

将民间小调融于当代创作思维与技术的初步尝试

□陈思昂

一、作品创作所遇到的困难与突破

《坐看云起》这部作品是我第一部民族管弦乐队作品。如何把传统经典民间音乐转化为符合当代时代文化气息的问题变成了我所面临的最大课题。

在之前读书的几年里，民乐写作一直是我写作领域的空白，不敢涉及。不过在我创作的一些西方乐器编制题材的室内乐作品，曾经使用过民间音乐素材，结合西方现代作曲技法，取得了很好的效果。最近几年我尝试接触民乐队写作，为一些经典歌曲配器，逐渐的对民乐产生了兴趣，并开始编配民乐队作品。正是通过这些实践，使我积累了一些民乐队的写作手法，也认识了一些民乐演奏员，通过和演奏家不断地沟通，尝试去了解这些乐器。这些经验是学校无法讲授的，非常难得并且及其重要。《坐看云起》在创作时，我找到了相熟的琵琶演奏家，她亲自为我讲解了一些实用有效果的弹奏技术，给予了我极大的支持。当作品完成后，又经过长时间的练习演奏，帮我修改了不理想、不合理的地方。在这部作品中的琵琶独奏声部中，有部分段落的写法并不琵琶化，和常见的琵琶语言不太一样，对此，演奏家与我交流，告诉我通常琵琶会是如何

进入，使用怎样的演奏法。最后经过协调，决定按照我的写法保留下来，虽然这些琵琶语言不太常见，但由于我对于琵琶声部与乐队声部的这种写法，使作品并不属于传统的协奏曲性质，协奏性并不强，更多的是强调两者间相互作用的完整关系，强化了乐队的功能性，有的片段甚至感受到琵琶在给乐队伴奏。对于演奏家来说，这是一种新的尝试，亦是逆向思维在演奏上的一种突破。对于我来说，通过陌生领域的创作实践与不断学习，不熟悉的东西逐渐熟悉，亦是观念上的一种突破。

二、民乐创作的环境与作品的方向选择

目前的民乐创作环境，对于作曲者来说真的是非常好。民乐作品的稀缺让大量新作品获得了演出机会，演出机率很高，乐团的需求，演奏家的需求，这也大大地刺激了作曲家创作民乐的动力。

在学校读书期间，作曲教学主要以西方音乐体系为主，近些年西方现代作曲技术的流行，使作曲家本身也产生了民乐创作究竟以哪种体系为创作核心产生困扰，究竟是写实验派、学院派的风格，还是写百姓喜闻乐见的作品，民乐究竟怎样写？这个问题因人而异，现在是一个多元化的时代，理应尊重各

种发展形态。每个作曲家都有自己的审美特点，创作的作品必然各不相同，孰优孰劣的评价是不客观，没道理的。没有哪一种写法是最好的，最正确的，权威的。如果大家都统一模式来创作，那作品的个性又无从体现。优秀艺术作品的产生就是在各种不同的风格、流派、技法中慢慢筛选出来的。

民乐作品独特性就是音乐语言，这些语言是西方音乐没有的，民族乐器非常适合演奏动人的旋律，尤其适合演奏中国民间的曲调，味道十足，打动人心，现在的西方音乐大师在作品中但凡涉及到东方元素、中国元素时，基本都会直接使用中国民族乐器来表现，从

听觉角度更加直观、鲜明、富有个性。

《坐看云起》在写作开始就明确了写作方向，就是要感人、好听。我试图突出旋律上民族特色的重要性，充分重视旋律在音乐表现中的意义，尤其是独具个性的民族音乐语言。同时在作品的技术上体现新意，要想办法融入个人特点，希望作品在面对学院专家时，能展现出专业的技术和理念，面向社会时，又要在不失专业性的基础上找到一个能和老百姓接触上的触点，把专业性和可听性结合到一起，以适应人民群众的审美需要，虽然听众感受到的更多是创作的成分，但仍然能从中感受到耳熟能详的民间特色。民间曲调经过加工后重新获得了新生，拉近了新音乐与听众之间的距离，同时也加强了新音乐的表现力和感染力。另外，作为新生代的音乐创作者，体现时代精神，符合当代时代文化气息，也是不可回避的重要问题。

三、作品结构布局

作品的开头，我选择了让琵琶静静的独奏，充分展现了乐器的个性以及琵琶为无锡景旋律所带来的韵味。主题原型的呈示，从音乐印象来说，一是唤起回忆，引起共鸣，加深巩固；二是追求风格的完整，明确中国传统风格的审美取向；三

是为主题的下一步展开奠定基础。

音区选择了更为深沉的区域，把原本明快的无锡景主题变为了深沉、感人的情绪。作品就是在这样一个情绪基调下展开的。

作品以情绪划分段落的话，可以分为九个段落，分别为1、深沉（引子）2、伤感（无锡景发展的新主题）3、抒情（发展段落）4、迷茫（第一段独奏）5、展开（主题发展的新材料II）6、振奋（强有力地节奏）7、希望（大线条的旋律）8、尽情展示（华彩）9、充满希望的修行（三分的无穷动快板）。

“行到水穷处，坐看云起时”所富有的禅机妙义转化为上面的九种情绪，而这九种情绪的布局及连接也非常符合音乐的审美听觉，符合听众的听觉期待。

四、收获与不足

在这个作品中，我尝试性地融入了一些比较西化的写作手法，比如强化了和声概念，细化了配器织体，打击乐中西结合，获得的惊喜是感受到了民乐队声音上独特的色彩斑斓的美感。同时也发现了很多不足与问题，过度细化密集的配器导致声部不平衡，音响过重，层次不鲜明，弹性显得笨拙。不过正是通过这些尝试，让我更有经验，更有自信，相信通过一步一步的积累，我会做得更出色。

行到水穷处 坐看云起时

——琵琶协奏曲《坐看云起》印象

□程炳杰

的意思。开始琵琶独奏高八度重复主题，采用泛音奏法，尤显铺陈意境深远、清新澹泊之意。

但是随之而来的是情绪的逐渐变化：主题的重心逐渐转交给乐队，弦乐低音区持续音衬托，打击乐器装饰，吹管乐器22小节起逐步加入，一步一步铺垫，以色彩变化推动音乐的发展。然后弦乐演奏衍生出来的新材料，琵琶则改变角色，以八个音符为一组、构成比较自由的带有华彩性与节奏性的形象作填充，同时弹拨乐器组采用大量线条性进行，以多重线性声部构成复杂的织体相互交织一步步营造紧张的情绪，到乐段结尾部分形成阶段小高潮。

3、第二主题变奏段：33—48小节，建立在C宫调式上。主题被瓦解，具有展开性，在整个呈示部分内部，这一部分具有连接过渡的功能，通过诗画的效果表达情绪的转折，音乐相对安静，显得黯淡幽怨。主题由琵琶独奏，速度比较自由，笛子声部与之构成呼应，弦乐声部以五声性音高、线条化织体构成支撑。弹拨组则发挥色彩性装饰点缀作用，构成一幅云水相间的水墨画效果。

4、第三主题变奏段：49—72小节，C宫调。虽然在呈示部分整体材料形态特征上各部分具有显著的变奏性，但这一部分乐队全奏主题的出现却让人轻易联想起传统协奏曲的结构布局方式，即独奏乐器完成主题呈示之后由乐队再次呈示主题，从而使第一阶段又具有双呈示部的特性。然而，联系

前后音乐发展的关系，这一段又具有再现特征，尽管调性已经走向下属方向。主题由乐队全奏，弹拨乐器组承担音型化织体的伴奏，音乐性格走向明朗、热情而丰满。

5、结束段

73—85小节，琵琶主奏。情绪大起之后再次大落，回归安静，琵琶在低音区徘徊，预示一种幽怨、彷徨的情绪变化。

第二阶段，86—160小节，为展开部分。

1、第一展开段，86—113小节。新主题与呈示部主题形成强烈的对比，性格反差极大。这个主题是由一个三音动机构成的，以小二度为核心音程。三音动机围绕中心音E重复四次，形成以E为中心的环绕结构，回避了调性的明确方向，这是现代音乐创作中作曲家们关注的非常重要的方面。

新主题基本音高组织：以F、E、D、E四个音为骨干，围绕E音的一个环绕进行，完成主题基本性格的塑造，是犹豫的、哀怨的、带有叹息的、彷徨的情绪。

虽然新主题的性格对比很大，但是通过比较也可以看出这个三音动机跟《无锡景》的主题有着形态上的联系，是从《无锡景》主题衍生而来，是《无锡景》主题材料开始处的部分截取：

这样的材料处理方式显然是为了整个作品主题材料上的统一——在对比中寻求统一，但是为了获得更加突出的对比效果，这个动机形成乐思的方式依然抛弃了

中国古典音乐的呈述方式。相对于第一个主题材料明确的五声宫调式的色彩，这个主题材料的调性取向被大大淡化了。

2、第二展开段，114—129小节。引出新材料，拉宽，节拍由原来的四拍子改为六拍子，显得更加宽广。分两步将音乐逐步推向高潮：第一步，114—121小节，宽广的织体，包含四个基本层次，第一层为主题，第二层对位声部，第三层为和声的支撑，第四层为低音层。音乐以第一层为主，唢呐组的加入起到强大的支撑作用，造成非常辉煌的效果；第二步，122—129小节，三个层次更加强响，六连音音型，将音乐推向高潮，引入华彩段。

3、华彩段，130—160小节。开始在低音A持续音上，琵琶独奏声部比较充分地展示琵琶演奏的技巧，143小节起加入部分新色彩，引导出新的呈述方式，而琵琶独奏声部则突出节奏性与非规则性，内部包含半音化的进行。弦乐则在A羽主和弦及它的VI级九和弦的支撑基础上向上模进，形成a1—a2的上八度进行推动。

第三阶段，161—208小节，为再现部分（结尾）。

这一部分兼具再现与结尾的功能，由四个部分组成：呈示部主题再现——连接句——第一展开段主题再现——结尾。

作品印象

在音高组织方面，作曲家有效地将现代音乐音高组织技巧同民族五声调式的主题巧妙结合起

来。五声性音高组织的核心作用显然对民族风格的建立起到良好的支撑作用，尤其是琵琶独奏主题可谓充分展示出中国古典风格的神韵。在纵向音高组织关系上，作品大量采用四度加五度叠置的和声，将五声调式的各音级自由结合起来，甚至全部作为和声材料，特别突出的是纯四、五度叠置与大二度相结合的原则，大大丰富了其基本和声构成。七声性音高组织则从另外一方面发挥作用，它的介入不仅没有妨碍音乐的表达，反而丰富了音乐表现力，也使得音乐具有较好的现代性效果。横向上大量使用半音化进行，纵向上大量采用七和弦、九和弦作为基础结构，小二度音程则成为破坏调性中心的重要元素，它在横向上使线性进行缺乏明确的调性，纵向上也使和声性音响结构脱离调性和声的藩篱。

在音色技巧方面，可以看出作曲家扎实的音色调配能力。在整个作品情绪的变化过程中，音色的调配起到举足轻重的作用，其中最为突出的是让音色发挥描绘性、点缀性及展开性效果。如：作品开始琵琶独奏主题时，竹笛采用非常规奏法表现自然环境，钟、磬、锣等打击乐器的加入酿造出带有中国古典“释、道”的人文气息。此外，在第一展开段，音乐的展开除了织体的不断丰富之外，配器在这里显然也是发挥了重要作用。

这部作品最值得一提的莫过于其引人入胜的音响风格，她充分发挥了现代音乐创作技法，巧妙融合东西方音乐风格，立足于生活与社会现实，别致地借用中国古典艺术惯用的表达方式，通过诗画的描绘，塑造深刻的意境，借以表达人文精神，表现出一种古典文人心理气质，从而表现出中国古典艺术美的内涵。

作品解析

《坐看云起》整体结构布局继承了单乐章协奏曲的基本处理手法，具有三部性、展开性特点，同时又有一定的自由性。音乐的发展分三个阶段：第一阶段为呈示部分，采用变奏展开的手法，分别由主题的呈示、主题的三个变奏及结尾五个段落组成；第二阶段为展开部分，由两个对比的段落及华彩段三个部分组成；第三阶段为结束部分，具有再现及结尾的功能。

第一阶段，1—85小节，为呈示部分，以变奏展开的手法发展主题。

1、主题呈示段，1—17小节，G宫调式，主题材料出自江南民间小调《无锡景》。主题对原民歌的加工主要体现在采用很慢的速度而且以较大时值的音符记谱，这种处理方式从音乐印象来说，一是唤起回忆，因为人们大多对这个曲调很熟悉，容易引起共鸣；二是追求风格的完整，明确中国传统风格的审美取向；三是为主题的下一步展开奠定基础。

2、第一主题变奏段，18—32小节，G宫调式。如果说主题第一次原型的呈示营造的高远的境界，那么主题的第二次呈示则具有铺陈直述