给人眼前一亮,将听众的注意力从刚刚热烈的画面拉回,紧接着第二、三个琶音做渐快、渐强处理,第三个琶音到第四个琶音进行延长,做渐慢、减弱处理,弹奏时位置稍靠中间部位。在琶音的演奏过程中一定要避免杂音,每个琶音都要干净清透,如出水芙蓉。在演奏第四个琶音的时候,除独奏者外,其他演奏者都需要做好准备,并在琶音的最后一个音演奏完1秒后,做一个快速呼吸,回到原速,并迅速切换到下一句的演奏。

3. 齐奏

本段的齐奏出现在第89-101小节,虽然这13个小节的演奏技法相对单一,都是由右手摇指,配以左手刮奏。但在演奏这13个小节的时候要求所有演奏者的呼吸统一、动作统一、弹奏状态、情绪处理统一。为了达到这些统,我们必须做到以下几点:首先,统一摇指频率、入弦深度、弹奏位置及触弦角度;其次,将段落细分成三个乐句,固定演奏者弹奏乐句的强弱、快慢起伏;再次,规范刮奏的起始位置、演奏具体位置及强弱和快慢变

化。最后,强调所有演奏者动作与呼吸的整齐划一,并进行固定化训练。

（三）巴山音乐风格的把控

大巴山音乐常以五声调式为基础,以徵调式和羽调式最为常见。在创作或演奏中,可以多采用这些调式来营造独特的氛围。如以徵调式创作旋律时,就要强调“5(sol)”和“2(re)”这两个音,使其在旋律中具有主导地位,能带来明亮、开阔的感觉。

如作品《梦巴山》的A段就是用徵调式创作旋律,现就本段箏一的第一句和第二句进行分析。在刚拿到乐谱的时候,箏一演奏者很容易将重点安排在滑音上面,为了突出这首作品的巴山风味,箏一在演奏时,应该弱化“6(la)”的下滑音,在4、6、8、9、10小节,突出四二拍的强弱关系,强化弹奏“5(sol)”和“2(re)”两个特色音。5、7、11小节的长音摇指,做弱化音头的渐强处理来突出“5(sol)”和“2(re)”两个特色音。使“5(sol)”和“2(re)”这两个音在旋律中突显,突出巴山的徵调式风格。

二、古筝重奏曲《梦巴山》的二度创作指导实践

二度创作指的是在已有作品的基础上,创作者根据自己的理解、感受和艺术追求,对原作进行再次加工和创新。在音乐表演中,演奏者或歌唱者对音乐作品的演绎就是一种二度创作。他们通过对音符、节奏、旋律的理解和把握,运用自己的演奏技巧、演唱风格和情感表达,赋予作品新的生命力。在演奏的时候,演奏者需要根据这些特性进行特殊化的音色处理,从而为听众呈现出更加独特的听觉感受^[7]。乐曲的指导实践是指在音乐领域中,作品的指导教师运用其专业知识、经验和技能,对演奏者或音乐团体进行有针对性的教学、辅导和引导,以提升他们在乐曲演奏方面的能力和水平,最终呈现出高质量的音乐表演的一系列活动。接下来,笔者就古筝重奏作品《梦巴山》的二度创作指导实践经验进行以下总结。

（一）演奏技巧方面

1. 技法训练

随着古筝弹奏者的发展,人们越发重视古筝演奏技能的展现,古筝作品的创作也更加注重技巧性^[8]。将乐曲中涉及到的演奏技法,逐个进行细致指导,确保完成相应技法的准确性和统一性。如摇指,统一演奏者摇指技法的基本演奏姿势和状态,固定频率,进行速度、耐力和渐强、渐弱训练。但是在不同段落、不同乐句,以及不同声部,又要根据其需要表现的不同情绪和需要营造的不同意境对相同旋律演奏者进行相对统一、规范的调整。

2. 节奏把控训练

（1）个体节奏准确

让每个演奏者单独进行节奏训练,使用节拍器辅助,从简单的节奏型开始,逐渐增加难度。例如,先练习简单的四分音符、八分音符节奏,然后过渡到复杂的切分节奏、附点节奏,以及快速的十六分音符、三十二分音符节奏等。

（2）重奏节奏同步

《梦巴山》是一首重奏作品，在重奏训练中，需注重各演奏者之间节奏的同步性。通过分声部练习、合奏练习等方式，逐渐磨合节奏。可以先让一个声部稳定地演奏，其他声部依次加入，不断调整和适应，直到达到节奏的高度统一。对于节奏复杂的段落，进行重点排练，分析节奏的特点和难点，采用逐小节、逐拍的方式进行细致的节奏校对，确保重奏时节奏的精准无误。

（二）音乐理解方面

1. 作品风格把握

《梦巴山》是一首巴山风格突出的作品，为了让演奏者更好的掌握巴山音乐风格，我们组织演奏者进行采风，让其多接触巴山当地的民间民俗音乐，熟悉巴山音乐风格的音律特点和情感表达，最终回到《梦巴山》作品本身，逐句分析乐曲中的旋律特点、节奏变化、和声运用和音色处理等。

2. 情感表达引导

（1）音乐情境创设

引导演奏者根据曲目内容创设音乐情境，通过想象和联想，将自己置身于特定的情境中，从而更好地理解和表达音乐情感。例如，《梦巴山》的C段，在演奏时，让演奏者想象自己身处大自然中，感受乱石飞溅，险象环生的景象。

（2）情感层次处理

指导演奏者分析《梦巴山》的情感层次，明确音乐的起承转合和情感发展脉络。在演奏中，通过力度、速度、音色等方面的变化来体现情感层次的变化。例如，《梦巴山》的引子采用轻柔的音色和缓慢的速度来营造清晨巴山雨雾朦胧之态，描绘巴山的宁静之美。A段音色明亮，速度为中速，描绘出巴山人民积极向上的生活态度。B段一、二声部进行一强一弱的呼应，仿佛是巴山人民诙谐幽默的生活态势的写照。C段速度为快速，音色饱满，力度加强，是全曲的高潮，整个演奏状态要积极饱满。A'段虽然是A段的变化再现，但是在结尾处要进行恰当的情感收束。

（三）团队协作方面

1. 声部平衡协调

（1）各声部音量平衡

在《梦巴山》的指导实践中，要根据作品的需要和各声部的特点，调整各声部的音量比例，通过试奏和反复聆听，确定最佳的音量平衡。指导演奏者学会控制自己演奏的音量，使用不同的

演奏力度和触弦方式来调整音量。同时，注意各声部之间的音量呼应和配合，避免某个声部过于突出或被掩盖。

（2）声部音色融合

对于古筝重奏《梦巴山》而言，各声部要在复杂多变的技法中寻找音色的融合^[9]，使整个重奏的音色和谐统一。由于不同的古筝在音色上可能存在差异，需要通过调整演奏技巧和触弦方式来尽量减小音色差异。同时，各声部之间在音色处理上要相互协调，共同营造出统一、和谐的音乐氛围。

2. 演奏配合默契

（1）呼吸与节奏同步

重奏需要培养演奏者之间的呼吸默契，使呼吸与音乐的节奏和情感起伏相契合。在排练过程中，要引导演奏者通过共同的呼吸来感受音乐的韵律和情感变化，实现演奏的同步性。对于节奏变化明显的段落，强调通过呼吸来统一节奏。例如，《梦巴山》C段中从82小节到83小节的连接，不要因为82小节为独奏其他演奏者就放任不管，而是应该与独奏者共同呼吸统一节奏，为后续共同演奏83小节的急板做准备。

（2）眼神与肢体交流

在演奏过程中，应鼓励演奏者之间进行眼神和肢体交流，增强彼此之间的默契和互动。通过眼神的传递可以及时调整演奏的速度、力度和情感表达，同时肢体语言的运用也可以起到辅助交流的作用，增强演奏的表现力和感染力，使重奏更加生动。例如，在乐曲的开头，就需要演奏者点头示意，确保每个演奏者都是准备好的状态。还有每一段的衔接及停顿处等，也需要通过眼神与肢体的交流，让重奏更加的统一。

三、结语

当今社会，民族音乐文化面临许多新鲜而深刻的社会问题，在原始传播状态逐渐削弱的现状下，民族音乐的走向越来越成为当今需要关注的问题^[10]。古筝重奏曲《梦巴山》以其独特的魅力展现了传统与现代的完美交融，在对其困难片段的分析与解决，及二度创作的指导实践，我们深刻体会到了其艺术价值与挑战。这首作品不仅是音乐艺术的结晶，更是对巴山文化的传承与创新。它为古筝重奏作品的创作与演绎提供了宝贵的经验，也为我们在音乐领域的探索与发展提供了新的方向。

参考文献

- [1] 周璐. 古筝美学中“韵”的审美研究 [D]. 同济大学, 2022. DOI:10.27372/d.cnki.gtjsu.2022.000627.
- [2] 吴隽琦. 古筝重奏曲《韶华丹青》的音乐分析及技法研究 [D]. 扬州大学, 2023. DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2023.000247.
- [3] 姜雨珊. 重奏曲《霞影》的创作与演奏分析 [D]. 陕西省: 西安音乐学院, 2022. DOI:10.27402/d.cnki.gxayc.2022.000006.
- [4] 张雯珊. 古筝重奏作品《翡翠》音乐分析及演奏探究 [D]. 泉州师范学院, 2019.
- [5] 翟雅雯. 浅析筝曲《西域随想》的情感表达与演奏技巧 [J]. 黄河之声, 2024, (04): 102-105. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2024.04.021.
- [6] 杨秀玉. 琵琶演奏艺术形式多样性研究 [J]. 齐鲁艺苑, 2015, (06): 28-29.
- [7] 刘晓寒. 王建民新疆风格古筝作品音乐特征与演奏研究 [D]. 上海音乐学院, 2024. DOI:10.27319/d.cnki.gsyyy.2024.000120.
- [8] 仵珂昕. 古筝快速指序技巧及训练方法探讨 [J]. 黄河之声, 2020, (23): 89-91. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2020.23.027.
- [9] 王琛. 阴明娟. 古筝重奏中不同声部演奏的共性化处理及艺术价值表现——以重奏曲《翡翠》为例 [J]. 戏剧之家, 2023, (07): 87-89.
- [10] 易柯宇. 高等教育中的活态音乐文化传承与发展研究——以巴渝民歌引入高校声乐课堂为例 [J]. 黄河之声, 2017, (24): 14-15. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2017.24.004.