周煜国《云裳诉》教学与演奏详解

作者：张珊

一、乐曲本体结构与主要音乐材料

关于这首乐句的体裁，作曲家本人曾于2002年夏在乐谱附的《曲释》中写道："《云裳诉》是在筝曲《乡韵》的主题音调基础上，扩展而成的一首筝协奏曲。"乐曲的结构为带再现的三部曲式，前有引子，后有尾声。由于钢琴伴奏部分占有重要分量，加之中部（B段落）展开较充分，又有再现前独奏乐器的华彩段落，所以乐曲具有器乐协奏曲的结构特点。其结构图式为：

中国古筝网
www.guzheng.cn

引子	A			B				华彩段	A¹		尾声
引	a	a¹	过渡	b	c	b¹	过渡		引导	a+a¹	尾
(1-14)	(15-34)	(35-42)	(43-51)	(51-97)	(98-131)	(132-167)	(168-191)	(192-203)	(202-210)	(211-226)	(227-239)
激越的	慢板			快板			小快板	自由速度	快速慢板		急板
G	(D徵)										
张扬呼喊	清幽	深情		热情活跃	如歌地	热情活跃			激情奔放	深情地	急速有力

《云裳诉》公开流传的曲谱，有不同的演奏谱，作曲家本人供稿的版本，自然是教学、演奏最可靠的依据。本书的结构和材料分析，即是依照作曲家原谱进行的。

从上面的结构图式看，《云裳诉》的结构十分严谨，音乐主体部分慢—快—慢三大段落层次分明，调性调式（G宫调域D徵调式）贯穿到底，表现手法朴实、简洁而有实效。在各种表现要素中，基于陕西地方戏曲"秦腔"的音调极富特色，作曲家从不同侧面深入发掘"秦腔"音调的艺术表

现力，充分展现其“迂回百转、细腻绵长”① 的特质，“时而清幽哀怨，如轻泣低诉；时而急速有力，似张扬呼喊”②，是作品成功的重要表现因素。

下面两段音乐材料，是演奏时应格外留意的：

这一音调，集中了秦腔音乐的旋律特点，是全曲音乐风格的基础，是乐曲音乐展开的“种子”。

秦腔音乐中常可见到降 si 和 fa 音，这是特定调式原本就包含的两个音。但在有的时候，降 si 和 fa 常处于中立音的位置（如谱面上的降 si 音，其音位在本位 si 与降 si 之间）。这一旋律片断，集中了秦腔音乐许多重要的旋法特点，将乐曲的地方风格鲜明地呈现出来。主题的句尾音调，同时也是其他一些音乐段落的结束句，在结构中起到统一全曲的“合尾”作用。

中国古筝网
www.guzheng.cn

二、演奏技法要点与艺术表现提示

引子（1－14 小节）

在激越的钢琴伴奏引导下，古筝以强有力的刮奏接以摇指，推出 D 徵调式的骨干音阶（sol、do、re、fa、sol），然后一音一顿地奏出全曲的核心音调（第 5－7 小节）。这一音调源自秦腔音乐，旋律音程棱角分明，级进和跳进错杂，节奏由慢渐快，饱满有力的发音结合左手的按滑，由高音区直冲而下，停顿在秦腔音乐的“苦音”——降 si 音上。这个长达 11 拍（8－10 小节）的降 si 音，演奏时由弱渐强，由慢渐快，以细密的摇指特强后减弱，接以委婉、悲切的尾句，细腻而又绵长。整个引子音乐充满戏剧性

---

①② 引自作曲家附在乐谱后的《乐曲说明》语句。载于李萌编《中国现代筝曲集萃》第 273 页。人民音乐出版社 2008 年 4 月第 1 版。

的张力，演奏时情绪要饱满、昂扬，发音要刚健有力，重音处要做到掷地有声，旋律乐汇转换处的气口和呼吸要有所考究，左手的按滑和颤要突出强调，这是乐曲风格表达的一个关键。对于旋律中的降 si 音，演奏时不要完全以律学中的音高标准为据，而应从秦腔风格、韵味的自然顺畅表达出发，处理好这个处于不同旋律位置的中立音。由于降 si 音在不同的音调和不同段落位置中情绪表达的细微差异，很难具体规定它的最佳按音状态（左手压弦的力度是稍重一点或是稍轻一点）。解决这一问题的有效途径是多学、多听陕西一带的民歌、秦腔，乃至我国的戏曲、曲艺音乐，多受到民间和传统音乐的熏陶和浸染，方能奏出乐曲的韵味和独特的风格。

A 段（15－51 小节）

钢琴以中弱的音响引出深情、哀婉的古筝慢板主题（主题 a），这段音乐清幽哀怨，如轻泣低诉。演奏时要注意乐句的划分和不同乐句音乐语气的抑、扬、连、顿、刚、柔，根据不同的音乐语气控制好不同乐句的触弦发音。左手按滑过程的疾徐、软硬、轻重等不同分寸的把握，直接关系到乐曲地域性音乐风格特点的表达。

第 35 小节处，音乐陈述进入到一个新的层次，这是 a 主题的引申和变奏，仍要保持音乐风格的一致，无须强调段落间的对比。43 小节进入的过渡段开始时旋律在钢琴声部，古筝以激情的摇指演奏应答，节奏准确，才能与钢琴声部融为一体。

B 段（51－191 小节）

这是一个既与 A 段产生对比，又是全曲的展开性段落。在钢琴的小引子后，古筝奏出热情活跃的快板主题（主题 b）。虽然 fa 音和降 si 音依然存在于曲调中，但由于速度、节奏、力度与演奏法的改变，音乐摆脱了凄凉悲苦的情绪，而具有开朗、明快又带活泼俏皮的格调。主题开始处演奏采用的双托劈，要将这种热情、向上的情绪表现出来，双托和降 si 音都要加以强调。这之后的大指与其他手指的连续按滑，尽管力度要求较双托弱一些，但需继续保持饱满的情绪，同时要注意音准。相同旋律的乐句反复时应在力度和音色上有所对比，力避单调。音乐中快速的十六分音符在演奏

中国古筝网 www.guzheng.cn

时要讲究指法安排，时值要均匀，音乐要饱满，在快速的弹奏中既要保持音响颗粒的穿透力，又要将旋律力度起伏的线条层次表现出来，使音乐充满鲜活的勃勃生机。

c 主题（98 小节起）是用长摇演奏将时值拉宽了的歌唱性乐段，摇指配以左手的按滑，酣畅淋漓地将旋律豪放、抒情的气质释放出来。演奏时要有积极向前的意识，要有流畅的旋律感，避免节奏拖沓、迟缓，以体现这段音乐明朗、乐观的风貌。132 小节开始的 b^1 段，音乐材料是 b 段的变化展开，先变化出现 b 主题的中后部，再接以 b 主题首部，对这种音乐材料倒置的变化展开关系，演奏时要做到心中有数。

华彩段（192－203 小节）

这是一个用自由速度演奏的华彩手段。开始的八个同音和弦，每一个都要奏得掷地有声，发音要干净利落，使音乐充满戏剧性的结构张力。接以右手摇指配合左手的按滑颤，使这一近似人声的“哭腔”更为动情。自高向低，似江河直泻而下的激昂音调，以喷薄而出的气势，由慢而快强力地冲向低音区，这一过程要注意左手的上滑与大颤。低音区的摇指开始时以弱的力度和徐缓的速度积蓄力量，然后经由连续的三连音加速，将音乐推向高潮。

A^1 段（202－210 小节）

这是全曲主要音乐主题（ a）的再现段落，前面有九小节钢琴伴奏引导，音响强而饱满，情绪激昂，很好地将华彩乐段造成的高潮承接下来，并过渡到 a 主题的再现（211 小节起）。这段音乐徐缓、委婉、深情，感情内在，演奏时发音要弱而清淡、纯净，带有梦幻般的感觉。再现段是原 a 主题及 a^1 主题的简缩，只再现了原主题的核心乐句，使音乐显得凝练而集中，随着音乐的发展，深情的情绪逐渐转为明朗而坚定。这一段落的尾部节奏自由，最后一个音自由延长，使人产生对归宿的期待感。

尾声（227－239 小节）

尾声转为急板，音乐以疾风暴雨般的快速音型模进，迅疾将音乐由低

中国古筝网 www.guzheng.cn

音区推向高音区，音乐形象坚定而挺拔，最后摇指的长音持续渐强，伴随迂回升降的大幅度刮奏，使全曲结束在倒海翻江的宏大气势中。

关于这首筝曲所表现的艺术内涵，作曲家在公开出版的乐谱后，附有如下自述：

“‘云裳’一名，源于李白《清平调词》‘云想衣裳花想容’，意含唐大曲《霓裳羽衣曲》，另有一番深远的寓意。

音乐运用了陕西地方戏曲‘秦腔’音乐的特性音调，迂回百转、细腻绵长。整首乐曲时而清幽哀怨，如轻泣低诉；时而急速有力，似张扬呼喊……道是‘伤高怀远几时穷，无物似情浓’，却又此情非彼情——琴音袅袅间，作曲家已然将心底一腔情思尽数赋予筝乐之中，淋漓酣畅，令人回味……”

中国古筝网
www.guzheng.cn

中国古筝网
www.guzheng.cn