

箏曲《井冈山上太阳红》在古箏教学中的音乐分析与演奏实践研究

袁禹璇 郑隽逸 (通讯作者)

常州大学, 江苏常州, 213159;

摘要: 本论文首先对《井冈山上太阳红》有了一定的了解, 作为现代箏曲的代表作之一, 在漫长的历史长河中, 箏曲在不断的演变, 不断的改革创作, 不断的丰富箏曲技法, 不仅在华人世界里传播广泛, 在青少年中也很普及, 同时国外音乐家也非常的喜爱。本文以箏曲《井冈山上太阳红》为例, 通过搜索文献、研究相关文献等方法深入研究并对作者以及作品进行了分析, 并分析了根据对当时的时代背景的意义, 并且提出了更好的演奏时所需的实践内容。

关键词: 箏曲; 作品分析; 实践内容

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 041

1 引言

1.1 选题意义及研究意义

选题意义: 古箏在当今国际乐坛地位非常崇高。这一切离不开国家强盛、民族兴旺、经济繁荣、科技发达。《井冈山上太阳红》作为现代箏曲的代表作之一, 在漫长的历史长河中, 箏曲在不断的演变, 不断的改革创作, 不断的丰富箏曲技法, 不仅在华人世界里传播广泛, 在青少年中也很普及, 同时国外音乐家也非常的喜爱。

研究意义:

1. 笔者在编写的过程中查找了大量的文献资料, 对当时人们生活状态有了进一步的认识和深入的了解、丰富了自己的价值观。

2. 把自己对于该箏曲的所感所思予以文字表达出来, 和其他演奏者起到交流的作用、给准备演奏此曲目的演奏者提供参考。

1.2 前人研究

《井冈山上太阳红》这首曲目探究的文章并不多, 查阅到如下的相关文献: 郝慧《论古箏曲〈井冈山上太阳红〉的音乐创作与演奏特点》、王晶《浅谈箏曲〈井冈山上太阳红〉教学与德育的结合》、童炜娟《井冈山红色音乐传播研究以〈井冈山上太阳红〉为例》等。这些文章主要从以下几个方面进行: 1、对作曲家创作过程以及创作背景进行相应的了解。2、对作品教学与德育结合的运用。3、对作品以及演奏进行分析。

1.3 研究思路、拟解决的主要问题

研究思路: 寻找有关资料, 阅读有关文献, 了解作

曲家的创作想法以及当时作曲的时代背景, 更深一步的了解《井冈山上太阳红》对群众们以及国家带来的历史意义, 带入情感对作品谱面进行研究并且进行分析。

拟解决的主要问题:

(1) 《井冈山上太阳红》这首作品给以演奏者很好的创作以及表现的空间, 乐曲中有许多自由处理的地方。通过分析旋律后在演奏时要如何将演奏者对乐曲的情感理解与乐曲旋律、节奏相统一。

(2) 演奏时演奏者的技术问题及其改进方法。

2 作曲家及作品简介

2.1 作曲家简介

赵曼琴先生在 1953 年出生于南阳新野。从小跟随父亲学习音乐, 十六岁开始发表音乐。赵曼琴先生运用唯物教学观与客观教学法相结合, 简单明了的将平时单靠感觉来掌握的技巧及表现手法进行讲解^[1]。

在箏路历程的三十多年中, 赵曼琴先生创造了独特的美学思想和艺术观, 不单单是一名音乐家, 也在教育, 理论等方面有很好的建树。

2.2 关于作品

赵曼琴先生在 1975 年将同名歌曲进行了改编, 创作了《井冈山上太阳红》, 旋律激进的进行, 主题由起承转合四个匀称的乐句组成, 层次清晰, 形象生动, 反复出现向上的回返性音型, 这首箏曲带给听众积极、乐观的情绪, 柔美流畅之感。原曲是江西地区流传较广的民歌《采茶谣》, 《采茶谣》用轻快流畅的旋律歌颂了祖国的大好河山, 同时描绘了采茶姑娘载歌载舞的欢快场景, 充满了江西民间的音乐风格, 是一首三段体形式

的单主体的乐曲。

3 作品分析

古筝方面的技巧难点在整首筝曲中体现的淋漓尽致,通过快速指序将古筝独有的技法表现到极致。演奏者将音色演奏出颗粒感,让听者感觉对祖国深深的热爱,使得节奏充满动力、铿锵有力,通过摇指将三拍子的音色演奏出祖国的锦绣山河以及采茶姑娘欢快的采茶的朴实劳动者的景象^[2],乐曲快板段落大量运用了“快速指序”演奏方式,来处理十六分音符的连续五声音阶级进,倾吐节奏轻快、活泼的旋律主题。中段由散板进入歌唱性的摇指段落,音乐情绪得以舒展开来,左手通过音域跨度宽广高低音往复取音,拉开了高低音声部的音响空间。最后的再现在节奏、速度、力度的向前发展中达到全曲高潮。

3.1 快板

(第 1-12 小节)

(图 1)

第一段筝曲中将指序的技法巧妙的运用在演奏技巧上,这种技法要求较高,强调了运用满足运动律动性的手法进行演奏,同时也学习其他乐器例如钢琴在指序编排上的技巧,让演奏更加自然与流畅,也将这首筝曲的感情色彩充分表现出来^[3],描绘出采茶情景的欢乐与自由,寓意着祖国一片欣欣向荣的景象,随后通过欲言又止的结尾,巧妙的引出了随后的山歌风旋律。

3.2 慢板

(第 74-75 小节)

(图 2)

与前后两段形成鲜明的对比,首先通过一个过渡的阶段引入第二段,通过散排子的音乐方式展现出了婉转温柔的山歌风,进入了由 a 主题音调变化而来的 b 段,这里重复的两次在音量、速度方面加以变化,使之更生动。婉转的山歌旋律通过长摇的运用逐渐体现出来,因为长摇带有突出的音色以及力度,表现出了远近程度上的山歌表现。右手的长摇旋律悠扬轻快,仿佛在描绘家乡的美景;左手的单手快速琶音表现出此曲的创意,长琶音力度通过弱-强-弱的改变,使得旋律婉转而又饱满;然后转为四三拍,三拍子具有舞蹈之感,使得旋律动荡摇曳,体现出躁动的心境,表现出采茶姑娘对这片土地无比的深爱,同时也体现出采茶姑娘珍惜当下来之不易的幸福时光。

3.3 快板再现

(第 143-154 小节)

(图 3)

结尾的旋律情绪愈发的慷慨激动,主体再度出现,同时运用第一段的相同演奏方式,将演奏情绪再次的变奏加花,通过八度大撮技法加上左手的八分音符弹奏,使得整个筝曲更加铿锵有力。左手的主旋律加上右手的伴奏使得两端旋律在互相对抗复调,通过“主题加花”的技法在筝曲的高音区代入了十六分音符,这种变奏的方式使得音色慷慨激昂,听起来雄伟壮阔,热血澎湃,将情绪烘托的更加激烈,主题的氛围也到达极致^[7]。

4 《井冈山上太阳红》的演奏特点

4.1 指法的演奏处理

(第 77-84 小节)

(图 4)

《井冈山上太阳红》是较早运用“快速指序”的古筝曲,所谓“快速指序”的弹奏,是指相对于传统以勾搭、抹托、四点为主的右手指法套式而言的一种现代古筝指法训练方式,其目的在于为需要演奏高密度的快速级进音列及其连续音型化模进的现当代演奏者,或为此进行创作的作曲者,提供新的演绎方式与创作空间。合理的指法安排需要满足三个条件:一是通顺,不绕指;二是不重复使用同一个手指;三是小节间的衔接问题。笔者重新编排了弹奏指法,主体快板的第一句,第一小节的 61612323,刚开始采用了传统指法抹托抹托来进行演奏,其实从谱面上看,只是解决了识谱的基础问题。要解决速度问题,还需要满足不重复使用同一手指,为接连使用的十六分音符做准备,所以第一小节用了抹托勾托,第二小节 5653 是转向旋律,所以使用了抹托勾抹;在第三小节 35321215 先运用了抹托抹托,但是会发现与第四小节的连接出了问题,因为第四小节的第一个音是 6,5 用了大指托,而 6 是 5 的上方琴弦,所以 6 就只能和 5 一样使用大指。所以编曲指法不仅需要根据旋律进行,还要看小节与小节间的连接。

4.2 音色的演奏处理

(第 55-63 小节)

(图 5)

通过音色的不同,古筝包含了:乐曲音色与演奏音色。古筝通过上好的材质以及出色的做工细节将乐器音色直观的演奏出来,而演奏音色则需要演奏者掌握并控制好才能将其演奏出。演奏者通过基本音色来考察自己的基本功,通过手指的义甲在不同的触点位置演奏的音色也有差异,演奏者首先明白乐曲所表达的含义,将不

同的音色恰到好处的演奏是演奏时的关键因素。义甲在正面接触琴弦的过程中运用了手腕、手臂以及肩三者一齐使得音色富有弹性。

基本音色的关键性在这首筝曲《井冈山上太阳红》中体现的淋漓尽致。该筝曲的难点在于让听者感受到筝曲的颗粒感以及清晰度,所以要求乐曲快板段落中的重要音色。在进一步的变化音色的演奏中需要基于演奏者掌握该筝曲音色的清晰度以及颗粒感。变化音色的体现在于由弱递强、由慢递快、由强逐弱、由快逐慢的过程。通过速度的快慢以及旋律的起伏将音色表现优美,速度的变化以及音色的跳跃来表现出欢快的音色旋律。

4.3 情感表达的演奏处理

在弹奏古筝时,演奏者需要在弹奏中通过优美的演奏姿态以及肢体的摇晃来带动乐曲的感染力。在《井冈山上太阳红》筝曲中,演奏者展示的表现力突出了这首筝曲旋律的表达以及音乐的氛围,在情感表达方面运用了技法的展示、对于音色的掌握以及乐曲的理解程度。在情感的表达中结合音色的变化来渲染情绪,肢体律动通过优雅的演奏表现,跟随着旋律的代入来变化肢体动作,同时与气息的改变相交织在一起,让听众感受到采茶姑娘欢快而又朴实的生活状态。

(第 77-84 小节)

(图 6)

随着音区的变化以及力度上的改变,在快板部分的演奏时肢体的律动要随之改变,演奏到上行音阶时,肢体向后摆,演奏到下行音阶时肢体要向前摆。当音色力度较弱时,肢体向前倾,音色力度较强时,肢体向上抬起,通过一起一伏的肢体律动变现出来^[6]。在筝曲中段的慢板山歌风时,肢体的律动随着散板转入四三拍时,通过左手的上下行伴奏音型体现出,旋律悠扬婉转,让听众感受筝曲所表现出的家乡美景,运用旋律的变化以及相应的肢体律动,加上演奏者的古筝技法,音色的掌握和自身的表现手法,流露出乐曲想传递的爱国之情,在对筝曲的描绘中,掌握相应的音色技巧以及技法的灵

活运用展示出演奏者对《井冈山上太阳红》的理解与升华。

5 结语

本文撰写的内容是笔者通过文献搜索以及弹奏时触发的感想,从快板、慢板、快板再现方面对作品进行了分析,在演奏特点上主要从指法的演奏处理、音色的演奏处理以及情感的表达处理方面来进行分析,在演奏处理方面通过快速指序将古筝独有的技法表现到极致,演奏者将音色演奏出颗粒感,在音色的演奏处理方面变化音色的演奏中需要基于演奏者掌握该筝曲音色的清晰度以及颗粒感,在情感的表达处理方面通过优美的演奏姿态以及肢体的摇晃来带动乐曲的感染力,点滴拙见希望能对筝曲的理论知识方面与演奏时技巧能力方面有进一步地认知和提高,通过日常点滴的积累,更好的演绎诠释这部作品。

参考文献

- [1]王晶.浅谈筝曲《井冈山上太阳红》教学与德育的结合[J],音教论坛,2020:167-168.
- [2]郝慧.论古筝曲——《井冈山上太阳红》的音乐创作与演奏特点[J],艺术品鉴,2020:190-191.
- [3]童炜娟.古筝演奏中快速指序技法的运用与训练——以作品《井冈山上太阳红》为例[J],艺术家,2020:120.
- [4]汤璐璐.浅谈古筝快速指序技法在乐曲中的应用与发展[J].青年论坛,2017,5:19.
- [5]丁晔.浅谈古筝中的指序指法[M],陕西师范大学音乐学院,2018.
- [6]邓姝.赵曼琴与《井冈山上太阳红》[J],筝界青年论坛,2017:15-18.

作者简介:袁禹璇(2000年-),女,汉族,江苏泰州人,硕士研究生,研究方向:音乐教育。