

略论笙的传统作品和现代作品

韩雪

吉林艺术学院音乐学院 吉林长春

【摘要】笙作为我国历史最悠久的民族乐器之一，在几千年的历史中兴衰变革。20世纪在众多优秀演奏家的共同努力下，新曲迭出、技法多变、风格迥异、人才辈出、崭露头角，迎来了又一个辉煌的时代。传统的经典独奏曲目及新颖的协奏曲目各具特色，百花齐放，呈现出一片欣欣向荣的局面。本文即主要对笙的传统作品和现代作品展开分析，探讨笙的创作、演奏及现存传承、发展问题。

【关键词】笙；演奏；作品分析

A Brief Discussion on Sheng's Traditional and Modern Works

Xue Han

Music College of Jilin University of Arts Jilin Changchun

【Abstract】 Sheng, as one of the oldest national musical instruments in my country, has risen and fallen in the history of thousands of years. In the 20th century, with the joint efforts of many outstanding performers, new songs came out one after another, the techniques were varied, the styles were very different, and the talents came out in large numbers, which ushered in another glorious era. The traditional classic solo pieces and the novel concerto pieces have their own characteristics, and a hundred flowers are blooming, showing a thriving situation. This article mainly analyzes the traditional works and modern works of the sheng, and discusses the creation, performance, and existing inheritance and development of the sheng.

【Keywords】 Sheng; performance; analysis of works

1 笙的概述

笙是一种古老的民族簧管乐器，由簧演奏出的和声有着“和谐”之美，与中国传统美学一脉相承，有着深厚的文化底蕴。距今已有三千多年的悠久历史。自商朝开始，在我国的历史文献中就有着诸多记载。笙的发展由独奏的宫廷雅乐走向乐器伴奏成为陪衬，直至明清时期，彻底没落，也代表了我国诸多民族乐器兴衰灭亡的发展历程。自新中国建立以来，在国家的大力提倡下，笙的演奏重新兴起，开始走向繁荣。尤其是50年代，名家辈出，百花齐放，胡天泉等一众优秀笙作曲家创作了《凤凰展翅》、《草原骑兵》等为代表的经典作品，开辟了笙新的历史舞台。自此，笙的发展一路欣欣向荣，迎来了它真正的辉煌时代。时至今日，笙的创作、演奏已经有了很大的变化发展，创作出《天鹅畅想曲》、《唤凤》等多部新作，各具特色。

2 笙的传统作品分析

20世纪50年代笙开始迅速发展，多种风格流派相

继出现。演奏风格、技巧等发展形势都较之前有很大的不同。以胡天泉、阎海登为首的民族音乐家创作迭起，奠定了笙的地位。他们在传统的基础上融入新技法，将传统与现代融合，给与了笙全新的面貌，笙的发展被注入了新的血液。

胡天泉创作的《凤凰展翅》在50年代掀起一阵飓风，成为笙曲演奏的经典之作。《凤凰展翅》开启了笙的独奏之路，作品中用到“吐音”等技巧有助于增强音乐的表现力，既能将情感更好地传达出来，又准确地塑造了作品的音乐形象。作品开头曲调的快慢动作，展现出凤凰惟妙惟肖的姿态。平稳的气息、优美的旋律让人在脑海里不自觉地浮现出凤凰起舞的优美身形。伴随着音乐的起起伏伏，美丽的凤凰时而展翅、时而高飞，时而小憩、时而俯冲，身姿绰约。优美的画面和着悦耳的旋律让人沉醉其中，使得此曲成为经典中的经典。1956年《凤凰展翅》一举成名之后，胡天泉等人在1958年创作的《草原骑兵》也不落下风。这部作品在传统笙的演奏基础上融合了西方的结构模

式,使得演奏者在演奏时更加地如鱼得水,也是此曲大获成功的重要因素。音域的宽广变化尽显草原广阔之美,让人能够感受到辽阔的大草原上迎着自由的风在马背上尽情奔跑,那种豪迈之气让人回味无穷。骑兵飞奔的情景吸引着无数受众对大自然的美景、对新鲜的空气、对自由的广阔草原天地的向往。

阎海登创作的《晋调》也堪称笙独奏中的经典之作,不仅技巧繁复,而且融入了地方风味,对于演奏者来说,非常具有挑战性。《晋调》快慢板的乐曲结构,融入了戏曲演奏技巧,非常考验演奏家的功底,也能锻炼演奏者的演奏水准。此曲在演奏技法上不仅运用了“刹气”、“顿气”,还有与“花舌”的配合运用。“颤音”、“复调”等技法的组合使用,增加了节奏感,突出了音乐旋律。“复调”的使用让曲调起承转合,节奏变化明快。“复调”源于西方,后来在西方小说中也有使用。《晋调》最突出的特征在于“情”的表达,曲能动情也能传情。乐曲中融入了鲜明的山西特色,有着山西特有的民风、民情,乐曲嘹亮、高昂,让人仿佛置身其中。激昂的外表下又有着婉转的音乐形态之美,犹如山西大汉粗狂的外表下有一颗柔软、细腻之心。这种反差的音乐之美带给人极大的震撼,直击人心。《秦王破阵乐》是唐代的军歌,又有《秦王破阵舞》之称。后被张之良教授改编成近代演奏笙的独奏曲,并且带有很强的叙事色彩,将它背后的历史故事书写其中。作品中和声与复调的使用,远远超越了其他笙作品,独树一帜。整个作品分成六个部分,将一场战争的过程完整呈现,层层递进,将战前的准备、战斗中的肃杀、战胜的大喜之情一一渲染。整个叙事节奏分明、脉络清晰。通过音乐的渲染营造大战的紧张气氛,环境与故事人物相互映衬。艰苦恶劣的环境并不能阻挡大军的前进步伐,将士骁勇善战,踊跃杀敌,舍身赴死,战胜敌人的勇气与决心在笙的复调调和下表现得淋漓尽致。整部作品豪壮之气扑面而来,惊心动魄的战争场面随着音乐的旋律清晰浮现,让人身临其境。笙的改良迎来了50年代的初期繁荣,使得笙作为一种独奏乐器活跃在大众视野中。《凤凰展翅》、《草原骑兵》、《晋调》、《秦王破阵乐》等经典作品出世,由此长盛不衰。经典作品的演绎让笙这一古老的民族乐器登上历史的舞台,人们开始认知笙这种由簧片演奏的乐器,体味这种乐器带来的独特音乐之美。

3 笙的现代作品分析

50年代、60年代笙曲独奏亮相舞台,由此拉开笙

的时代序幕。演奏家们继续苦心钻研,改变传统的演奏方式,思索新颖的演奏技巧,与时俱进、融合时代特征。在70年代创作出了如《红花遍地开》、《我爱祖国西沙》、《林海新歌》等多部优秀的多声部作品,主调的变化加入复调的技法使得这些作品不同于《凤凰展翅》、《草原骑兵》等独奏笙曲,让人耳目一新。到了80年代、90年代,笙曲的作品繁复,体裁变化多端,风格也是各具特色,焕发出新生的时代气息。《天鹅畅想曲》、《微山湖船歌》等一众优秀作品登上笙曲舞台,为笙的创作注入了新鲜的血液。

《天鹅畅想曲》是笙演奏家唐富所创的优秀作品。曲如其名,婉转悠扬的旋律加上特有的民族特色,塑造了高贵、优雅的天鹅形象,表现出对自由的畅想、对祖国大好河山、广阔天地的无限憧憬之情。整部作品分成四个部分,描绘了湖中天鹅漫步、嬉闹、起舞的美妙景象,让人如临其境,心情归于宁静,陶冶其中,尽情欣赏这美好时刻。优美的旋律配上曲式结构使得整部作品恰到好处。尤其是第三部分《漫舞》,将湖中天鹅嬉戏打闹之景逼真描绘、尽显灵动之感。演奏者要有足够的气息,才能准确把握,把俏皮之感传递出来。最后一个部分《憧憬》,由单旋律逐渐转换成和弦,悠扬的旋律渐行渐远,仿佛看到天鹅嬉戏耍完之后飞向远方,逐渐消逝在苍茫茫的天空中。既是天鹅的无限自由,也影射每个人心中都想成为一只自由、美丽的天鹅的美好愿景。《微山湖船歌》是一种“端鼓”腔音乐,流传于山东微山湖地区。原是当地渔民自己创作的一种娱乐方式,后经过牟善平先生和肖江先生合作改编而成由笙演奏的现代作品。此曲独具地方民风民俗,微山湖的清秀美景、清澈溪流都融入在作品中。清丽美景并非南方标签,作品中时而体现东北大汉的粗狂豪迈、时而又细腻柔情,铁汉柔情完美融合。整部曲子由四个部分组成,“舌颤音”的巧妙使用描绘出清晨日出时刻,朝阳映照下的湖面波光粼粼,微风吹拂,荡起片片涟漪的多彩画卷。安静中又充满生机,让人沉静在宁静的田园时光中。第二部分使用“顿气”的手法表现山东大汉渔民的强健形象,淳朴健硕。第三部分的“帆号”是民间打鱼时吆喝的传统号子声,既是劳动人民相互打气加油的动力,也是在辛苦的体力劳动中的一种娱乐交流方式。将渔民们的劳动情景与娱乐景象生动地描绘出来,勤劳、乐观的渔民形象跃然纸上。第四部分“撒网歌”渲染了整个丰收的喜悦、激动的场面,在旋律的强弱控制之下,一扫劳动过程的辛苦,一片生机勃勃欢乐

场面。这部融合强烈民族特色的作品，流露出自然真情，让聆听者自主代入，欢喜之心油然而生。《潮》和《遐梦》是青年教师吴爱国创作的两首新曲，风格迥异，别具一番风味。吴爱国将自己对大海独特的审美感受融入《潮》的创作中，大海的辽阔、温柔、平静又坚毅在滚滚的潮水中让人敬畏又敬仰。乐曲的开端尽显大海的辽阔，抒发向往之情。反复使用复调手法表现潮水的汹涌澎湃，滚滚潮水仿佛不平凡的人生道路。时而平静无味，时而迎难而上，大海宽阔的胸怀让人心生平静。风浪的袭击、暴风骤雨的翻滚并不能改变大海平静的本质，犹如美好的人生总有坎坷挫折。如大海一般去包容、去面对，一切都会回归平静。

《潮》有一种坚毅的人生哲学，给人以勇敢坚强的勇气，直面困难，更好地去生活。《遐梦》是1987年创作的作品，在《潮》的基础上放开想象，新颖的技法创造了一个如梦如幻的意境。整个曲子有六个部分，结构自由，节奏时而缓慢时而跳跃，仿佛梦境的飘忽不定。在低音的衬托下有一种空灵之感。古老的乐器被注入时代的灵魂，既扩展了笙这种乐器的承载力，加强了乐器的表现力，也对演奏者提出了更高的要求。艺术永无止境，演奏家们还在不断地探索、开源创新。有挑战才有动力，笙的演奏也在逐渐攀升另一个高度。

4 笙的创作、演奏及现存传承、发展问题

21世纪的今天，笙的发展又进入了一个新的时期，曲目创作不歇，人才传承不断，在新的舞台上熠熠生辉。当今笙曲的创作也面向多元化发展，立足于本国优秀的传统技法，再融入相继的西方技法，呈现出多样化的演奏风格。笙曲的创作不仅在演奏技法上有所改良，创作形式也走向世界，面对多元化发展的国际形式，民族文化的大融合，笙曲创作也融合了其他乐器以协奏曲的形式出现。独奏笙曲尽显笙这种传统的民族乐器的美丽，与其他乐器合作的协作曲也别有风味。笙曲的创作、演奏在现代已经有了很大的改良，但是在发展过程中也逐渐显露出一些问题，有待进一步提升，以便笙的演奏更长久地发展。复调手法的使用在笙曲的创作中是必不可少的，既能提升演奏的复杂性，也能大大提升作品的感染力。笙源自于民间，作为传统的民间乐器，即兴演奏是它的特色。笙曲发展到今天，大多根据乐谱进行演奏，这种脱离乐谱的即兴演奏手法逐渐失传。即兴演奏非常考验演奏者的功力，能培养演奏者的灵活性，既情即奏，灵感凸显，使得演奏更加生动、更具有表现力。

改革开放以来，笙这件古老的乐器在演奏家们的

共同努力下一直在不断地发展完善，多样化的笙曲演奏让人耳目一新，开辟了笙曲世界的新局面。今日之笙已远不是千年之前的笙，几千年的发展，兴衰变革，也代表了我国众多民族乐器发展的轨迹。然而，有众多古老的传统乐器并未像笙一样这般幸运，迎来了自己的现代辉煌之路，它们大多淹没在历史的滚滚红尘中，只在历史文献中留下斑驳的剪影。因而，透过笙应重视起民族传统文化的发掘与传播，几千年的文化积淀中定有许多我们未曾注意到的星光，亟待我们去发掘。对于像笙这样的传统文化，应注入时代的眼光，创新发展，更好地去传承，在继承优秀传统文化中鼓励创新，为民族文化的伟大复兴共同努力。

参考文献

- [1] 苏华.笙在河北民间“音乐会”流变过程中的地位与作用调研[J].大众文艺(理论),2009(21):218+231.
- [2] 刘贝妮.“和乐德音,群声之总”——从六篇《笙赋》论古代笙的音乐文化属性[J].星海音乐学院学报,2010(03):29-34+61.
- [3] 孙志成.乐器“笙”的历史溯源及历史演变的研究[J].陕西教育(高教),2015(10):14.
- [4] 陈鹏瑞.笙曲《天鹅畅想曲》的演奏诠释与思考[J].黄河之声,2019(09):25.
- [5] 程泽天.“行到水穷处,坐看云起时”——漫谈笙的当代发展之路[J].北方音乐,2019,39(16):43+203.
- [6] 董希平.古代声乐文化生态如何促进宋词演唱与发展——以笙为例[J].河北学刊,2021,41(02):119-126.
- [7] 曾俊力.笙声不息 山歌悠长——笙与笙乐队作品《油桐花下》的创作特色分析[J].中国音乐,2021(03):165-171.
- [8] 王磊.21世纪传统笙新作品演奏与创作特点研究[J].乐器,2021(12):38-41.

收稿日期: 2022年7月1日

出刊日期: 2022年8月31日

引用本文: 韩雪, 略论笙的传统作品和现代作品[J]. 国际教育学, 2022, 4(4):77-79

DOI: 10.12208/j.ije.20220145

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网(CNKI Scholar)、万方数据(WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS