

性发挥与协调统一。《舞·殇》过于注重重奏及其他乐器的声部地位,在这一体裁的特点上稍显不足,没有很好地突出古琴的音色,甚至有使古琴退居次位之嫌。

相对于五重奏的高可塑性和音响丰富性,二重奏作品则是通过古琴与另一乐器的合作表现古琴的意韵。《心籁》《云阙》都为古琴二重奏作品。其中《心籁》创作思路独特,通过两架古琴进行传统与非传统的定弦造成两琴之间“合二为一”“分离”“交融”等三种不同的关系串联全曲,第二乐章的纯泛音演奏和第三乐章快板板式布局等手法,皆有突破传统琴曲之意。《云阙》则是通过改变定弦使两架古琴得以产生不同的泛音列组,形成了音高上的镜像关系,以期营造出云中楼台飘渺的意味。创作思路与《心籁》有异曲同工之妙,但本曲中两架古琴声部过于统一,重奏感略缺一二。

其余作品均为古琴与其他乐器二重奏:《空城引》为古琴与琵琶二重奏,作者引用中国古代三国著名的“空城计”故事为背景,使用了多种噪声技术将音色扩展,表现了在危急处境下,掩饰空虚、骗过敌方的惊险情节。《山响》为箫与古琴二重奏,使用传统音阶糅合现代元素写成,音响传统,古琴韵味把握极佳,但后半部分箫似乎占据主导,古琴在作品中的地位有失偏颇。《云遥》为古琴与钢琴二重奏,两件乐器的音色搭配有一定的特色,但未达到凸显古琴音色的效果,在音量配合方面以及前后风格的一致性等方面的考究略显不够。《待归》为古琴与古筝二重奏,力图通过清新淡雅却有些许隐晦迷离的曲调,以不规则节拍划分的乐句来表现女子焦急的愁容和江南阴雨天所带来的压抑气氛。从现场音响效果来看,古筝与古琴的平衡不够,在音量、音响方面考虑的欠佳。

总体上看,整场比赛虽然不乏佳作,但问题亦很明显,集中体现在四个方面:1. 个别参赛作品对古琴这件乐器的把握欠佳——有的将古琴当做古筝或其他乐器写作,或是在重奏中古琴与其他乐器无法融合或过度统一;2. 大部分作品无法突破传统的古琴创作及演奏方式,缺少创新成分,没有形成真正的“新作”;3. 有些作品试图加入现代元素或技法,却不能与音乐表情很好地结合;4. 重奏中古琴沦为次要声部。

本次比赛的参赛者大多数为各层次作曲专业的学生。尽管优缺点皆有,却都是青年作曲家们探索古琴新音乐的尝试,为古琴这件古老乐器的发展提供了一次实践参照。朱晓谷教授认为“本次比赛是全部8届全国高等艺术院校民乐作品比赛中可听性最强的一届”。

本次比赛筹备之初并未引起广泛关注。有人认为专门为古琴举办一场作曲比赛没太大必要。从参赛者参与的积极性来看,截至大赛之前,参赛作品总共也只有19部。一是因为不被作曲者们重视,认为古琴曲没什么好写,追求现代音乐都精疲力竭,更没有精力去研究琴中“老者”古琴的意蕴;其次是因为难写,很多作曲家或者同学们跃跃欲试却最终因为种种原因知难而退。虽然各方面的回应都给本次古琴音乐周带来

很大阻力和压力,民乐系老师们和同学们仍未放弃,迎难而上,最后大获成功。这不仅是古琴作品发展中的一大进步,也是当代民乐发展中的一项重大工程。

二、当代古琴作品座谈会

“当代古琴作品座谈会”于12月5日在上海音乐学院教学楼举办。出席座谈会的有作曲家、表演艺术家、上海音乐学院相关专业的老师、学生以及参赛选手们。会议由戴晓莲主持,主要是针对前一晚的“古琴重奏作品比赛决赛音乐会”进行讨论,各抒己见、互相交流学习、分享心得。各位来宾都肯定了本次“当代古琴音乐周”具有的重要学术意义,随后关于“当代古琴作品是否要创新”“如何创新”以及“如何把握创新的度”等问题进行了激烈的讨论并分别给出宝贵建议。

温德青发言的主旨在于创作的“求新”:打破传统惯性思维束缚的“求新”。他在发言开始时便抛出这样的疑问:古琴创作永远要停留在古代的氛围中吗?他认为整场音乐会上的作品都过于遵从古代文人音乐的结构,没有体现“当代”二字。在技巧突破方面,他希望看到有创新者可以完全不把古琴当作传统意义上的“古琴”,而是一种全新的乐器,打破传统演奏法的束缚,去大胆探寻古琴的新音色、新技巧。

朱世瑞认为音乐好坏、感人与否、能否打动人的心弦是音乐的本质,也是艺术的本质。创作者在创作时应更注重文化的层面,关注其作品与听众心灵的碰触,而非停留在“新不新”“老不老”等问题上。求新求变固然重要,但应从乐器本身出发,充分了解乐器,在传统的基础上创新,以期达到在尊重传统的同时体现作品身处当代的时代性。

孙文妍在谈及当代的古琴音乐创作时认为古乐器自然应该萌发出“新芽”。古琴音色有厚重感,易于与其他乐器融合。在合奏中,作为低音能够很好地起到衬托上声部的作用。关于本次作品比赛,她认为“作曲者在古琴与其他乐器合奏时的融合方面考虑得略少,讲究‘呼应’的比重较大”。她希望作曲者们今后创作时可以多加考虑音色融合的问题,亦从大众听者的角度出发,呼吁有更多富有古琴语汇特点的音乐作品出现。

朱晓谷从创作古琴作品的实际困难等角度出发,提出了希望在曲谱资料方面多出线谱或者简谱版的曲谱,可供作曲人借鉴参考的建议。他认为目前影响古琴创作的另一大难题是古琴的记谱问题。古琴曲大多为减字谱记谱,这给当代的作曲家们深入研究古琴带来了一定的困难,也在一定程度上影响了古琴音乐创作的发展。他建议古琴演奏者可以多与作曲家进行沟通交流,互相学习,从而一起来推动古琴的发展。

戴晓莲主要是从演奏者的角度来表述自己对古琴曲创作的一些期许。作为演奏者,她希望能出现更多可以激发她的演奏能力的作品,即作品在演奏方面有一定挑战。对于古琴的前途问题,她指出在处理传统与现代、发展与保存、大众化与个