

水墨画

作曲：刘长远

简析我的民乐三重奏《水墨画》

刘长远

《水墨画》为古筝、竹笛、打击乐而作，是受中央音乐学院科研处的委约，创作于2009年。全曲由四个短小的乐章组成，表现了四幅不同景色、不同意境的水墨画，四个乐章也可以作为独立的乐曲演奏。此次获奖的是两个乐章——《伤别离》与《大地之舞》。

第一乐章《山鸣》是写山的回声。第二乐章《水流》是写山泉涌流，汇入江河。第三乐章《伤别离》是写人生中生离死别之情。第四乐章《大地之舞》是写人与大地共舞。

音乐采用复合风格，无调性、序列音乐、泛调性与中国古典音乐混合交融，更多地突出中国古典音乐的风格。

“水墨画”是中国所独有的一种绘画形式，以水墨作画，追求

韵味与意境。将这组室内乐作品命名为《水墨画》，是要突出中国的古典艺术美，给作品以崇高的境界，给人以更多的遐想。

《山鸣》乐章很短小，单二部曲式：A+B。A段（第1小节）古筝开始的强奏，表现山的气势恢宏、险峻。古筝的弱奏片段象征着不时传来的风吹山谷的回声。A段由两句构成，调性不明显，也没有明显的旋律线条。B段（第11小节）主题一气呵成，曲笛吹出悠扬的旋律，仿佛山间传来牧童短笛的声音，旋律是全音阶、五声音阶、七声音阶的混合，特别是旋律中装饰音的运用，凸显了中国传统音乐特色。随后是古筝独奏的尾声。

《水流》是表现山泉涌流，汇入江河。采用并列单二部曲式：A+B。A段（第1小节）为四句的段落。第一句曲笛的颤音、古筝流动的波浪音型和打击乐组快速的音型片段营造出流水的音响。第二句在古筝流动音型的背景上，曲笛演奏出由十二音原型构成的表现水花飞溅的点描旋律，中心音为D。第三句是第一句的变奏，即将曲笛颤音持续的音型做了高五度非严格移位，中心音变为A。第四句是第二句的变奏，即将曲笛的点描旋律由十二音原型改为逆行，且古筝的流动音型则强调以A为中心音，同时打击乐器以点描音型与曲笛呼应。之后有一个连接进入B段。B段（第35小节）是个散体结构的段落，主要体现为点描织体，凸显无调性写法。表现水滴的声音，随着水滴声音的渐快，采用序列不同变体的对位。最后

曲笛以快速且超强的同音（ a^2 ）反复音型吹奏，与古筝快速且超强奏的音型交替陈述，形成对答，营造出该乐章的高潮，表现喷发出的山泉，源远流长。

《伤离别》是表现人生的惜别悲情，这也是古人在诗歌绘画中常常表达的一个主题。《伤离别》采用了再现单三部曲式： $A+B+A^1$ 。A段（第1小节）由两句构成，第一句是古筝独奏，是比较悲伤的吟唱。第二句依然是古筝独奏，与第一句形成对比，情绪更激动。B段（第18小节）由四句构成，第一句主要由新笛和古筝齐奏，表现“相互哭诉，惜别”，情绪由低沉逐渐进入第一次高潮。第二句主要由古筝陈述，突出叹息音调。第三句用新笛吹出呜咽呻吟的旋律，古筝扣弦刮奏做背景，表现人的掩面而泣。第四句旋律近似于第一句，由新笛、打击乐器和古筝形成同度卡农，营造出相互告别的第二次高潮。 A^1 段（第41小节）为减缩再现，仅变化再现了第一句。

《大地之舞》采用了回旋曲式： $A+B+A^1+C+A^2+$ 华彩段+尾声。A段（第1小节）由四句构成，体现为梆笛和古筝与打击乐器的对答呼应关系。第一句以大二度、增四度音程构成的旋律主题由梆笛和古筝齐奏，第二句为排鼓和大鼓的节奏呼应，第三句旋律是第一句大三度向上移位的变化发展，第四句仍为排鼓和大鼓的节奏呼应，后有古筝独奏做小结尾。B段（第23小节），首先是类似引子的连接。以排鼓的八分音符均分节奏型持续为背景，梆笛在 g^1 音奏出一串

时值递减的同音反复的片段。第一句以古筝与打击乐节奏为背景，梆笛奏出派生于第一乐章 B 段的唱腔式旋律。第二句为第一句旋律高五度移位的变化发展。第三句（第 13 小节）主要强调了节奏的表现性，尤其是梆笛带倚音的后半拍节奏型持续且伴随着音高的上行，显得生动活泼，最终与古筝和打击乐器共同推出 B 段的高潮。后有一个小结尾，古筝以渐快的同音反复陈述与引子形成呼应。A¹ 段主题的再现（第 71 小节）主要改由非确定音高的打击乐陈述，并加以发展。背景为古筝八分音符均分节奏型的持续，以及梆笛以 E 宫和 E 角综合调式音阶为基础做下行与上行往复循环的华彩，且每次反复伴随着音符时值的递减，体现出律动的递增性。之后叠入一个由古筝华彩的连接部（第 21 小节）。C 段（第 107 小节），主要体现为梆笛、古筝与木鱼形成的三声部节奏卡农模仿，且将音高移位变化发展，最终形成高潮导入再现。A² 段由四句构成，第一句从音高上看是 A 段第三句的减缩再现，同时上方增加了一个平行增四度。第二句将 A 段的打击乐器呼应改为古筝的节奏性呼应，且带有一定的展开性。第三句（第 3 小节）音高是 A 段第一句的倒影，且同时上方也增加了一个平行增四度。第四句（第 18 小节）为打击乐与古筝和梆笛的紧凑而密集的竞奏呼应营造出一轮高潮。之后是结束部 I，旋律来自 A 主题的变化，速度逐步放缓，进入华彩段。华彩段先是由小镲一串弹性变速的音响，引出古筝陈述的《伤离别》主题片段。

之后是打击乐器快速上板的华彩段，充满炫技性。结束部主题再次出现，并推向全曲的高潮，最后在 A 段主题材料中结束全曲。

在音高结构方面，我在古筝上使用了特殊定弦法，即非传统定弦法，以奠定现代音响效果之基础。

《伤离别》的古筝定弦

《大地之舞》的古筝定弦

《山鸣》和《水流》的古筝定弦

近些年来民族器乐室内乐作品真是百花齐放，百家争艳，出现了很多优秀的作品。我认为好的室内乐作品既要不失民族器乐的音色、韵味，又要表现深刻思想，表现人文精神。既要有优美动听、引人入胜的旋律，又要有错综复杂的声部关系，变化多彩的和声。既要有宁静、充满想象的意境，又要有粗狂的节奏律动等。追求民族室内乐艺术性和思想性上的完美结合，使作品成为经典。我所说的艺术性是包括丰富的、成熟的作曲技法，复杂的、熟练的演奏技法等，思想性则包含人文精神、崇高的境界和人生哲理等。为此，我们作曲家和演奏家还要不断努力，勇于探索，创作出更多的属于我们这个时代的经典音乐作品，为我们的民族音乐创造出更加绚丽的未来。