

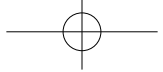

柳琴协奏曲

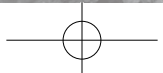
江月琴声

作曲：王惠然
演奏：中央民族乐团
指挥：许知俊
柳琴独奏：王红艺

柳琴独奏：王红艺

作品简介

全曲分四个乐段：

1. 江月——在钟鼓等打击乐的衬托下，柳琴以揉、划、带、敲等手法，奏出深沉的散板和优美的慢板，形象地描绘了“枫叶荻花秋瑟瑟”“别时茫茫江浸月”的迷人景色和碧波荡漾、轻舟飘逸的明快意境。

2. 哀诉——在乐队全奏的交织下，柳琴奏出悲切、痛苦的旋律，时而“大弦嘈嘈如急雨”，时而“小弦切切如私语”，哀诉了古代艺女“梦啼妆泪红澜杆”的凄惨身世。

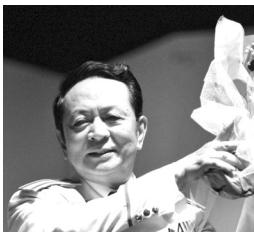
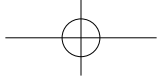
3. 乱世——在乐队强烈音响烘托下，柳琴以高难度的夹扫、八度跳、快速演奏等技巧，展示了古战场“银瓶乍破水浆迸”“铁骑突出刀枪鸣”的大战场面。情绪起伏跌宕，高潮迭起。

4. 远去——此为 theme 再现乐段。乐曲在柳琴透明、清澈的泛音中结束。

创作时间：1989 年

首演时间：1989 年

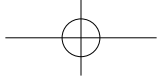
首演乐团：台北市立国乐团

作曲家简介

王惠然 作曲家、演奏家。曾任济南军区前卫民族乐团指挥、艺术指导，珠海市女子室内中乐团首任艺术总监，多次出任全国和国际大赛评委。现为中国民族管弦乐学会柳琴专业委员会名誉会长，珠海市音乐家协会名誉主席。

半个世纪以来，为改革柳琴和创立柳琴艺术做出了巨大努力：其四弦高音柳琴改革成果获文化部科技进步一等奖、国家三等奖，填补了中国弹拨乐缺乏高音的空白，使柳琴成为独奏乐器。创作了以《春到沂河》、《塔吉克舞曲》和协奏曲《江月琴声》、《毕兹卡欢庆会》为代表的一批柳琴曲，作品曾获全军、全国和国际大奖十余项。发表出版的论文专著有：《柳琴演奏法》及再版修订本、《王惠然柳琴作品集》、《柳琴演奏教程》、《柳琴考级曲集》等。

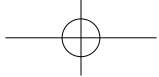

柳琴协奏曲《江月琴声》 创作随笔

王惠然

一、立意、构思——题材、乐段的选定

1989年初，接台湾台北市立国乐团邀请，委约我为全台湾协奏曲大赛创作一首柳琴协奏曲作为决赛规定曲目。写什么题材，如何写好，成为首要思考的问题。考虑到大陆和台湾在政治、社会氛围的差别，表现现实生活的题材，台湾方面不好接受，也不便推上舞台上演。要选一个双方都能接受，特别是台湾各界都能接受的题材当然是历史上的古典题材了。两岸同胞同族同根血脉相连，唐宋诗词在台受众面广，便从众多诗词中选上了《琵琶行》这首家喻户晓的佳作。

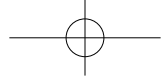

表现的是诗人与琵琶女萍水相逢、同病相怜的故事。实际上已有此类内容的器乐曲问世。我想，如果用土琵琶——柳琴来表现会是什么样的效果？如何表现出柳琴的特色？如果写得好，是否也为《琵琶行》这首名作多一个表现形式？而用新改革的乐器——柳琴表现古典优秀题材在器乐创作上是否也是一种创新？为此，值得下决心写这个题材。为区别于其他作品，根据诗中提示的意境，取名《江月琴声》，既有“江月”作衬托，又有“琴声”来诉说，给人以联想、思索！

题目定了，接下来就是如何来表现《琵琶行》这首大作所包含的意境、内容和精髓了。怎么才能用最简洁的文字、提纲挈领地集中表现它的主要内容和核心思想呢？经过反复诵读、思考，渐渐地一幅幅画面犹如电影视频般涌现在脑海里：江水、明月、小舟、诗人、艺女、琵琶等活跃起来。终于概括出了四个乐段：①江月，②哀诉，③乱世，④远去。至此，初步完成了全曲的文学构思和段落划分。

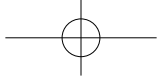
二、技法运用——创作理念

古为今用，传承创新 第一乐段“江月”以诗中“枫叶荻花秋瑟瑟”，“别时茫茫江浸月”为音乐创作提供了丰富的意境和想象：一是秋天，不是春天，是离别的悲秋，更不是春暖花开。二是有江水有月亮。三是在送别的特定时刻。因而它的基调和情绪应是既深沉又优美。由于从小学弹琵琶，对《春江花月夜》的引子和

文曲《塞上曲》中的“昭君怨”、“湘妃泪”、“妆台秋思”等段落中的表现手法印象深刻。这些极为精致高雅的传统手法精妙之作，应该学习传承，为我所用。受此启示，“江月”的引子，在钟鼓的衬托下，柳琴在中低音区，以揉、划、带、敲、擞等技法营造了一个“江边有座山，山上有座庙，庙里传来悠远的钟鼓声”的美妙意境。音乐深沉而神秘。柳琴用中指第一关节轻敲面板的新技法，彷彿庙里传来的木鱼声声，既形象又悠远。这一新手法在此处起到了画龙点睛的作用（第2~16小节）。突然，柳琴在高音区奏出明亮的散板，犹如一轮明月从云雾缭绕的夜空中钻了出来，照亮了载着一叶小舟的江面。至此，乐曲的引子以各种手法形象地描绘了以上两句诗意中蕴含的迷人秋色和碧波荡漾、轻舟飘逸的明快意境（第17~21小节）。

中式旋律，华乐之魂 纵观古今经典佳作，究其千百年经久不衰的根本所在，是因为优美动听、感人肺腑的好旋律！我从几十年的演奏、创作实践中也深切地体会到，老祖宗给我们留下的浩如烟海的民族民间音乐艺术源远流长，灿烂辉煌的中华文化是取之不尽、用之不竭的宝贵财富和创作源泉。几千年的优秀文化传统，无比丰厚的遗产，各民族不同的历史轨迹，为创作新的中国民乐提供了无比广阔的园地。只要深入生活、深入学习，就会如鱼得水、受益匪浅。因此，一定要学习传统，继承和发扬传统。没有继承就会丢失

传统，脱离了传统就没有了历史的延续，就是无源之水，无本之木，很难生存发展，更谈不上传世之作。

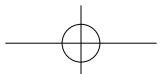
总之，中式旋律是中国音乐之魂，是作品的生命力所在，是塑造音乐形象的主要手段。为了让更多人欣赏中国音乐，就不该抛弃传统，而应该在传统的基础上把旋律写得更好、更美、更新颖。写好作品的主题旋律是第一位的，是作品成败的关键所在。为此，我们应以毕生精力追求、捕捉，力求创作出好听好唱好记、动听动人心、有自身特色的旋律来奉献给观众。

具体到《江月琴声》的主题旋律，当时考虑了几种选择：五声、七声、宫调式、徵调式等。想到应该是古典色彩的音调，更应是古而不旧、雅俗共赏的风格，最后从琵琶古曲《春江花月夜》的尾句中受到了启发：用以商为主音、羽为属音的商羽调式较为合适。它十分具有中国古典音乐的色彩和特有的韵味，而且不同于其他乐曲（见主题旋律第 24~43 小节）。这主题音乐有以下几个特点：

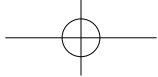
1. 旋律的民族性——即浓郁的中华民族风格。只要有民族存在，就有音乐的民族性。只有民族的，才是世界的。一听旋律，就要让人感到这是中华神韵，有中国气派。

2. 在柳琴最美最有效的音区、音域内展示，并充分运用和发挥柳琴调式空弦的作用和威力。

3. 充分运用和借鉴柳琴与中国弹拨乐最动人最优美的推、拉、

吟、揉、沥等技法与柳琴明亮剔透的高音长轮作点线交替与结合。特别是连续几小节的小切分吟弦的发挥，更显其古韵十足。既描绘了琵琶女楚楚动人的娇美形象，又体现了诗人与琵琶女相逢时的亲切、兴奋、激动的复杂心态。

4. 在曲调走向、落点上，既有“起承转合”的传统手法，又不拘泥于此。而是围绕主音 re 作各种不同音阶的落点处理（如尾音落在“4、5、6、7、i”都有），力图给人以调式转换的新鲜感。

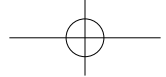
5. 此主题旋律既具古风古韵又新鲜不俗，有当代气息，即古而不旧、老而不朽。

6. 为全曲音乐的发展、延伸奠定了良好的基础和拓展的园地。

内容为先，创新技法 为表现《江月琴声》丰富的诗意内涵、多重的场景和复杂的情态变化，必须一切从内容需要出发，运用和创新各种技法为内容服务，才能最大限度达到原诗的精致、精深。力争做到诗词经典与音乐佳作的珠联璧合。

1. 在第一乐段“江月”中，除了主题旋律外，在后部的小快板中，柳琴快速弹挑、过弦和弹双结合的技法，奏出自带伴奏的双声部效果，将轻舟划浪及诗人与琵琶女邂逅的愉悦心情轻快地展现出来，并与乐队紧拉慢唱的乐段形成鲜明对比，达到相辅相成的艺术效果。（第 83~126 小节）。

2. “哀诉”乐段中，在乐队强烈全奏的推动下，柳琴在第四弦

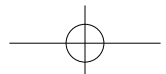
低音区以密集的长轮奏出低沉、浑厚且大幅度强弱对比的旋律，同时在与乐队的交织中突然跳入最高音区作对应，并以柳琴和弦加滑音的高难度技法与大乐队的强烈声浪相呼应，将悲痛欲绝、充满苦难、满腔悲愤的情绪推向高潮，使这一很少运用的技法得到了升华，获得了创新性展现（第 135~154 小节、第 159~164 小节）。

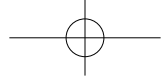
3. 在“乱世”乐段中，柳琴在低音区以长轮加拉弦的技法，使原位音在升到小二度、大二度甚至小三度之间来回拉动，再加上中国弹拨乐特有的“绞弦”技法，奏出痛扎心肺、心如刀绞的乐句，使这一中式传统技法得到了新的深层次的发挥、运用，进一步提升了柳琴的表现力和感染力（第 197~209 小节）。

三、兼容并蓄——为我所用

优秀传统要继承发扬，西洋音乐的作曲理论，现代派的技法也要学习了解。两者都有一个共同作用，就是为好乐曲的内容需要服务，即为我所用。俗语说的好：“戏法人人会变，各有巧妙不同。”不管何种技法，中的、洋的、古的、今的，只要用得好，用得恰到好处，就是聪明做法，就是成功之举。而不应唯洋是从、卖弄技巧、哗众取宠。

大型民乐作品，不仅需要民族性也需要交响性来丰富乐曲张力，

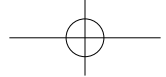

增强层次感和感染力。但不是照搬、照套西洋管弦乐队的交响性，而应该是充分发挥民族乐队各声部、各个乐器最佳功能，组合出最具中国特色的民族交响性。

1. 在柳琴的演奏技法上，除了借鉴糅合了琵琶、三弦、古筝的优秀传统技法加以创新运用外，也吸取了外国乐器如吉他的演奏技法。“江月”乐段的尾句，柳琴以连续七小节的和弦琶音上行、从弱起渐强的推进，作为第一乐段的结束与引出第二乐段的连接，增强了和声色彩的艳丽与浓厚度，给人以新鲜感（第 127~133 小节）。

2. 在“乱世”乐段中，柳琴以和弦重音、快速换把及不规则节奏相结合的高难度技法，引出气势磅礴的大乐队全奏，特别是加入了以高音京锣领衔的京剧锣鼓，音乐铿锵有力，将乐曲不断地推向高潮。音响强烈、张力无限的中式交响由此初现一斑（第 234~247 小节）。

3. 接着，柳琴在连续飞速的十六分音符及双八度大跳的绝技之后，进入精彩的华彩乐段。为区别于常见的独奏型处理手法，此处采用柳琴与打击乐互动的方式进行：柳琴以大力度快速半音阶上行推进，并以强烈的半音阶四音和弦加码下音的独特奏法（王红艺首创）与中国打击乐大鼓、排鼓、板鼓的竞奏相配合，加以大乐队的京剧打击乐锣经〔乱锤〕式全奏，营造出一幅别开生面的演奏高潮，将“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”的白热化的古代战争场面，

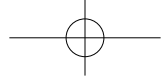

生动又形象地展现在观众眼前，达到高潮迭起、震撼人心的艺术效果，中式交响性获得极大拓展（第 248~299 小节）。

4. 为突出中国气派、中华神韵和民族风格，《江月琴声》在配器方面，除了充分调动弦乐、管乐、弹拨乐声部的各自优势外（尤其避免中国唢呐模仿西洋管乐冲锋号式的奏法，把民乐队变成一个蹩脚的西洋管弦乐队），特别注重突出中国打击乐在乐曲中难能可贵的点题、调剂色彩、烘托气氛的特殊作用。

为此，全曲包括常用的定音鼓、吊镲、小军鼓在内，共精选了十八种大小不同的中国打击乐器。经精心设计，用于各个乐段、各个乐句，为乐曲增砖添瓦，辅助中式交响性的突现。

如“江月”乐段的开头，大鼓、编钟、钢片琴、木鱼的运用对描绘江水、月夜、庙宇及深沉、迷茫的意境起到画龙点睛的作用。又如主题旋律中拍板、五音排鼓（软槌）、碰铃的运用，为主题旋律的中华古韵、古典色彩起到了很好的点缀和衬托作用。再如“乱世”乐段中大低音锣的震撼音响、京锣、铙钹、手锣、板鼓等锣鼓经式的演奏，对古战场刀光剑影的战斗场面和激烈气氛的渲染起到了非凡的艺术效果（这些技法的熟练和恰到好处的运用，得益于青年时代在越剧团、京剧团、柳琴戏剧团学习、生活、工作的经历和收获，足见学习民间戏曲是何等重要）。

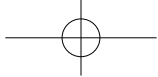

四、结束语：创作感悟

有人问我：在中国音乐创作中，什么是你的最爱？我回答说：是中国音乐的旋律美。它是民族之魂，是精华，是核心，是生命力所在！我喜欢优美、抒情、动人心弦的慢板，在处理上喜欢细腻、深沉，喜欢大幅度的对比，喜欢抑扬顿挫鲜明的韵律、风骨。我也喜欢激情、动人、振奋人心的广板。没有激情不动人，就没有音乐的生命力、感染力，打动不了自己也就打动不了观众。

动听、动人、动心，这“三动”是我毕生追求的境界！

在结束本文之际，要引用一位哲人的话：“中国音乐历史悠久，源远流长，内涵丰富，哲理深邃，色彩鲜明，曲调优美，用音简练且表现手法独特，是直接我们从祖先血脉的源头承传下来的声音。”所以，我们要感恩祖国，感恩祖先为我们留下了浩瀚的宝贵遗产。为此，我们有义务、有责任把中国民乐发扬光大。立志做一个“铁杆民乐”。要有历史使命感，有坚定的意志，为中华民族伟大复兴，为“中国梦”的实现作百倍努力。一手伸向传统，一手伸向现代，一切为我所用。努力创作出无愧于时代的佳作。让中华民族的主导音乐——中国民乐屹立于世界文化之林。为做一个问心无愧的中国民乐工作者而自豪。中国音乐走向世界，唯中国民乐为佳。

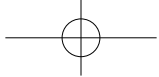
柳琴艺术发展新的里程碑

——柳琴协奏曲《江月琴声》评介

李宏君

江月似画 琴声如诗

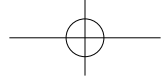
柳琴慢起渐快的咚、咚声，恰似由远而近的鼓声，敲开听众的心扉，把人们牵引到那遥远的年代。随之而来的是一声声飘荡的钟声，和深沉的箫韵。箫鼓交织和鸣声中，展现出一幅夕阳斜照的浔阳江头画面，仿佛见到江边耸立着一座高山，山上翠林掩映中有一座古庙，正是庙中传出悠扬的钟鼓箫声。柳琴演奏者用中指快起渐慢地敲击面板，传出一串孤寂的木鱼叹息声。柳琴由慢渐快的八度双音演奏，再加密集轮奏，犹如夕阳把余晖洒向江面，片片金黄色

乐谭 149

的鳞光在江面上闪烁发光。柳琴连续几次由快渐慢音阶的铺垫，描绘出夕阳西下，夜幕降临。柳琴突然在高音区演奏出明亮溢彩的音色，令人蓦然回首，一轮明月拨开云雾喷薄而出。接着柳琴从高音区向低音区演奏出一连串十六分音符，犹如江水由高向低奔流不息。茫茫流水江浸月之际，但见一叶轻舟划浪而来，浪遏飞舟，浪花如雪片一般喷撒在船板上，又如串串珍珠镶挂于船舷两侧。

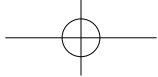
霎时间，柳琴弦中飘散出一串串晶莹剔透的乐音，就像一束束皎洁月光映照在江面轻舟上，令人眼前一亮。《江月琴声》优美的主题旋律，温柔地撩动着听众的心弦，人们眼前浮现出“鬓云欲度香腮雪，暗香盈袖，人比黄花瘦”那琵琶女楚楚动人的娇美形象。柳琴一连串的分音，再加上吟弦和长轮的点缀，透露出诗人和琵琶女“江中遇知音，明月照丹心”的亲切情感及同病相怜、相见如故的兴奋心情。柳琴以美妙的主题旋律，生动地诠释出“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”这千古绝句。乐队弦乐的一段紧拉慢唱演奏，把此兴奋的情感拉得更宽更广，让主题旋律有了一个明显的松紧对比，充分表现出音乐题材中主人翁起伏跌宕的情感变化。柳琴运用一段双声部的演奏，把音乐情绪逐渐推高，细致描绘出琵琶女“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情”的形态。紧接着乐队一段强有力的间奏，营造出凝重的气氛，为琵琶女的精彩演奏揭开了序幕。

柳琴在很少用的低音区弹奏出如泣如诉的旋律，琴音如闷雷震撼人心，似悲号感人肺腑，深深地刻画出琵琶女“弦弦掩抑声声思，诉尽心中无限情”的精彩演奏。紧接着是乐队与柳琴的紧密对答，乐队乐韵如江水般湍急奔流，柳琴主题则犹如水中月般，在江中飘逸沉浮，乐曲立体地表现出“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”的琵琶演奏情景。也表现出琵琶女对自己悲惨身世的哀诉，引起诗人内心深处的强烈共鸣。柳琴演奏出几个泛音之后，运用首创的“和弦加滑音”高难度演奏技巧，把旋律推到柳琴最高音，把悲愤情绪推向高峰。在旋律抵达巅峰后，柳琴突然跌落在相差两个八度的低音区哽咽，这低音区的“哀诉”，有如沉睡火山中炽热的岩浆，汹涌澎湃，正在待机爆发。柳琴“哀诉”的旋律在低音区徘徊，而“坝”那一声声同情的悲叹，恰似诗人内心深处对“哀诉”的共鸣回响。缠绵悱恻的乐曲所拓展的艺术意境，令人思绪万千。忆峥嵘岁月：春夏秋冬，花开花落添惆怅；看坎坷人生：悲欢离合，潮起潮落叹沧桑。柳琴戛然而止的休止，如琵琶女情到浓处，泣不成声，此时无声胜有声……

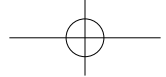
乐队紧张的十六分音符急奏，一连串切分音的出现，再加上板鼓急促的敲击声，立即把听众带进古代乱世中，军队混战的战场上。柳琴的演奏进入华彩乐段，恰到好处的推、拉手法，移植于琵琶的绞弦，再加上柳琴独到的快速换把、急速演奏，把一幕幕刀光剑影、

浴血沙场的战争场面展现。最特别的是，在柳琴华彩乐段中，加入了类似京剧锣鼓对答型的伴奏，这开拓了一种高难度的协奏方式，在其他乐曲中从未见过，只在京胡独奏曲《夜深沉》中有类似的伴奏形式。但《夜深沉》中的京胡与敲击乐是齐奏的，而《江月琴声》中的柳琴与敲击乐的协奏是对答型的，两者要做到天衣无缝，难度更高。在一阵坚强有力的京剧锣鼓〔乱锤〕型节奏的带领下，全乐队的强奏把战场气氛白热化。柳琴在高音区的连续十六分音符快速弹奏，表现出炉火纯青的演奏技巧。紧接着柳琴演奏出一串急促半音上行音阶，再连接气势磅礴的演奏，把乐曲推到最高潮，生动地展现了“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”的艺术效果。此乐段运用了京剧锣鼓的节奏，现代手法的半音阶，再加上柳琴四音和弦和码下音相结合的独特演奏技巧，成功地把乐曲推向高潮。此乐段立体化地再现了古代残酷的战争场面，与琵琶名曲《十面埋伏》有异曲同工之妙。

在乐队富有感情的间奏后，柳琴再现了优美悦耳的主题旋律，那乐韵之中增添了几分惆怅和不舍。惆怅的是人生难得几回聚，诉不尽那悲喜交集。不舍的是曲终人散，知音何日再相逢。看那江水向东流，犹如江州司马之心潮澎湃。望那明月绕云彩，好似琵琶女琵琶半遮面。叹一声：人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。只祈望：但愿人长久，千里共婵娟。

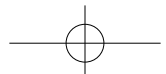

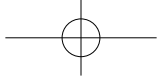
乐曲尾声，柳琴演奏出一串轻轻的泛音，袅袅飘向远方，素描出江中轻舟载着一丝丝难舍逐渐远去，音似尽，情未了……

立意传神 主题经典

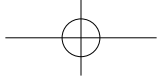
前面的文字是笔者对柳琴协奏曲《江月琴声》的解读和赏析，这一解读应是较为精确及深入的，因这是笔者与作曲家王惠然促膝细谈的结果。笔者对柳琴协奏曲《江月琴声》有一听钟情之感，第一次聆听此曲，就让乐曲所焕发出的浓浓的中华民族古典神韵所吸引，《江月琴声》的主题旋律在脑中留下了不可磨灭的印象。柳琴协奏曲《江月琴声》的成功绝非偶然，乐曲以浩瀚的中国文学及悠久的历史作为中国乐题材的源泉，这正是《江月琴声》的优胜之处。《江月琴声》以闪烁着民族光辉的乐句，勾画出一幅幅引人瞩目的画面。又用洋溢着中华文化的旋律，演绎出一阙阙动人心弦的诗情。乐曲充满浓烈的诗情画意，正是柳琴协奏曲《江月琴声》最突出的艺术特色及艺术魅力。《江月琴声》在继承中国古典传统的同时，又发展创新了柳琴演奏的现代风格，其入选改革开放三十年民族管弦乐协奏曲经典作品，是实至名归。

柳琴协奏曲《江月琴声》是1989年台北举办国际中国乐器协奏曲大赛时委约的作品。当时作曲家王惠然就毅然选择古典题材，

最后决定以脍炙人口的白居易名诗《琵琶行》作为蓝本。王惠然在细读名诗《琵琶行》后，一气呵成地创作了柳琴协奏曲《江月琴声》。笔者在聆听几遍该曲后，觉得乐曲的立意是要集中表现江州司马白居易，与琵琶女在浔阳江头“江月”相逢得知音，琵琶“哀诉”坎坷人生遭遇，心声共鸣对封建“乱世”愤慨不满的音乐意境。“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”，正是乐曲所要演绎的中心内容和主题。从作曲家王惠然对主题旋律的布局，很明显可看出是安排第一乐段的白居易与琵琶女的相逢，第四乐段白居易与琵琶女的曲终人散，这正证明了白居易与琵琶女两者才是音乐作品的主人翁。表现古典题材的音乐绝非一件容易的事，若以音乐语句与名诗《琵琶行》对号入座，用音乐去对应每一句诗，必将落入俗套，难以成为好作品。而作曲家王惠然聪明的是把名诗《琵琶行》浓缩成四个乐段：一、“江月”，二、“哀诉”，三、“乱世”，四、“远去”。第一乐段“江月”和第四乐段“远去”，贯穿白居易与琵琶女的聚散，而第二乐段“哀诉”、第三乐段“乱世”则表现琵琶女的演奏，但其实这也是琵琶女与白居易的精神交流。所以，欣赏柳琴协奏曲《江月琴声》应以神会白居易与琵琶女的“江月倾情”为主要线索，才能准确理解乐曲的内容和意境。若以琵琶女演奏琵琶为中心去理解乐曲，必将误入歧途，偏离作曲家之立意。作曲家王惠然在柳琴协奏曲《江月琴声》中，表现原诗《琵琶行》是模糊概念的神似手法，

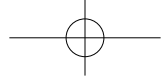
而非准确概念的形似手法，这是欣赏柳琴协奏曲《江月琴声》应重视的问题。

中国传统民族音乐经典名曲具有一个共同特点，就是都有一个让听众留下深刻印象、令人百听不厌的主题旋律。一个好的主题旋律犹如乐曲的灵魂，有了它乐曲才能历久不衰，流传于世。《江月琴声》的主题旋律优美动听，又洋溢着浓郁的中国音乐古典神韵。这主题旋律是作曲家王惠然精心设计创作的，融合了古典作品《夕阳箫鼓》及《塞上曲》之古典风采，采用了中国古典作品中典型的商调式，以“2”、“6”作为主题旋律的基本音，再加上点、线结合的节奏型变化，《江月琴声》主题旋律既有浓郁的中国古典神韵，又兼容现代气息，因而能够古而不旧，老而弥新，这正是《江月琴声》能够成为好作品的重要原因。

继承传统 扎根民族

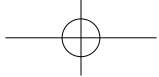
柳琴协奏曲《江月琴声》的成功，其中的一个重要原因，就是让乐曲扎根于中国民族音乐。一部民族音乐作品要具有中国音乐神韵，才能感动听众，而这中国神韵从何而来呢？将其来源分为三大重点：

一、作品要具有中国气派、中国特色。现代创作的民族音乐作品，经常会借鉴西洋作曲手法，追求时尚的交响性。中国传统音乐大多

只是旋律性的齐奏形式，而加入音乐的交响性，可以增添音乐的层次感，丰富乐曲的伸缩张力，加强艺术的感染力。但这种交响性应该是中国式的交响，而不是硬搬西洋交响形式，因中西乐器的性能有很大的区别，不能一概而论。例如柳琴协奏曲《江月琴声》中的音乐主题，采用了中国古典作品中典型的商调式，以“2”、“6”作为主题旋律的基本音，再加上点、线结合的节奏型变化，令《江月琴声》主题旋律中国色彩鲜明突出。在第三乐段“乱世”中应用的西洋式上行音阶，都是点到即止，完全符合音乐作品的需要，不哗众取宠，故弄玄虚，这正是“洋为中用”的好样板。

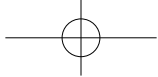
二、作品要具有民族风格。中国是一个多民族的国家，五十六个民族的文化艺术汇集成色彩缤纷的民族风格及独特的民族艺术魅力。想令音乐作品具有这种民族风格，就要汲取民族音乐的精华，再加工创作，才能让音乐作品闪烁着民族的光辉。例如柳琴协奏曲《江月琴声》的协奏配器就非常具有民族特色。乐曲协奏中共采用了十八件敲击乐，在柳琴的华彩乐段，加入了类似京剧锣鼓对答型的协奏，及京剧锣经〔乱锤〕型节奏、排鼓、板鼓的应用，都大大加强了乐曲的中国民族风格。在第二乐段“哀诉”协奏中，作曲家加入中国古老乐器“埙”，其深沉古朴的音色，令哀诉之情倍加浓郁，收到了画龙点睛的艺术效果。而《江月琴声》的协奏吹管乐唢呐配器中，作曲家全采用中国式的线性演奏方式，而不是西洋小号式的

节奏型演奏,这亦是《江月琴声》具中国韵味而悦耳动听的一个秘诀。

三、作品要具有中国神韵。中国传统音乐是属于线条性的音乐,其以旋律委婉流畅、优美动听取胜。所以,一部优秀的民族音乐作品,必须具有一个优美悦耳,动人心弦,能让听众百听不厌的主题音乐旋律。例如古曲《月儿高》,那缥缈凌空的旋律,展现了“琼楼玉宇、银河横渡”的月夜美景。民乐合奏曲《春江花月夜》那起伏跌宕的主题旋律,传神地描绘出诗情画意。还有来源于上海越剧音乐,百听不厌的小提琴协奏曲《梁祝》的主题旋律,二胡独奏曲《二泉映月》那饱经沧桑、感人肺腑的主题旋律。而《江月琴声》优美悦耳的主题旋律,则温柔地撩动着听众的心弦,让人们眼前浮现出琵琶女那楚楚动人的娇美形象。主题旋律又演绎出白居易与琵琶女邂逅的亲切情感,及同病相怜、相见如故的兴奋心情,让听众一听钟情,回味无穷,这正是《江月琴声》主题旋律的迷人之处。

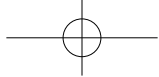
柳琴协奏曲《江月琴声》在柳琴演奏技巧方面也有突破性的创新。如在第一乐段“江月”中,柳琴演奏者用中指快起渐慢地敲击面板,模仿演奏出木鱼声。在第二乐段“哀诉”中,柳琴运用首创的“和弦加滑音”高难度演奏技巧,把旋律推到柳琴最高音,把悲愤情绪推向高峰。在第三乐段“乱世”中,移植于琵琶绞弦的推、拉手法,及类似京剧锣鼓对答型的伴奏,还有柳琴四音和弦和“码下音”(“码下音”是柳琴演奏家王红艺发明创造的柳琴特殊演奏技

巧)相结合的独特演奏技巧,成功地把乐曲推向高潮。柳琴协奏曲《江月琴声》,大量运用创新的柳琴技巧,大大地提升了乐曲的艺术表现力,为柳琴的演奏艺术开拓了新天地。

柳琴艺术 新里程碑

《江月琴声》入选改革开放三十年民族管弦乐协奏曲经典作品有一个特殊的意义,其标志着柳琴表演艺术已臻成熟。《江月琴声》为柳琴演奏艺术开拓出新天地,不愧是柳琴演奏艺术发展的一个新里程碑。20世纪,中国民族乐器在低音领域有了突破性和开拓性的发展,从20年代的吕文成改良创造了广东高胡,填补了中国民族拉弦乐器低音声部的空白。到50年代的王惠然改革发明现代四弦柳琴,填补了中国民族弹拨乐器低音声部的空白。现代四弦柳琴面世至今五十五周年,在中国民族乐器大家族中,算是最年轻的成员。可喜可贺的是,从20世纪70年代柳琴独奏曲《春到沂河》的诞生,到柳琴协奏曲《江月琴声》的面世,只经历数十年时间。柳琴表演艺术突飞猛进的发展,在中国民族乐坛引人注目,堪称是中国器乐发展史上的一个奇迹。柳琴具有清脆明亮的音色,强大穿透力的乐器特点,再加上王惠然糅合琵琶、古筝、三弦等乐器的演奏技巧,大大地增强了柳琴的艺术表现力,使其在现代中国民族乐团

中，于中国弹拨乐器高音声部起着领军的作用，其为中国民族弹拨乐的立体化、交响化做出了开拓性的重要贡献。相信《江月琴声》入选改革开放三十年民族管弦乐协奏曲经典作品，会进一步促进柳琴表演艺术的迅速发展。

