云想衣裳花想容

——古筝协奏曲《云裳诉》探析

文\ 张维

摘　要：《云裳诉》是由我国著名作曲家周煜国在筝曲《乡韵》的旋律基础之上改编扩展而成，加以钢琴协奏，赋予了作品全新的意义。作为具有浓郁陕西筝乐特色的创作筝曲，不论是从文化底蕴、旋律发展还是技巧性上，都有着较强的艺术性，深入人心，将传统秦筝筝曲的古朴和现代筝曲的旋律性谐和的融为一体，浑然天成。将人带向一种对艺术、对美的深入探讨上。

关键词：云裳诉　长恨歌　秦筝　演奏技巧

《云裳诉》以白居易的诗歌《长恨歌》为素材创作而成，曲名取自诗句“云想衣裳花想容”，描写了杨贵妃与唐玄宗之间的流传百世的爱情故事。那么这个故事给予了我们很多美的想象与享受，对于古筝钢琴的协奏形式虽然《云裳诉》不是首例，但却对这样一种中西结合的形式的发展与继承，起到了巨大的作用。

如何才能更好的理解这一作品，笔者通过对乐曲的创作背景论述，作品音乐意境的解析以及作品演奏技法的分析等方面对古筝协奏曲《云裳诉》进行了较为全面的剖析。

一、作品的创作背景

古筝协奏曲《云裳诉》由著名作曲家周煜国在其创作的作品《乡韵》的基础上改编而成，这是一首极富韵味的古筝协奏曲，作品以陕西地方音乐为素材，创作手法简练明畅，生动的旋律，浓郁的韵味，跌宕的情绪，清晰的配器，使这首乐曲成为秦筝作品中颇具特色的佳作.

《云裳诉》曲名是取自于李白所作的清平调词三首中的第一首的首句“云想衣裳花想容”，而作品取材则是以白居易著名诗歌《长恨歌》创作而成，那么这就更在音乐之外给人以寄托的故事，是音乐更丰富饱满。作品描写了杨贵妃与唐玄宗之间的流传百世的爱情故事，形象地描述了“安史之乱”时马嵬坡前唐玄宗与杨贵妃的千般痛苦与万般悔恨，全曲共分四个段落：“歌颂爱情”、“兵乱事发”、“魂断马嵬坡”、“刻骨思念”。从霓裳羽衣到玄宗回忆，曲调运用了陕西音调中的“碗碗腔”，凄惋哀怨。生动描绘了两人之间戏剧性的悲剧爱情故事，听来催人泪下。

二、作品的音乐意境的解析

《云裳诉》是具有浓郁陕西音乐风格的创作筝曲，与陕西筝曲有着诸多共通之处。此曲既有秦腔音乐那大起大落、慷慨激昂的“英雄曲”之悲壮气势；又有碗碗腔音乐那细语缠绵、热耳酸心、凄楚悲切、委婉酸楚的“凄凉调”。

关于古筝协奏曲《云裳诉》的能找到的相关资料极为有限，那笔者就自己的理解对作品的音乐意境进行分析，一家愚见，不敢藏私。

整体来看，全曲是由一个悲剧性的引子和4个相互联系的段落组成，主题贯穿始终，是较明显的民族的多段式。

1、引子（1-12小节）：

乐曲以强势的刮奏和扫摇开始，具有强烈的陕西地域音乐特色，把人仿佛引入古时的“长安回望绣成堆，山顶千门次第开”的古风古韵之中。乐曲的引子带有一种强烈的悲剧性色彩，运用似乎预示着全曲音乐基调。

2、第一段落《歌颂爱情》（12-50小节）

乐曲第一段落通过钢琴舒缓的引入，主题是歌颂爱情，此段为抒情的慢板，大量运用各种富有陕西筝派特色的揉吟及婉转绵长的摇指，旋律流畅而动人，仿佛在亲声歌唱那遥远的旋律，感受唐玄宗和杨玉环“缓歌慢舞凝丝竹”、“犹如霓裳羽衣舞”的宫廷生活与他们“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的真挚爱情。

3、第二段落《兵乱事发》（51-191小节）

乐曲第二段落描写了历史事件安史之乱的爆发。此段小快板以钢琴开始，古筝在第57小节加入，大量运用了大指快速托劈营造出了“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”的紧张氛围。然而乐曲从第100小节到131小节的摇指跳跃又缠绵，正是体现了即使是兵荒马乱之中，李杨二人愿同舟共济齐心协力的决心。

4、第三段落《魂断马嵬坡》（192-201小节）

乐曲第三段大多采用的是古筝独奏，钢琴伴奏较少加入。这一段以较自由但却极富张力的的节奏主导，描写了“六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死”的震惊，“君王掩面

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国古筝网 www.guzheng.cn

救不得，回看血泪相和流”的凄厉，还有“马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处”的悲凉。

5、第四段落《刻骨思念》（202-239 小节）

乐曲最后一个段落旋律大多重复第一段落，表现了主人公对往昔的追思，“风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞”，犹如在世的贵妃翩翩起舞，大约就是此情此景了。“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”，我想唐玄宗心中不是不悔的，他穷极一生也没找到第二个杨玉环便郁郁而终。“七月七日长生殿，夜半无人私语时”，在这重复的旋律中，唐玄宗在夜半无人私语时是以怎样的辛酸无奈与爱意追思起昔日的爱侣呢？历史深处的忧伤我们无法明了，然而在这余音袅袅的筝声中我们可叹一声，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。

三，《云裳诉》的演奏技法的分析

（一）《云裳诉》右手技法解析

秦筝常使用大指快速的托劈与单托，本曲也是如此，在慢板和快板段都有较多的大指技巧，在古筝右手技法中大指是最有力、最清脆、最方便快速的，恰如其分地奏出秦声慷慨、豪爽的风格。据史料记载有“秦筝多撮弦”，为加强旋律的表情作用，再结合适用遥指，形成了独特的效果，即大指、中指撮弦后紧接快速密摇，撮、摇结合在本曲中也有大量的运用，加强旋律的丰富性，使音乐流畅自如，在撮弦后紧接快速密摇形成独特风格，这样强调了音头，使句读分明，有跌宕起伏之感.

（二）《云裳诉》的左手技法解析

《云裳诉》是有着浓郁陕西筝曲特色的创作曲目，与秦筝有着诸多相似之处。周延甲先生在《秦筝与陕西流派》一文中说道，陕西风格筝曲的鲜明特色，首先是音律上的特殊性和二变音的游移性。七声音阶中的四级音偏高，七级音偏低。《云裳诉》以陕西筝曲的常用调 G 调定弦，陕西地方戏曲和说唱音乐的唱腔旋律是陕西筝曲素材的主要来源，秦声音乐包括其最具代表性的秦腔、迷胡和碗碗腔都是七声音阶的民族调式，分为“欢音”和“苦（哭）音”两种音阶，苦音具有特性音微升 Fa 和微降 Si 的特点。这在《云裳诉》中多有运用。

《云裳诉》中有着一项很重要的演奏技巧，也是陕西派筝曲的特色演奏方式即左手大指按弦。据古筝演奏家张晓红《陕西筝曲的大指按弦》中说，这项演奏技巧的手型基本是：食、中、名三指仍按传统的手型，不同的是大指按弦时，大指侧放，虎口张开，手指和码子平行，按照需要向下按某根弦，以求得所需要的按音效果。而《云裳诉》中就有大量的大指按弦技巧的使用，是陕西音乐旋律进行，风格韵味演奏的需要，运用大指按弦不仅是陕西筝曲的重要技法，同时也使乐曲更加动人，更加令人回味。

本曲除了大量运用传统的秦筝技法以外，也大量了运用现代演奏技法，如第三段落魂断马嵬坡中快速指序的运用，大指悬腕摇的运用等这也使得此曲将现代与传统的美很好的融合在一起。

综上所述，古筝协奏曲《云裳诉》，作者周煜国在创作中选用了民族乐器古筝，采用了西方协奏曲的形式，将古筝与钢琴完美地结合，在音乐上体现了浓郁地方韵味，将历史故事传奇的意境淋漓尽致地表现出来。对于本曲的研究，现有资料多倾向于背景和技巧特点等方面，相对来说对于乐曲全面整体的分析较少，这就给我们留下了很多研究空间，笔者试图对本曲进行较全面的分析，以求弥补一角空缺。

参考资料：

[1] 焦文彬.《论秦筝艺术的风格特色及其表现》[J]，《交响：西安音乐学院学报》. 1994 年第二期

[2] 张晓红.《陕西筝曲中的大指按弦》[J]，《秦筝》1990.01

[3] 焦金海。《筝乐苦音的研究》[J]，《音乐研究》1998 年 02 期

作者简介：

张维，女，湖北人，湖北省长江大学艺术学院讲师，硕士，主要从事古筝演奏及教学研究。

（长江大学艺术学院）

中国古筝网 www.guzheng.cn

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net