谈古筝独奏曲《溟山》的演奏

文/刘 娜

摘要：《溟山》这首乐曲，是王中山先生的成功之作。作品突破了古筝传统五声音阶调式的局限，借鉴了西方音乐的技术特点，丰富了古筝的表现力。作品在演奏上技法多变，音乐洒脱奔放，表现力丰富、细腻，是一首色彩鲜明、热情奔放的古筝独奏曲。此曲自问世以来，引起了筝界的极大关注，凭它独特的音乐特点及精湛的技艺深受广大筝人的欢迎。

笔者在文章中先分析了乐曲的调式，又将全曲划分出了引子、第一主题段、华彩段、第二主题段、第三主题段、第四主题段及尾声部分，并结合乐曲中的乐段和乐句，较为详细地谈了个人演奏作品时的艺术处理与感受，力争使初学乐曲的学员在阅读本文的同时，更快地走进这首作品，更好地把握作品的乐思、意境及音乐处理方式。并希望不断分析与总结这首名曲的同时进一步挖掘这首古筝名曲的内在价值。

关键词：溟山 音乐 演奏

www.cnki.net 中国古筝网 www.guzheng.cn

《溟山》是王中山先生于1991年创作的一首色彩鲜明、热情奔放的古筝独奏曲，作品采用了湘西地方音乐素材，并运用了现代创作手法，演奏技法多变，尤其是曲中左手快速指序表现得淋漓尽致。音乐洒脱奔放，表现力丰富、细腻，形象地通过左右手技巧的创新，节奏类型的多变，细致描绘了幽远神秘的大山在一年四季中多彩的变化。作品突破了古筝传统的五声音阶调式的局限，借鉴了西方音乐的技术特点，提高了古筝的表现力，使人耳目一新。此曲自问世以来，引起了筝界的极大关注，凭它独特的音乐特点及精湛的技艺被纳入文化部举办的各大奖项中，成为了必弹曲目之一，深受广大筝人的欢迎。

综上所述，笔者想结合乐曲中的乐段和乐句，谈一下个人演奏作品时的艺术处理，力争使初学本首乐曲的学员在阅读本文的同时，更快地走进这首作品，更好地把握作品的乐思、意境及音乐处理方式。虽然在本文的写作过程中，我竭尽所能，但毕竟个人的能力有限，笔者也想通过本文的写作，起到“抛砖引玉”的效果，让更多的专家学者参与到其中，不断完善这一课题的研究，并能多给予指导性的建议，使我受益匪浅的同时，也更有利于挖掘这首古筝名曲的内在价值。

一、作品的调式

乐曲在定弦中调为D调，乐曲中根据音乐的不同变化有几次转调，而正是因为这几次转调，丰富了音乐的色彩与表现手段，使音乐的对比更加强烈，更富于变化，将作者的音乐情怀淋漓尽致地在这首作

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

品中体现。鉴于《幻想曲》中转调记谱的同样原因，王中山也采用了D调的固定唱名来记录B羽调、ᵇB宫调和B宫调乐段的旋律，提供了学习者在一种定弦上弹奏出多种调式的演奏能力。

二、作品引子段的演奏

在进入乐曲引子乐段中，节奏要自由化，第一节音符弱处理，达到轻而不虚的效果，音符虽散但余音要相连，音乐沉寂、低沉、深邃体现出巍峨多姿的大山深而远的意境，第一行在节奏相同的四小节中，音乐处理由弱到强再到弱，第五小节的摇指应从re音滑到mi音上，装饰音要处理的短而轻，滑的速度要快，旋律宁静而深情，这里要求右手的控制力要强，摇指要处理的细腻，发音不散，左手应把滑音的效果与右手相融合，音乐轻盈而柔美。在第9、10小节中速度有了变化，三连音的节奏由慢渐快处理，在第11小节乐谱上的4个十六分音符，我采用了小勾搭按压的方法弹奏，因为按压此音能使得音量、力度加大，达到乐曲所需要的音乐效果。接下来的无限反复乐句弹奏的位置可由弦里到弦外移动着弹奏，这样可起到音色的不同变化，增加了美感与流动性。在第13小节从左右手的交替琶音按到了高声部多音，此处同音左右手连续交替，速度以慢渐快的节奏完成，音乐上的处理以强音起马上转为由弱渐强，再到渐弱的处理效果。接下来的泛音要做得从容而安静，应有透明感，如点点雨滴。这五句泛音虽然短小简洁，却仍是起、承、转、合的关系。在弹奏六连泛音时应对准击弦点的位置，流利地一带而过，轻松而自由。

三、作品第一主题段的演奏

乐曲的第一主题，我分为四部分，进行了不同的处理。第一部分左手的音符节奏要稳，音量弹奏以弱处理为主，从第19～31小节中左手的旋律节奏是一致的，我在弹奏前五小节时，音乐处理以弱为主。但是在我内心处理的意识上是有变化的，这就需要演奏者发自内心的去体会弱中有变的音乐效果，可以在表现力上对所弹奏的音符做一些处理，给人一种弱中有点的层次感。接下来的旋律随右手的摇指进入而渐强。作者在右手的旋律上采用了长篇摇的奏法，表现了春天里秀丽的自然风光、重叠的山脉，雄伟壮观，山鸣谷应、仿佛一座大山的画面由远及近、海市蜃楼、可望而不可及。我在处理23～30小节中，右手摇指上用了由弱到强的音乐变化，加强了旋律的层次感。进入第二部分节奏稍有提速，左手伴奏根音用小指去弹，这样可以增加音乐的振动力并能控制指甲的杂音，右手的旋律弹得要轻快而有弹性，不必过分强调每个音，而应将重音置于乐句之间，以体现出附点节奏的灵动之意。第三部分，右手有了快速三连音的变化，这里指法可以用四、三、二连托法弹奏，五个音符必须在一拍内完成，音量力度不宜过大，轻快而滑润，力度均匀平稳。随着音区的变化，力度控制得要强弱分明。到49小节，重音处理为原本很有节奏感的音乐更增添了旋律上的动感。由高到低节奏平稳而洒脱，音乐的交待要质朴，却不可图快。转到第三部分的长篇摇，在摇奏过程中音色弹奏的要浑厚、均匀，琴弦之间过渡时音韵要清晰、节奏平稳。左手的八分音符为右手旋律的节拍上起到辅助的作用。到了70小节，节奏上的变化把主题推向了华彩部分。

四、作品华彩段的演奏

华彩段写得很有特点，追求着优美含蓄的音乐色彩。空旷地的华彩是那么的精彩，既幽静又深远，像一块绿色的宝石释放着独特的香气和并不是多璀璨的光芒，这一段的调式有了不同的变化，作者改用了ᵇB调来演奏，使得旋律上有了层次对比，我认为在弹奏这个乐段时，音乐上要充分调动内心的情感，

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

加强自由创作的音乐性，弹出的音符要明朗、自由，更要注意的是变化音的准确度。最后以自由而轻松的旋律进入了第二主题。

五、作品第二主题段的演奏

这一段是我喜欢的。不管在音乐节奏上，还是旋律特点上，作者运用了现代的创作手法拍击琴弦与琴板，让人难以忘怀，它是多么的有节奏感和层次感！逐步推进，形象描绘了夏季的大山被暴雨冲打山体石壁上发出呼－呼声后的音响效果。从81小节开始右手拍弦和拍板交替变化，在拍弦的位置上右手最和谐的拍击点在低音La上，节奏符点效果要明显与右手节奏相一致，双手相结合的音乐效果紧张而热烈，曲调节奏振奋，层次突出，到第99～114小节，连续的前十六分音符与连续八分音符相互交替的变奏手法很有起伏感，给人以充分遐想的空间，甚至是迸发一种强烈的感情，这种感情一发不可收拾，最终积累成大的质变进入了第三段的主题。

六、作品第三主题段的演奏

秋天，是金色的，它是那样浪漫，秋天是童话的世界、美丽的世界、温馨而又热情。在秋天里有随风漂浮的落叶；有爽朗飘逸的风儿；有布满金色的大山；还有那悠扬迷醉的歌声，在这段充满诗意的音乐中，弹奏时情感与动作的密切配合，对整体的演奏效果和演奏质量起着非常重要的作用。左右手分别运用了快速指序技法。弹奏时要紧密配合，使右手的持续摇弦弹奏和左手快速分指弹奏融为一体。左手的分指弹奏动作要小，发力要均匀，音符流畅而平稳。伴随着摇指的长音，把秋天描绘得如诗如画。到131小节，此段转为B调，在二行的抒情音乐中旋律步步紧逼，以拍击琴盒的音乐效果，达到了乐曲的高潮，在紧张快速的节奏下，进入了下一主题。

七、作品第四主题段的演奏

进入这段主题，旋律又转为了强烈的D调，弹奏时不但要把每一种节奏演奏的确切，更重要的是要把握它们贯穿、发展、起伏的脉络，结合旋律的交律、发挥节奏在表演中所具有的强大表现力。从159小节起，节奏发展上有了快速变化，从2/4拍到6/8拍又回到2/4拍，演奏者在这个地方要机敏，节奏调度要灵活。到了175小节，音乐旋律上又有了极富推动的节奏型，创作十分精彩，充分描绘了冬天里雪花的变化，有漫天密布的鹅毛大雪，又有风静宜人的绵绵细雪。最后，在左手不协和音区的刮奏和右手由强渐弱拍击筝板的音乐变化下结束了主题。

尾声是大家熟悉的旋律，是引子部分的再现段。在弹奏效果上艺术处理可以低调些，突出音乐的空旷神韵的风格特点，以微弱清透的琶音结束全曲。

《溟山》这首乐曲的旋律洒脱具有幻想性，它独特的音乐风姿与超前的创作手法为演奏者增添了无限的生机与活力，而新的调式色彩和多调性连环叠置的和弦方法，又促进了演奏技法的变革。这些都使我们从中吸取了宝贵的精髓，演奏技术水平及内在的知识得到了真正的提高。同时我们还应该透过表层现象，深刻发掘这首作品的内在价值，进一步研究王中山先生的先进创作手段与思维，从中总结音乐的普遍规律与特殊规律，借鉴优秀的创作模式与构思，提高音乐鉴赏力，不断提高与自我完善，为古筝事业的振兴与发展不懈努力、不懈追求。

（作者单位：沈阳音乐学院南校区）

参考文献：　王中山　《古筝曲集》　山东文化音像出版社

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net