

古韵新声——现代筝乐作品《雨莲花开》中的传承与融合探析

惠文欣

江苏师范大学泉山校区, 中国·江苏 徐州 221116

摘要:《雨莲花开》是当代作曲家王瑞以传统客家筝曲《出水莲》曲调特征为借鉴基础, 于 2020 年创作的完成的现代筝乐作品。其将客家筝曲《出水莲》中的核心音调与现代作曲技法相结合, 表现了莲花绽放时的不同姿态。论文通过对这两首乐曲的横向分析, 以“融合性演奏分析”为切入点, 对“传统特征”与“创新风格”进行探讨, 期待寻求一体两面的审美平衡以及传统筝乐与现代筝乐艺术审美与技术处理的平衡点, 为传统筝乐流派的发展打破了“壁垒”为传统筝乐流派发展打开新的思路。

关键词: 古筝演奏; 《雨莲花开》; 《出水莲》; 传统与创新

Ancient Rhyme and New Voice — An Analysis of the Inheritance and Integration in the Modern Zheng Music Work *Rain Lotus Blossoms*

Wenxin Hui

Jiangsu Normal University Quanshan Campus, Xuzhou, Jiangsu, 221116, China

Abstract: *Rain Lotus Blossoms* is a modern zither music piece created by contemporary composer Wang Rui in 2020, based on the characteristics of the traditional Hakka zither melody *Water Lotus*. It combines the core tones of the Hakka zither song *Water Lotus* with modern compositional techniques to depict the different postures of lotus flowers when they bloom. Through a horizontal analysis of these two pieces of music, this paper takes “fusion performance analysis” as the starting point to explore the “traditional characteristics” and “innovative styles”, hoping to seek an aesthetic balance between the two sides and a balance between the aesthetic and technical processing of traditional and modern zheng music. It breaks down the “barriers” and opens up new ideas for the development of traditional zheng music schools.

Keywords: Guzheng performance; *Rain Lotus Blossoms*; *Water Lotus*; tradition and innovation

1 现代筝曲作品《雨莲花开》与传统客家筝曲《出水莲》

对于传统筝乐而言, 如何在保持其独特韵味的同时, 吸收现代音乐元素, 创造出符合当代审美的作品, 成为一个亟待解决的问题。《雨莲花开》作为一部现代筝乐作品, 其在继承传统筝乐精髓的基础上, 融入了现代音乐风格, 不仅展现了筝乐的新魅力, 也为传统音乐的创新提供了有益的尝试。

1.1 《雨莲花开》作品概述

《雨莲花开》是由当代作曲家王瑞于 2020 年创作完成的现代筝乐作品。这部作品以传统客家筝曲《出水莲》的曲调特征为借鉴基础, 展现了传统与现代完美融合的艺术魅力。作品灵感来源于莲花在风雨中傲然绽放的景象, 以筝与钢琴的协奏形式呈现, 通过两种乐器的和谐共鸣, 展现出了莲花在暴风雨中努力绽放的坚韧姿态。作品《雨莲花开》以传统筝乐《出水莲》的音调为基础材料, 整体保留了五声调式的特点, 并加入了偏音, 丰富了和声色彩。作品旋律线条整体风格清新宁静, 富有浓郁的中国古典音乐气息。

现代筝曲《雨莲花开》开篇以传统筝曲《出水莲》的音调为基础, 营造出清新宁静的氛围。随后通过筝与钢琴的

协奏, 将整部作品徐徐展开, 进而表现莲花在风雨中努力绽放的壮丽景象。其中, 慢板与快板部分均运用了密集指序等现代演奏技巧, 使得音乐更具层次感和动态感。曲目高潮部分通过大幅度的音域跨越和强烈的力度对比, 展现了莲花盛开的壮丽景象。同时, 运用了大段的摇指和短摇等技巧, 使得音乐更具感染力和表现力。最后曲目结尾, 以宁静悠扬的旋律收尾, 寓意着莲花在经历风雨后依然保持着清新和美丽。《雨莲花开》不仅是一部音乐作品, 更是一部承载着历史与文化、传统与创新的杰作。它用莲花的视角展示了在暴风雨下努力绽放的各种姿态以及莲花本身的坚韧品质。同时, 也借喻表达了“落于不催”的人生境界, 鼓励人们在困境中保持坚韧不拔的精神。

1.2 现代筝乐《雨莲花开》与传统筝乐《出水莲》相互关系阐释

目前关于现代筝乐《雨莲花开》与传统筝乐《出水莲》相互关系的研究主要包括硕士论文 8 篇, 期刊论文 3 篇。其中, 研究讨论方向大致围绕三个方面: 其一, 围绕《雨莲花开》音乐本体作为研究对象, 突出性的对其演奏技巧及风格特征进行分析解读。例如, 河南大学王子琪在硕士论文《现

代箏曲《雨莲花开》的音乐分析与演奏探究》对作品的音乐结构和段落进行了具体分析，强调了其定弦特点以及曲式结构分布。并通过演奏技法的讨论结合自身演奏实践进行总结。其二，通过分析客家传统箏曲《出水莲》来探究二者之间的相互关系。例如，西安音乐学院陈子翻在硕士论文《从《出水莲》到《雨莲花开》的箏乐演奏嬗变与融合》中提出需要重点分析《出水莲》和《雨莲花开》的产生背景、创作手法，并基于实践经验，探讨箏乐的嬗变与融合。并对客家箏乐的演奏技法及特点进行详细的解读，进而对比《出水莲》与《雨莲花开》演奏处理的变化，从素材、技巧等总结其相互关系。其三，通过《雨莲花开》透视传统箏曲与现代箏乐作品融合现状。例如，上海音乐学院苏园园在硕士论文《探古融今——从《雨莲花开》看箏乐演奏的传承与融合》中通过对《雨莲花开》作品与演奏研究，探寻现代创作箏曲对中国经典传统音乐艺术的传承及与现代表达形式的融合。分析传统审美精神对现代箏曲的影响动因。综上所述，《雨莲花开》与《出水莲》在创作背景、音乐特点、艺术效果等方面都存在着密切的联系和相互影响。

2 传统箏曲《出水莲》在现代箏曲《雨莲花开》中的嬗变与融合

2.1 《出水莲》中的个性化特色

《出水莲》作为潮州音乐（细乐）中的客家箏乐名曲，具有鲜明的个性化特色。《出水莲》采用中州古调，音调古朴，风格淡雅，以其特殊的韵味和别具一格的音乐，给予听众洁身自好、自强不息的哲理性启示。乐曲旋律清丽、典雅，速度中庸、悠闲，给人以宁静、清新的感受。全曲以连托演奏的前倚音润饰曲调，富有动力，同时以不同的触弦点弹奏造成丰富音色的对比，构成一种特殊的“软套”（重三六）（如图 1 所示）。

5. 出水莲
(六十八板)

饶宁新 演奏及传谱
袁 莎 记谱

1=D
♩ = 60-76
慢板 软弦

图 1 出水莲示谱

《出水莲》作为一首“大调”曲子，其乐曲是 8 板结构的“八板体”曲子，具有中国传统音乐中“母曲”与“子曲”的演变关系。全曲分为三大段，每段内部又通过不同的乐句和表现手法，展现了出水莲从初绽到盛开的整个过程。《出水莲》以其古朴清幽、细腻柔美的特点，给人以美的享受和心灵的净化。乐曲通过描绘莲的气度、风节，反映了人们对美好情操的追求和对世俗纷扰的鄙弃。

2.2 从《出水莲》到《雨莲花开》的音阶材料变化对比

《雨莲花开》的创作灵感源自《出水莲》，通过对原

作骨干音的提取和巧妙运用，进行了全新的二次创作。在前两句中，主要采用了 F 宫系统中的羽（D）、徵（C）和角（A）这三个音阶材料，它们交织在一起，形成了旋律的核心骨架。这种以三音列为主的构造，不仅突显了音乐的和谐与稳定，同时也为接下来的发展埋下了伏笔。而到了第三句，音乐风格发生了微妙的转变。这里主要使用了 F 宫系统中的宫（F）、商（G）和角（A）三个音阶材料，它们与前两句的骨干音形成了鲜明的对比。这两组三音列，虽然都基于 F 宫系统，但分别向上和向下延伸，形成了一种独特的镜像对称结构，为整首作品增添了丰富的层次感和深度（如图 2 所示）。

图 2 《雨莲花开》图示

这种音阶材料的运用，使得《雨莲花开》在保持传统韵味的同时，又展现出了独特的创新之处。从角（A）的深沉开始，经过徵（C）的明亮，再到羽（D）的轻柔，最后到宫（F）的庄重和商（G）的悠扬，最后再次回到角（A）的宁静，整个旋律如同雨后的莲花，在微风中轻轻摇曳，绽放出别样的光彩。

其次，在《雨莲花开》这部作品中，整曲被巧妙地分为三个乐段，每个乐段均包含四个结构方整的乐句。第一乐段和第二乐段的前两句，都巧妙地运用了第一组三音列材料，即羽（D）、徵（C）和角（A），这些音阶的组合为乐曲奠定了和谐而独特的基调。到了每个乐段的第三句，旋律则发生了转折，开始采用第二组三音列材料——宫（F）、商（G）和角（A）。这种音阶的变换不仅丰富了音乐的层次感，也展示了作曲家对乐曲发展的巧妙构思。而在每个乐段的最后一句，作曲家巧妙地融合了这两组三音列材料，将羽（D）、徵（C）、角（A）与宫（F）、商（G）、角（A）两组音阶糅合在一起，形成了起承转合的完美结构。这种音乐布局不仅使得乐曲更加完整，也展示了客家箏曲特有的音乐魅力（如图 3 所示）。

图 3 《雨莲花开》图示

2.3 《出水莲》与《雨莲花开》的演奏技巧对比

在传统乐曲《出水莲》中着重强调运用左手作韵的技巧,运用左手韵律性技法深刻地表达了乐曲中蕴含的丰富情感。通过左手细腻运指,以表现情感的倾诉,让听众能够深切感受到乐曲背后的情感波动。然而,在现代乐曲《雨莲花开》中,作曲家则采用了截然不同的手法。其巧妙地运用了丰富的“摇指”技巧,将这一技法贯穿于慢板、中板和快板之中。“摇指”作为古筝中最常见的演奏技法之一,被广泛应用在乐曲中。《雨莲花开》中使用了单指摇来增强乐曲的连贯性,长摇和短摇的运用则分别体现了抒情乐段和快板乐段的情绪变化。其次,“快速指序”作为一种创新的演奏技法,为作品注入了新的活力。在《雨莲花开》中,密集指序的运用使乐曲在节奏和速度上更具变化。不同的摇指形式犹如不同情境下的莲花形象,既有宁静优雅的姿态,又有激情澎湃的瞬间,展现了“莲花”在各种境遇下的丰富变化。《雨莲花开》通过这种创新的手法,成功地将传统音乐元素与现代技巧相结合,为听众呈现出一幅生动而多彩的莲花画卷。

综上所述,传统筝曲《出水莲》与现代筝曲《雨莲花开》在嬗变与融合的过程中,通过音乐主题的演变、演奏技巧与风格的更新、音乐结构与节奏的调整以及音乐元素、文化背景和演奏风格的融合等方面,展现出了丰富的音乐层次和深刻的文化内涵。这种嬗变与融合不仅为传统音乐注入了新的活力,也为现代音乐的发展提供了有益的借鉴和启示。

3 现代筝乐作品《雨莲花开》中的传承与融合探析

3.1 “守”古韵:客家筝曲演奏特征的保留

《雨莲花开》对于客家筝曲的继承主要体现在其保留了客家筝曲典型的规范六十八板(即六十八小节或六十八个重拍)延续其古朴典雅的风格。并注重客家流派的“左手作韵”,通过揉弦、滑音和回滑等手法,使筝曲具有高雅的情调和深邃的韵味。这种演奏技巧在演奏中需要得到充分的保留,以体现客家筝曲的古朴典雅风格。

“观今鉴古,无古不成今。”筝乐的发展源远流长,保留的不仅仅是优秀的演奏曲谱、地域风格、技法,更多的是历史痕迹的传承。反观当下,随着技法一代又一代的革新改良,当下筝乐演奏与传统相比已经有明显差异,但是“风格音”等技法却从一开始的口传心授到记谱以不同传播媒介得以流传。因此,在古筝演奏中“传统继承”起根基作用,继承技法、继承风格、继承曲谱文本。是对筝乐历史发展的“忠实性”也是对于作曲家曲谱文本的“忠实性”。因此,“守”古韵的体现,不仅是《雨莲花开》这部现代筝乐对客家筝曲的继承,更是对中国传统古筝流派的致敬。

3.2 “创”新声:现代筝乐演奏对《雨莲花开》的创造性诠释

现代筝乐演奏注重创新技巧的探索与运用。在《雨莲花开》的演奏过程中,演奏者可能采用了如滚音、颤音等创新技法,以及运用电子音效器材和现代录音技术,来模拟雨

滴的声音,使得曲目更加贴近自然,增强了音乐的表现力和感染力。其在风格上更具多元性,融合了流行、爵士、摇滚等不同音乐元素。在《雨莲花开》中,演奏者可能将这些现代音乐风格巧妙地融入其中,使得传统曲目焕发出新的活力,同时又不失古典音乐的韵味。现代筝乐演奏对《雨莲花开》的创造性诠释体现在音域的拓展、多元音乐风格的融合、创新技巧的运用以及细节与意境的营造等方面。这些创新性的演奏手法使得这首传统曲目在现代筝乐演奏中焕发出新的光彩。

“师古之心,而不师古之迹”如果只是一味的效仿演奏,那筝乐作品的呈现只会千篇一律,程式化的动作、表情、演奏方式,那将丧失了筝乐的真正意义。一千个人心中拥有一千个哈姆雷特,现代作品的创新,是作曲家结合时代背景对作品形象塑造的深刻表达,也是将自己的音乐情思传达给观众,凸显音乐风格。因此,《雨莲花开》的创造或一种角度来看是赋予同一艺术作品不同创造性风格的艺术美丽。

3.3 “以韵补声,以声传韵”的守正与创新

在探索传统筝乐与现代筝乐交融的过程中,中西音乐手法的结合显得尤为重要,它提供了无限的创作空间和浓厚的中国韵味。从《出水莲》到《雨莲花开》,我们见证了传统筝乐在现代筝乐中的华丽回归,以及新技术与传统音乐的完美融合。

对于新筝曲《雨莲花开》的创作,作者巧妙地保留了原《出水莲》的经典曲调,并以其骨干音为基础进行了富有现代感的二次创作。这种处理方式不仅延续了传统音乐的韵味,还通过现代创作技法赋予了音乐新的生命和深度。在演奏技法上,作者既保留了传统筝乐中左手的点颤柔滑技巧,又充分发挥了右手的旋律性,使音乐旋律流畅而富有表现力。同时,在保持这两点传统特色的基础上,作者对左手的技巧进行了适度的变化和创新,让音乐在保持传统韵味的同时,也展现出现代音乐的多样性和活力。右手丰富的摇指形态更是为音乐增添了丰富的层次感和厚度。在演出形式上,《雨莲花开》采用了钢琴协奏的形式,打破了传统筝独奏的局限,为音乐注入了新的活力。这种中西乐器的结合不仅使音乐更具丰富性和观赏性,还展现了中国传统音乐与现代西方音乐相互借鉴、相互融合的美好愿景。通过这一创新尝试,我们看到了传统筝乐在现代筝乐中的新发展和新可能。

参考文献:

- [1] 王子琪.现代筝曲《雨莲花开》的音乐分析与演奏探究[D].郑州:河南大学,2023.
- [2] 赵春羽.古筝协奏曲《雨莲花开》作品与演奏分析[D].济南:山东艺术学院,2023.
- [3] 张秋艺.筝曲《雨莲花开》《落霞归雁》的音乐分析与演奏诠释[D].西安:西安音乐学院,2023.

作者简介:惠文欣(2000-),女,中国江苏徐州人,在读硕士,从事音乐表演古筝演奏研究。