

作曲：陈思昂
演奏：中国广播民族乐团
指挥：彭家鹏

琵琶协奏曲

坐看云起

《坐看云起》

作品简介

作品创作的灵感来自唐代诗人王维的五言律诗《终南别业》，其中“行到水穷处，坐看云起时”所富有的禅机妙义，使作者在生活中和创作中受到了极大的启发。

作品是以江南民间小调《无锡景》曲调为素材写成的一首单乐章标题协奏曲。

作者用来自勉并献给身于迷惘困惑与逆境中的朋友，请相信山穷水复之时，必有柳暗花明之日，身处绝境时不要失望，因为那正是希望的开始。

作曲家简介

陈思昂

星海音乐学院作曲教师。2004年以专业优秀奖学金考入中央音乐学院作曲系本科，2009年又以优异成绩保送作曲硕士研究生，师从唐建平教授，并受到包括拉赫曼、林德伯格等大师的指导与垂青。2012年7月毕业于中央音乐学院。其作品被中国国家交响乐团、中国爱乐乐团、中国电影乐团、中央民族乐团、上海交响乐团、上海民族乐团等多家乐团上演，并成为乐团保留演出曲目。曾受北京现代音乐节及中央音乐学院“211精品室内乐工程”委约创作作品，并受组委会邀请参加了2009年德国多瑙艾辛根现代音乐节。

将民间小调融于当代创作 思维与技术的初步尝试 ——《坐看云起》创作笔记

陈思昂

《坐看云起》这部作品是我于2013年底创作的一部单乐章的琵琶协奏曲。

作品的主题素材来源于江南民间小调《无锡景》的基本曲调。2013年6月，我曾经为无锡市演艺集团创作了大型民族舞剧《金陵十三钗》，《无锡景》的素材作为女主角玉墨的形象主题贯穿全剧。这个主题在当地是非常接地气的，颇受百姓喜爱，旋律动人，富有情感。完成了这部舞剧后，《无锡景》仍一直萦绕在我的脑海里，我希望能用当代的创作思维与技术，把这个民众喜闻乐见的主题融入我

的音乐创作中，我准备创作一部将民间小调移入西方管弦乐的作品。

有了创作的想法后，我需要为作品找到一个合适的灵感切入点。

此时的我刚刚毕业，对于生存、工作、创作、未来都很茫然。我有必要创作一部既能激励自己，又能对身于迷惘困惑与逆境中的朋友们有所启发的作品。这部作品中带来的信念就是永远不要绝望，请相信山穷水复之时，必有柳暗花明之日，身处绝境时不要失望，因为那正是希望的开始。

唐代诗人王维的五言律诗《终南别业》，为我带来了一个非常好的灵感题材，其中“行到水穷处，坐看云起时”所富有的禅机妙义，恰恰可以释解我以及我周围的朋友们毕业之际所面临的心理危机。为此，我把下面这段话作为作品的主题思想、发展脉络：

一路走来，竟看到流水的尽头，无路可走便索性坐了下来，看见千变万化的云雾缓缓涌起，山里的水是因雨而有，云又可变成雨，到时山涧又会有水了，何必绝望？在生命过程中的每个阶段都可能发生各种状况，不论在家庭、事业、爱情、学问等各方面，我们披星戴月勇往直前，后来竟发现是一条没法走的绝路，山穷水尽失落沉沦难免出现。此时不妨换一个角度和心态，否极泰来，困境之中处处有转机，水穷到云起的过程正如一个人修行的过程，得之不喜、失之不忧、宠辱不惊、心态豁达，方能笑看人生。

《坐看云起》的实际创作过程周期很短,但是完成周期却又很长。前面说过,作品创作将从中西合璧入手,初期是以西方管弦乐队为载体的。当作品第一部分刚刚写完的时候,恰巧学校组织去海南体验、采集当地民间音乐。对于一个长期居住在城市的人来说,民间音乐的体验少之又少,我不能错过这样难得的机会,而正是这次采风让《坐看云起》的创作产生了质的变化。

在海南采风的时候,当地群众与音乐工作者对于民间音乐的保护及传承的热诚深深地感动了我,他们对民间音乐的执著和热情让我感到惭愧。作为新一代的专业作曲人员,我有责任帮助他们传承,帮助他们让更多的人接触到这些民间音乐。十多天里的采风见闻,让我重新审视了我的创作,一股保护民乐、发扬民乐的情绪在心中涌起,愈见强烈。采风结束后回到学校,我推翻了《坐看云起》之前已写好的部分,毅然决定采用民族管弦乐为载体,把这部作品变为了琵琶协奏曲。

以上就是《坐看云起》这部作品在主题、寓意以及创作目的上的说明。

一、作品创作所遇到的困难与突破

如何把传统经典民间音乐转化为符合时代文化气息的作品变成

了我所面临的重大课题。

这部作品是我第一部民族管弦乐队作品。在之前读书的几年里，我从未进行过民乐队作品创作，认为民乐不好写，无从下手。学校也没有针对民乐写作的相关课程，民乐队的直观印象更多来自于老一辈的作曲家、师长们创作的作品，对于民乐的语汇，表达方式没有方向，所以民乐写作一直是我写作领域的空白，不敢涉及。不过在我创作的一些西方乐器编制题材的室内乐作品，曾经使用过民间音乐素材，结合西方现代作曲技法，取得了很好的效果。正是这些素材，使我的作品增色不少，外国的专家、教授对此很感兴趣，他们强调这种才是他们所没有的，应该牢牢抓住。最近几年我尝试接触民乐队写作，为一些经典歌曲配器，逐渐的对民乐产生了兴趣，并开始编配民乐队作品。正是通过这些实践，使我积累了一些民乐队的写作手法，也认识了一些民乐演奏家，通过和演奏家不断的沟通，尝试去了解这些乐器。这些经验是学校无法讲授的，非常难得并且及其重要。《坐看云起》在创作时，我找到了相熟的琵琶演奏家，她亲自为我讲解了一些实用有效果的弹奏技术，给予我极大的支持。当作品完成后，又经过长时间的练习演奏，帮我修改了不理想、不合理的地方。在这部作品中的琵琶独奏声部中，有部分段落的写法并不琵琶化，和常见的琵琶语言不太一样，对此，演奏家与我交流，告诉我通常琵琶会是如何进入，使用怎样的演奏法。最后经过协调，

决定按照我的写法保留下来，虽然这些琵琶语言不太常见，但由于我对于琵琶声部与乐队声部的这种写法，使作品并不属于传统的协奏曲性质，协奏性并不强，更多的是强调两者间相互作用的完整关系，强化了乐队的功能性，有的片段甚至感受到琵琶在给乐队伴奏。对于演奏家来说，这是一种新的尝试，亦是逆向思维在演奏上的一种突破。对于我来说，通过陌生领域的创作实践与不断学习，不熟悉的东西逐渐熟悉，亦是观念上的一种突破。

二、民乐创作的环境与作品的方向选择

目前的民乐创作环境，对于作曲者来说真的是非常好。民乐作品的稀缺让大量新作品获得了演出机会，演出机率很高。乐团的需求，演奏家的需求，大大刺激了作曲家创作民乐的动力。

在学校读书期间，作曲教学主要以西方音乐体系为主，近些年西方现代作曲技术的流行，使作曲家本身也产生了民乐创作究竟以哪种体系为创作核心的困扰，究竟是写实验派、学院派的风格，还是写百姓喜闻乐见的作品，民乐究竟怎样写？这个问题因人而异，现在是一个多元化的时代，理应尊重各种发展形态。每个作曲家都有自己的审美特点，创作的作品必然各不相同。没有哪一种写法是最好的，最正确的，权威的。如果大家都统一模式来创作，那作品

的个性就无从体现。优秀艺术作品的产生就是在各种不同的风格、流派、技法中慢慢筛选出来的。

民乐作品的独特性就是音乐语言,这些语言是西方音乐没有的。民族乐器非常适合演奏动人的旋律,尤其适合演奏中国民间的曲调,味道十足,打动人心。现在的西方音乐大师在作品中但凡涉及到东方元素、中国元素时,基本都会直接使用中国民族乐器来表现,从听觉角度更加直观、鲜明、富有个性。

《坐看云起》在写作开始就明确了写作方向——感人、好听。我试图突出旋律上民族特色的重要性,充分重视旋律在音乐表现中的意义,尤其是独具个性的民族音乐语言。同时在作品的技术上体现新意,要想办法融入个人特点。希望作品在面对学院专家时,能展现出专业的技术和理念;面向社会时,又要在不失专业性的基础上找到一个能和老百姓接触上的触点。把专业性和可听性结合到一起,以适应大众的审美需要,虽然听众感受到的是更多的创作成分,但仍然能从中体会到耳熟能详的民间特色。民间曲调经过加工后重新获得了新生,拉近了新音乐与听众之间的距离,同时也加强了新音乐的表现力和感染力。另外,作为新生代的音乐创作者,体现时代精神,符合时代文化气息,也是不可回避的重要问题。

三、作品结构布局

作品的开头，我选择了让琵琶静静地独奏，充分展现了乐器的个性以及琵琶为《无锡景》旋律所带了的韵味。主题原型的呈示，从音乐印象来说，一是唤起回忆，引起共鸣，加深巩固；二是追求风格的完整，明确中国传统风格的审美取向；三是为主题的下一步展开奠定基础。

音区选择了更为深沉的区域，把原本明快的《无锡景》主题变为了深沉、感人的情绪。作品就是在这样一个情绪基调下展开的。

作品以情绪划分段落的话，可以分为九个段落，分别为：1. 深沉（引子），2. 伤感（《无锡景》发展的新主题），3. 抒情（发展段落），4. 迷茫（第一段独奏），5. 展开（主题发展的新材料Ⅱ），6. 振奋（强有力地节奏），7. 希望（大线条的旋律），8. 尽情展示（华彩），9. 充满希望的修行（三分种的无穷动快板）。

“行到水穷处，坐看云起时”所富有的禅机妙义转化为上面的九种情绪，而这几种情绪的布局及连接也非常符合音乐的审美听觉，符合听众的听觉期待。

四、收获与不足

作为一名在民乐创作方面的初学者，第一部作品就获得了专家前辈们的肯定，对我而言是极大的鼓励，也使我更有决心在民乐创作的道路上走下去。我会不断坚持创作民乐作品，发扬民族文化精神，争取收获更好的作品。在这个作品中，我尝试性地融入了一些比较西化的写作手法，比如强化了和声概念，细化了配器织体，打击乐中西结合。获得的惊喜是感受到了民乐队声音上独特的色彩斑斓的美感，同时也发现了很多不足与问题。过度细化密集的配器导致声部不平衡，音响过重，层次不鲜明，弹性显得笨拙。不过正是通过这些尝试，让我更有经验，更有自信。相信通过一步一步的积累，我会做得更出色。