

竹枝词

作曲：郭文景

漫谈民族室内乐《竹枝词》

唐俊乔

“民族室内乐”作为当代民族器乐创作中的一种重要体裁，近年来越来越多地受到作曲家们的青睐，随之也涌现出了一批十分优秀的作品。作曲家郭文景以其独特的创作理念对这一体裁的创作做了大胆的尝试，创作了《晚春》《戏》《炫》《竹枝词》等一批颇具影响力的民族室内乐作品。其中，《竹枝词》是作曲家郭文景2010年创作的一首竹笛三重奏作品，作为中央音乐学院“211精品工程”室内乐专场音乐会的委约作品，由我和两位青年演奏家屠化冰、王俊侃共同首演于2010年的北京现代音乐节。此后，这部作品在各类音乐舞台多次上演，深受好评，获得了极大的成功。基于对这部作品的喜爱和在演奏中的一些心得体会，我想从一个演奏家的角度

来谈一谈这部作品。

关于标题

关于“竹枝词”有两种说法：一种是唐代乐府的诗歌，另一种是四川的诗歌形式，最有名的诗句就是“道是无晴却有晴”。这部作品的标题虽冠以“竹枝词”三个字，但并未从以上两种诗歌中具体取材，而仅仅是单纯地借用了这三个字。作曲家以对“竹枝词”这一标题的自我理解赋予了标题全新的意义，并以此设定其独特的音乐表达。

关于编制

作曲家郭文景曾表示，“选择笛子是因为我对这一乐器比较熟悉，同时也很感兴趣。另外，我个人也比较偏爱‘同家族’乐器的组合形式”。

《竹枝词》是郭文景的第三首“同家族”乐器组合编制的民族室内乐作品。此前的两首分别为《戏》——为大小不同的三对铙钹而作；《炫》——为六个大小不同的锣而作。《竹枝词》继续沿用了“三重奏”“同家族”的编制形式，不同的是此前两部作品都是无固定音高乐器的组合，而《竹枝词》是有固定音高乐器的组合。由此

也证明了作曲家曾表达的在民族室内乐编制方面的个人喜好。应该说，编制的设定是作品构思中一个十分重要的环节，也是这部作品的突出特点之一。

其实，“同家族”乐器组合的编制在西洋室内乐作品中十分常见。例如弦乐四重奏这一经典的体裁形式就是由提琴家族的大、中、小提琴组合构成。在国外的民族器乐室内乐中也不乏此类编制，例如俄罗斯的巴扬等。“同家族”乐器组合的难点其一，由于音色高度统一而导致的个性化缺失。其二，有些乐器音域相对狭窄且不同乐器间音域差异不大（竹笛即是如此），因而必须要在十分有限的音域内完成所有乐器的写作。竹笛三重奏——音色高度统一且总体音域较为狭窄，这无疑加大了这一编制作品的创作难度，但郭文景却大胆尝试、勇于挑战，不仅作品完成得精彩，也体现了他对音乐创作的独特个人追求。

关于结构

《竹枝词》采用了传统的套曲结构。第一乐章由一个比较传统的、比较动荡的主题贯穿而成，类似奏鸣曲式，结构为“A、B、C、A、B”。“A”部分为六个乐节的乐段，或者说是两个由三乐节组成的乐句构成，随后是对比中段“B”“C”，然后再现，但调性没有回归。第二乐章为慢、快、慢的结构，段落设定几乎与第一乐章相同，也是

“A、B、C、A、B”。第三乐章“风竹”为快板乐章，是三部五部曲式，中段是卡农的写法，最后设定了一个急板的 Coda。

关于写作技法的运用

1. 现代技法的运用 作品第二乐章运用了序列音乐的写作技法。但有趣的是，实际演奏中的音高并非与记谱完全一致。作曲家为了追求演奏效果，要求演奏者模仿水滴声，音高选择可根据表达灵活运用，由此，原谱中的音高也就变动成了一个似是而非的序列。

除了序列以外，作曲家还运用了梅西安的有限移位模式。一只笛子在音高上无法完成，就选用两只笛子演奏，由此两只笛子各自组成了一个五声音阶。另外，还有密集的半音模式、音块、多调性、自由复调等技法的运用。

2. 传统技法与现代技法的结合 作品将传统的写作技法与现代技法相结合，在这一点上可谓是灵活自如，融会贯通。其实，这部作品并没有所谓新发明的写作技法，所有现代技法也都是常见的、常用的。演奏技法的运用也都是传统的，即使有一些出新，也不是很极端。作曲家似乎并未在极端与否、新旧与否、别人用过与否这些方面过多驻足，而是更多考虑了乐器性能的展现和音乐表现的需要。换言之，无论传统技法还是现代技法，只要是音乐表达需要的，就为“我”所用。应该说，这是作曲家音乐语言、音乐理解、音乐

修为的一种境界。

作品在全曲开始的几秒就足以见证这一点。第一声筒音就是竹笛上的一个最传统的筒音，完全是民族的、东方的音乐语言。三只竹笛共同演奏出了“D、F、A”这个小三和弦，这仍然是传统的，但却是西方音乐的语言。接下来从高到低的大幅度滑音则是一种新的语言表达方式。仅仅一瞬间就将东方与西方，传统与现代融为一体。开门见山，清晰地传递了作曲家在创作上的技术表达取向及创作理念。

关于速度与节拍

速度方面：散板、慢起渐快这类传统民乐中常用的速度模式，在作品中被作曲家运用得淋漓尽致。这同时也体现了作曲家创作的理念——继承传统。以传统的民族音乐为基础，可以最大限度地突破，可以与现代的、西方的融合，但一定要以此为落脚点。此外，这些速度运用也确实在特定的段落很好地表达了音乐形象。

节拍方面：作品最大的特点就是节拍类型运用较多且变换较为频繁。从这一点上也体现出了作曲家创作上极大程度的自由——根据作品需要选择节拍类型，选择变换频率。值得注意的是，作品中运用了八一拍。一拍子在西方音乐中是没有的，而在我们的民族音乐中确是十分典型，尤其在戏曲音乐中随处可见。虽然这类节拍在

作品中的运用并不算多，但却体现了作曲家对继承民族音乐语言，运用民族音乐语言方面的追求。

关于演奏技法的运用

第一乐章 四、五度滑音很有特点，这在一般竹笛演奏中是不常见的。作曲家为了刻画凛冽的寒风，在作品中为竹笛设定了如此的演奏要求，实际演奏起来很有新意，也很有效果。

另外，许多音都标记有“平声的”演奏要求，这也是对竹笛演奏习惯的一种打破。包括慢起渐快段落对箫声的模仿，都是作曲家为追求音乐形象而为演奏者设定的特殊要求。

还有就是结尾部分大量弱奏的泛音，演奏效果也极佳，音乐画面感十足，可谓是一处妙笔。当然，这对演奏家来说是有技术难度的。

第二乐章 开始部分水滴声的模仿在前文中提过，实际演奏中音高的把控都是由演奏者们自由处理的，再加上强弱的自由变化，快慢的自由变化，无疑又对演奏家提出了极高的技术要求，但这同时也是带给演奏家及听者的最为自由的音乐享受。

第三乐章 大量快速的双吐运用是这一乐章最主要的、最具代表性的演奏技法，也是作曲家郭文景在写作竹笛作品中最为善用的演奏技法。以此为演奏家的炫技提供了空间。但并非为了炫技而炫技，炫技的同时也极好地表达了音乐，三支竹笛同时快速地跑动，

音乐的灵动可想而知。

音乐理论家李吉提在《中国当代音乐分析》中曾提到：“《竹枝词》作为一部新作品，能在一定程度上反映出郭文景作为一位成熟作曲家从审美取向到技术能力的许多变化。”从《竹枝词》标题的选择、结构设置、技法的运用都能够发现作曲家看似传统而又不乏新意的创作构想及独特的创作理念。一部优秀作品的意义可能并不仅仅局限于其本身，它可以拓宽演奏者和学者们对于不同风格、不同类型、不同作曲家作品的演奏理念与研究思路，帮助我们把握当代音乐作品创作发展的整体规律，更能够使我们了解民族室内乐作品创作的些许导向。

在此真心希望有更多的优秀作曲家能够投身到民乐作品以及民族室内乐作品的创作中来，创作出更多优秀的、经典的、广为流传的作品，推动我们民族音乐的发展，同时也推动中国的音乐创作不断繁荣，走向世界。