

古琴音乐元素在中国复调钢琴作品中的融汇

——以《[#]F商调：书法与琴韵》《赋格》《高古》为例

王爱国，翟毅

(苏州科技学院音乐学院，江苏 苏州 215009)

摘要：在钢琴曲的创作实践中，中国现当代作曲家在借鉴西方复调作曲技法的基础上，将古琴音乐元素融入创作，产生出具有古琴音乐风的复调钢琴曲。笔者以汪立三的《[#]F商调：书法与琴韵》、于苏贤的《赋格》、林华的《高古》3首钢琴作品为例，从古琴音色特性在钢琴曲主题上的新释，古琴音乐中的多声因素与现代复调技法的融汇方面对钢琴曲的创作特色加以解析，以期对中国钢琴艺术的特色探索实践提供参考。

关键词：古琴音乐元素；复调钢琴作品；《[#]F商调：书法与琴韵》；《赋格》；《高古》

中图分类号：J632.31

文献标识码：A

文章编号：1009—9735(2015)03—0132—05

自上世纪中叶开始，诸多作曲家将古琴艺术元素运用于钢琴曲创作的特色探索，产生出许多与古琴艺术相关的钢琴曲。这些作品的创作技法多样。有的是根据古琴曲的曲调进行的改编；有的是作曲家通过巧妙的构思，在钢琴曲的局部或片断中展现出古琴艺术的某些特点；还有些是作曲家在钢琴曲创作中追求古琴音乐特有的审美趣味，意图实现古琴音乐的钢琴化织体，在作品中表达出古琴音乐的意境和风格。此类钢琴曲的体裁丰富多样，有序曲、即兴曲、变奏曲、协奏曲等。

在复调钢琴曲创作领域，中国现当代作曲家将古琴音乐元素融汇于创作之中，在形式上采用西方复调音乐体裁，在内涵上涵容古琴音乐的特性风格，表现出中国艺术的独特性。此类作品在中国复调钢琴曲中虽然为数不多，但都以特定的内容作为构思的基础，以复调结构形式作为主题呈示、发展变化的框架，表现出丰富的情感内容。本文以汪立三的钢琴曲《[#]F商调：书法与琴韵》(1981)，于苏贤的钢琴曲《赋格》(1982)，林华的钢琴曲《高古》(1989)为例，解析古琴艺术在复调钢琴曲创作中具体手法，探寻深藏曲间的内在联系，阐释其在中国钢琴艺术中的独特韵味，力求对中国钢琴艺术实践提供参考。

一、古琴音色特性在钢琴曲主题上的新释

3首钢琴曲的主题构思匠心独具，特色鲜明，它们以钢琴化的音乐织体语言模仿出古琴音乐的音色，

使主题产生出了近似古琴音乐的音色特性，因而具有了音色特性指向的标识。在20世纪的音乐创作中，注重音色的表现作用是重要的创作手法之一。“这里讲的音色，已不仅指乐器的音质和音色的变化，音色的替换，乐器在起奏(出音方法)和消退方法上的不同特征及响度的区别等，都将作为音色范围内起作用的因素。”^[1]作曲家通过钢琴化的奏法及调式、节奏乃至音区转换等多种元素的综合运用，强化了钢琴音乐主题的古琴音色标识性。

汪立三《[#]F商调：书法与琴韵》的赋格主题设计综合采用装饰音、特殊奏法、三连音节奏等手法模仿古琴“走手音”奏法而展现出音色特性。主题模仿出了古琴演奏中特有的“按音”滑奏的音色效果。钢琴曲主要通过装饰音和特殊奏法来模拟出古琴音乐演奏中“吟猱”等奏法所产生的“按音”音色效果。例如，图1中第2小节所标记的特殊奏法，“作曲家通过注释解释到：黑符头手指速离键。小二度的撞击形成了一种颤吟似的音响，好像被保留的[#]C音被微分音改变了。这里实际上是对古琴演奏按音吟猱手法的模仿，也形成了类似的音韵。”^[2]钢琴音乐主题通过二度或三度倚音的运用，模拟出古琴演奏中手指在琴弦上

* 收稿日期：2015—02—10

基金项目：2012年江苏省社会科学基金一般项目(12YSB005)。

作者简介：王爱国，男，山东德州人，副教授，硕士，研究方向：钢琴演奏与教学。

滑奏所产生的效果。3个声部在纵向上构成的纯五、纯八、纯四度的音程关系,音响空灵低徊,近似古琴多弦同弹手法所形成的自然协和音响。此外,以三连音的节奏形态实现对古琴“数弦多弹”奏法及节奏形态的模仿。三连音的节奏形态使旋律塑造呈现的更加自由,也更贴近古琴音乐自由随性的旋法特点。这些富有古琴音乐特色的音乐语汇在赋格段主题呈现中频繁出现,在凸显出主题旋律舒缓低沉特点的同时,也通过拖拽和颤吟而挖掘其修饰感较强的音色特性。

图1 汪立三《[#]F商调:书法与琴韵》赋格主题

于苏贤《赋格》中的主题选取了李焕之创作的古琴弦歌合唱《苏武》中的部分音调作为主题旋律素材。这种将主题的部分音调直接从既有作品中抽取的方法,可以比较直观地反映出选材者的创作风格意趣和审美取向。为了体现钢琴曲音乐主题的音色标识性,作曲家还特别注重在乐曲的奏法设计方面体现古琴音乐的特点。例如,乐谱中为了体现古琴低音持续的特点而标记了保持音记号的音(图2)。作曲家要求在实际演奏中弹得稍重,曾提示:“赋格主题的基本风格特点是体现了古琴的韵味,主题中用重音记号的音,要弹出古琴按弦时的感觉。”^[3]可见,作曲家十分注重实际演奏中音色特性给予听者联想的指向性,使乐谱所标记的奏法能够尽量体现古琴奏法中起音和按弦的抑扬顿挫感。图2中《赋格》主题深沉、低徊音调的塑造也较好地挖掘了古琴音乐演奏所呈现出的音响特色,展现出古琴音乐元素在现代钢琴曲中的音色标识性。

图2 于苏贤《赋格》主题

林华《高古》的主题主要模仿出了古琴演奏手法中“散音”音色的特点,表现出古琴“散音”奏法所具有的深邃、悠远的音色特性。作曲家巧妙地采用音区、节奏、音程、力度等手法,使主题发展更加近似古琴音乐的旋法特点。如主题旋律通过第1小节二分音符

长度的E到E₁八度音程,营造出低沉、悠长的音响效果,暗示了古琴音乐“散音”奏法特性;第3小节[#]G到[#]F二度音程的重复,再加上[#]D到[#]D₁构成的下行的旋律等处理,则进一步强化了古琴音乐的音响特色。陈铭志解析后认为:“特别是第1、第3小节的音型,让我们听来仿佛是夜深人静之时,一位鹤发垂髯的老者,静心拨弹着古琴,这首乐曲的意境立刻被映现。”^[4]沙凌桢认为该主题“暗示了古琴的意趣。”^[5]作曲家的主题构思鲜明地反映了古琴的音响特点和趣味,欣赏者通过音色联想可以轻易地感受到古琴音乐素材在主题塑造中的效果。

图3 林华《高古》主题

3首钢琴曲的主题旋律均建立于五声性风格的基础之上,通过较低的音区和较为舒缓的节奏形态来模仿出古琴曲含蓄、悠远的音色效果,这是主题基于古琴音乐内在韵味而生发出的意韵。作品通过对古琴特有的演奏法的模仿,进一步了强化古琴音乐主题音色的标识性。这是3首钢琴曲最为突出的主题造型特点,也是其整体音乐色彩风格的深刻基调。在擅长主题塑造及发展的赋格曲中,“赋格的主题是构成完整赋格的最基本、最重要的部分,是体现音乐形象和音乐风格特性的最集中、最核心的部分。”^[6]《赋格》和《[#]F商调:书法与琴韵》的赋格段主题凸显出的近似古琴的音色效果,也就意味着作品最基本的音乐风格得以确立。林华《高古》采用传统的“帕萨卡利亚”体裁形式,从主题的音色形象来看,该曲古琴音色特性的主题以固定低音的形式贯穿整个作品,也体现出了古琴音乐的基本风格。

二、古琴音乐中的多声因素与现代复调技法的融汇

3首钢琴曲挖掘出古琴音乐中多声因素的现代艺术空间,并将其在钢琴曲中与现代复调技法相交融,产生出具有古琴音响特色的复调织体结构。根据复调专家于苏贤的研究,在中国传统的古琴音乐中也存在着复调现象。当古琴曲的主题旋律随着音乐内容发展达到高潮时,往往会增加声部构成复调结构,使乐曲在局部或片段中呈现复调思维布局^[7](P1-2)。古琴音乐的复调结构安排相对自由,可形成二声部的自由对位。钢琴曲吸收了古琴音乐中的多声音乐元

素作为创作中的素材,通过吸收古琴多声形态中的持续音衬托、和音、对比复调等手法使钢琴曲产生了近似古琴音乐的声韵。

(一) 对古琴音乐持续音衬托手法的吸收

在古琴音乐中,因为古琴空弦音余音较长的特点,低音声部的持续音与上声部可构成声部层,形成古琴音乐中单旋律进行所派生出的复音旋律。作曲家创作中将古琴音乐的这一特点加以发挥,通过低音区较长的持续音作为衬托声部,这是吸收了古琴音乐特点而形成的复调织体。

例如,在《 $\#F$ 商调:书法与琴韵》中,赋格段开始的部分(图 2),第 2 声部跨 4 个小节长度的持续音 F ,体现出古琴曲音调低沉悠长的特性。低音声部以支声复调的形式衬托主题旋律,作为主题材料的变体,这一材料并没有完全遵循与主题材料同方向进行,同终止音的原则,而是进行到跨 3 个小节的长持续音 $\#C$,演化为持续音声部衬托主题旋律,营造出古琴音乐特有的声韵。这一手法也是作曲家吸收了持续音的结构手法衍化而来。

《赋格》的结尾部分(图 4),低音声部以跨 7 个小节的八度音程与上声部形成的自由对位,强化了音程的色彩感,反映出古琴音乐中低音声部衬托的特点。

图 4 于苏贤《赋格》结尾部分

《高古》结尾部分(图 5),低音声部跨 3 个小节的纯五度持续音,和中声部 2 小节长度的纯五度持续音都显示了古琴音乐中低音声部衬的织体特色。

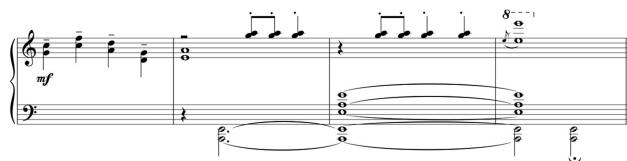

图 5 林华《高古》结尾部分

(二) 对古琴音乐和音手法的吸收

在古琴音乐演奏中两音同奏可产生和音,“古琴

曲多为五声调式,和音取自其中。最常见的发音方式为散按同声。和音的音程有八度、同度、五度、四度、三度以及二度。”^[8]3 首钢琴曲在创作中汲取了古琴音乐的和音特点,主要以和声音程平行或反向进行的方式构成复调结构,并具有鲜明的色彩感。

例如:《 $\#F$ 商调:书法与琴韵》赋格段第一间插段中(图 6),低音声部与中音声部旋律线条的同向及反向进行,主要由五、八度音程构成的,这是吸收了古琴音乐中和音手法所形成的复调形式。在纵向上各声部的进行不具和声的功能性,在总体上保持了古琴音乐的音响风格。

图 6 汪立三《 $\#F$ 商调:书法与琴韵》第一间插段

于苏贤《赋格》第 67~68 小节,中声部采用纯四度、小三度和纯一度手法构成的和音形态进行音乐陈述,突出了旋律线条的色彩感,呈现出典雅细腻的音响风格,这一手法也是吸收了古琴音乐和音手法的特点发展而来。

图 7 于苏贤《赋格》第 67~68 小节

《高古》结尾部分(图 5),第 2 小节中声部平行四度和声音程的平行进行,虽然是比较简单的多声方式,但作曲家是基于古琴音乐特点而采用的复调陈述方式,具有五声调式的风格,保持了古琴和音手法的音响形态。

(三) 对古琴音乐对比复调手法的吸收

一般说来,古琴音乐中的对比复调结构比较简约自由,而且会根据音乐发展的需要进行局部性或片断性的呈现。例如,古琴曲《渔歌》中,低声部与上声部的自由对位。图 8 中低音声部的第 1 主题和上方声部的第 2 主题结合构成了对比复调。这清晰地表明在古琴音乐中存在着复调形式的音乐陈述,而且这些复调结构通过对比、模仿等手法不断丰富发展,使乐曲的音乐表现力进一步增强。

于苏贤《赋格》在主题与答题的结构安排上体现

图8 古琴曲《渔歌》第11段,五知斋琴谱,
吴景略整理定拍并记谱

出对古琴复调因素的考量。通过古琴曲《渔歌》(图8)与钢琴曲《赋格》(图9)的比较可以发现,尽管《赋格》中的材料节奏形态密集,但《赋格》在调性、音区、音域的选择上与《渔歌》有一定的相似性。在音高组织上,《赋格》主题为d羽调式,在低音声部主题起始的骨干音为a,《赋格》答题为a羽调,答题起始的骨干音为d¹。《渔歌》低音声部的第1主题乐句起始的骨干音也是a。上方声部的第2主题起始的骨干音也是d¹。虽然不能断言于苏贤《赋格》的创作参照了古琴曲《渔歌》中的复调结构,但通过比较可以推知《赋格》的创作从调性安排、音区选择、节奏形态等方面都体现出了与古琴音乐复调陈述方式相近似的特点。因而《赋格》才具有深沉低徊的咏叹风格,表现出古琴音乐低声“吟诵”的特点。

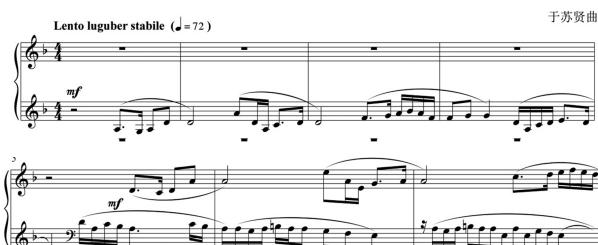

图9 于苏贤《赋格》第1~7小节

钢琴曲《高古》中,也吸收了古琴音乐二声部自由对位的特点。例如,“变奏I”中,低音声部的固定低音主题旋律与上声部构成二声部的对位,对位声部在节奏设计上舒缓悠长,在听觉上可以感知五声性风格的存在,两声部的对位突显出旋律音色的特性,使复调陈述的古琴意韵更加鲜明。

图10 林华《高古》“变奏I”

作曲家采用现代复调技法,将古琴音乐中的多声因素与现代复调技法相融汇,使钢琴曲在旋律、节奏、结构方面表现出不同于西方复调技法的特点,使作品的特色更加鲜明。不仅可以反映复调音乐的秩序美和均衡感,还可以表现出古琴音乐中特有的音韵和美

感,使乐曲在多声部线条的变换陈述中表达对中国传统文化情感及其相应的精神世界,凸现出中国复调钢琴曲的语言和风格特色。

三、结语

总之,融汇了古琴音乐元素的3首复调钢琴曲,在展现出鲜明的古琴音乐风格的同时,也反映出了作曲家对传统文化精神的认同和传承的态度。在形式上,作曲家将古琴音乐特有的旋法、奏法和韵味融入钢琴曲织体形态之中;在意境上,将古琴音乐中蕴含的具有传统美学情趣和文化价值的因素纳入到钢琴曲之中,体现出独特的中国古典美学趣味,折射出其在传承中国传统文化精神方面的深远意味。

3首钢琴曲体现了作品古琴音乐与当代中国钢琴音乐之间的紧密关系。对于中国钢琴音乐创作来说,古琴艺术是重要的创作源泉,这将吸引更多的作曲家关注利用。新世纪中国钢琴艺术的创作,以何种方式开掘古琴艺术,作曲家如何从更深广的视角内发掘和研究古琴音乐,并将其运用于中国钢琴音乐创作,是当前需要思索的课题之一。3首运用古琴音乐素材创作的复调钢琴曲,也因此具有较高的学术研究价值,它们在中国当代复调钢琴曲创作领域的开拓性意义,将指引更多的此类复调钢琴作品探索,并能够在钢琴演奏实践中予以展现。

参考文献:

- [1]徐孟东.中国复调音乐形态新的发展与变异(上)[J].音乐艺术,1999(3):48-57.
- [2]代百生.中国传统文化的象征——汪立三钢琴曲《F商:书法与琴韵》中的“中国风格”探析[J].武汉音乐学院学报,2004(2):34-40.
- [3]于苏贤.浅谈我创作的三首赋格的风格与表达[A].中国钢琴作品的分析与演奏[C].北京:人民音乐出版社,2003.
- [4]陈铭志.俯视一切,抗怀千载——简析林华的钢琴曲《高古》[J].音乐艺术,2004(1):19-23.
- [5]沙凌祯.东方审美的探索——试析林华教授《二十四诗品》钢琴曲集[J].艺苑:音乐版,1995(2):31-33.
- [6]于苏贤.赋格的主题[J].中央音乐学院学报,1982(4):61-67.
- [7]于苏贤.中国传统复调音乐[M].北京:人民音乐出版社,2006.
- [8]胡向阳.点描与留白——古琴曲的多声形态研究[J].音乐研究,2002(2):73-78.

The Infusion of Musical Elements in Ancient Chinese Zither into Chinese Polyphonic Piano Works

— Taking [#] *F Shang-noted : Calligraphy and the Flavor of Zither , Fugue , Highly Ancient* as Examples

WANG Aiguo , ZHAI Yi

(School of Music , Suzhou University of Science and Technology , Suzhou 215009 , China)

Abstract: In piano music creating practice, on the basis of using Western polyphonic music skills for reference, Chinese contemporary musicians infuse musical elements in ancient Chinese zither into creation, thus giving birth to polyphonic piano works with music style of the ancient Chinese zither. Taking the three music works as examples, which are [#] *F Shang-noted : Calligraphy and the Flavor of Zither* by Wang Lisan , *Fugue* by Yu Suxian , *Highly Ancient* by Lin Hua , from aspects of a new explanation of ancient Chinese zither's tones and characters on the theme of piano music , the infusion of ancient zither music polyphonic elements with modern polyphonic skills , and the manifestation of piano music feelings on ancient zither culture spirits , this article will make an analysis on the creating features of piano music , so as to provide a reference for the exploration and practice on the features of Chinese piano arts .

Key words: musical elements in ancient Chinese zither ; polyphonic piano works ; [#] *F Shang-noted : Calligraphy and the Flavor of Zither ; Fugue ; Highly Ancient*

(上接第 117 页)

Analysis on the Social and Political Life in Pledge-making Phenomena in *Tso Chuan*

ZHAO Feng

(Chinese and Media Department , Bozhou Teachers College , Bozhou 236800 , China)

Abstract: There are many pledge-making phenomena in *Tso Chuan* (a Commentary on the Spring and Autumn Annals) . And the pledge-making , as an etiquette to guarantee the involved parties to obey and keep their promises , symbolizes their emphasis on the virtues of honesty , benevolence , respect , humility and their derogatory attitude towards dishonesty . The system of pledge-making , which reflected the ideas of honesty , authority and respect , humility and the philosophy of life and their worry about the future , is closely interrelated with the sacrifice , the war , the profits and the power . Those rich and complete records as etiquette rules in *Tso Chuan* display the ethic rules of that times .

Key words: *Tso Chuan* ; pledge-making ; sacrifice ; war ; political life