

浅析潮州乐曲《寒鸦戏水》的表现手法

发表刊物：中国音乐报作者：李军

论文内容：

摘要：本文通过对潮州音乐的特征进行分析，着重从潮州筝的历史、音乐结构特殊，演奏方法的别具一格等方面进行了论述，从音乐的角度剖析了古筝曲《寒鸦戏水》的表现手法，因此我认为：理解和掌握作品所内含的感情，并用熟练的技巧表现乐曲的内容，这样演奏出来的音乐才具有生命力和感染力。

关键词：潮州音乐、潮州筝、《寒鸦戏水》

文化是音乐的土壤，任何优美的音乐作品，都根植于其深厚的文化底蕴中。我们从音乐的风格和表现形式，也能看到其文化的渊源。潮州音乐，简称“潮乐”，流行于潮汕和闽南一带，以及东南亚国家的潮人社区。它不仅历史悠久，而且音律、调式、韵味、乐器种类均有其独特之处，在中国音乐大家庭中自成一格。潮州音乐是潮州人民在长期生活中传承和创造的一种音乐文化。是中国传统音乐文化，积淀而形成的。潮州音乐是一种多元音乐文化的融合，它体现着中国传统音乐文化多元性、开放性的特征。潮州筝是潮汕地区家喻户晓的民间乐器，潮筝曲目主要来自于潮州弦诗。潮州筝：流传于广东、潮州一带，音乐结构特殊，奏法别具一格，它以其右手的流畅华丽，左手按滑间的独有加花奏法，变化细腻、微妙而独具一格。主要曲调有《重六》《轻六》《活五》《反线》等。其牛《重六》调乐曲比较委婉；《轻六》调乐曲清新明快；《活五》调乐曲缠绵悲切，律调很有特色。即从头板开始，接以二板、拷拍、三板，直至高潮急煞告终，使乐曲情绪表现的淋漓尽致，富于感情内涵。潮筝古老的传统技法具有唐代古乐的遗风，发展乐思常用的“摧拍”直接来源于唐代大曲。

“摧拍”部分运用的“套指”（即“勾、托、抹、托”）是右手的特点之一。此外，还有“轮指”（即中指勾与大指托的快速交替弹法）也是潮筝较有特色的右手技法。而左手按滑的起伏，细腻微妙。凡右手弹弦后，左手多必以滑、按、颤来加以润饰，这也是潮州乐人所说的“弹、按、尾随”的手法。还有，潮州筝大体可分为五种不同的调试，即“轻三六”调、“重三六”调、“活五”调、“反线”和“轻三重六”调等。这些名称都来自于“二四”谱。潮州筝通过左手按变音的运用，来达到几种调式和音阶的组合，这也是潮州筝按弦转调，区别于其他流派的特点之一。在潮州筝弹奏中这一手法的运用可以说是达到了十分绝妙的地步。同时，潮州筝在多种调式变化之中，应运而生的“双按”、“回滑音”、“按颤”技巧，成为其典型技法，这种手法既丰富了左手演奏技巧，又使旋律进行更加自如流畅，风格韵味上独树一帜，在音乐上它有自己独立的体系。代表曲目有重六调的“寒鸦戏水”、活五调的“深闺怨”、“柳青娘”，反线调的“倒骑驴”，轻六调的“一点金”、“过江龙”等等形成了自己特有的风格。演奏手法也自成一格，它是通过左、右手按滑的变化，使其形成“重六”、“轻六”、“轻三重六”、“活五”、“反线”等不同调式来表现乐曲意境的。《寒鸦戏水》这首乐曲是潮州筝曲中较典型、流传甚广的优秀曲目。乐曲演奏在表现方法上运用了古筝流利轻快的滑音、按音和颤音，使旋律别致、优雅，别有一番意境，淋漓尽致地表现了寒鸦徘徊、嬉闹于水中的情景。这首曲子是人们赞颂“寒鸦”不惧严寒搏击在江河湖泊里的勇敢精神，整首乐曲清新、轻快，引人奋进。一开始，速度缓慢，犹如一只只寒鸦陆陆续续滑入河中，悠然散开。接着，速度逐渐加快，仿佛可以看到一只只“寒鸦”在冰冷的河水里嬉戏。突然，曲调来个急转弯，变得飞快，又似乎看到河水奔流而下，“寒鸦”与逆流“搏斗”。河水时快时慢，节奏也随着它跳跃着，一会儿像奔腾的骏马，一会儿又好像悠闲的老黄牛。这时，就像眼前出现了一道瀑布，河水倾倒而下，真好似李白说的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。“寒鸦”仍不惧怕，坚持往前冲。乐曲又来一个急转弯，速度回复轻快、跳跃，“寒鸦”一上一下，在捉弄河水。乐曲在又一轮回的急、慢中结束潮乐《寒》曲是人们赞颂“鸦”不惧严寒戏游、搏击在江河湖泊里的勇敢精神，整首乐曲充满清新、轻快和引人奋进的气氛。

这首乐曲共三段，各段音乐个性鲜明，段落界限清楚，是一首典型的板式变奏体。第一段，头板(又称慢板)为4/4拍；第二段，拷拍(又称拷打)，为1/4拍；第三段，三板(又称中板)，也是1/4拍，速度较快。乐曲通过按音变调，按滑结合，高低八度交替变化的手法，配以流利轻快的花指，描绘了深秋季节寒鸦戏于水面的情景，表达了人们对自然的热爱，对美好未来的向往和追求。

我们在演奏时，首先要反复读谱，分析作品，知道作品表现的思想内容和作者意图，了解该作品的风格、艺术特色、技法特点、调式、和声复调、曲式结构、乐段、句法的划分、力度层次的变化和高潮处理。其次要注意节奏、速度的掌握。不管速度有多快，各个音的时值怎么千变万化，拍律在一般情况下是稳定的。演奏的时候除了注意乐句的划分，强弱表情记号要表现的恰到好处外，乐曲的流畅完整都是很重要的，音乐要有动和静的变化，动中有静，静中有动，动静相结合。在舞台上要做到冷静的头脑和火热的心的平衡(这个心是指真情、热情、情绪起伏和演奏欲望等)。要把“松弛的感觉”(生理上和肌肉上的)和“坚定的节奏”(精神上 and 意志上的)相结合，在乐曲处理上真正做到一个音一个态度，一个乐句一种音乐表情，一个乐段一种音乐语言。只有理解和掌握作品所内含的感情，并用熟练的技巧表现乐曲的内容，最后才能达到充分表现同时充分享受的结果。在演奏中注入自己全部的情感，用心灵的歌唱去表现乐曲的每一个音符和每一种音乐的内涵，塑造出一个个不同的音乐形象，在此过程中领略潮州音乐的旋律色彩和调性色彩变化的一些特点，这样演奏出来的音乐才具有生命力和感染力。

总之，古筝动人的魅力是音色，古筝的灵魂是韵律，古筝的意境是人的情感心声，它们是相互关联、相互渗透的一个整体。即：我们掌握了古筝演奏的基本技巧、弹奏方法、指法运用、科学触弦的基础上，处理好演奏时双手放松与紧张的关系，做到触弦快而有力、松弛有度富于弹性，提高快速演奏技巧。掌握左手不同效果的吟揉、按、滑等技巧。使我们在演奏技巧提高的同时，增强对美的感受和理解，在对美的探索 and 追求中提高演奏技艺，努力塑造出栩栩如生的音乐形象，真正掌握古筝艺术的真谛，把传统之精华继承发扬光大，让古筝这颗民族弹拨乐中的璀璨明珠永远闪烁出动人的光彩。