

民族乐器在高校民族管弦乐队中的合理应用路径 ——以湘西打溜子为例

向 恬

(吉首大学 音乐舞蹈学院,湖南 吉首 416000)

摘 要:民族乐器在乐队当中的使用是一个值得研究的问题,要准确合理的应用才能够发挥出这一乐器的特点。本文主要针对湘西非遗类传统乐器打溜子在高校民族管弦乐队中的使用进行了创新实践探索和思考,能让人们对民族乐器在乐队中得以合理应用有进一步的认识,有效推动对民族乐器的传承和保护。

关键词:打溜子;乐队;应用

[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2020.35.296

我国地域辽阔,有着悠久的音乐文化历史,由于地理条件、方言、习俗、历史传承等原因,不同民族、不同地区都保存有不同特点的民间乐种。随着民族管弦乐队建设在各大高校的广泛开展,关于地域性的民族乐器研究也开始引起关注。一般民族管弦乐队的构成和编制分为四部分,分别是管乐器组、弹拨乐器组、打击乐器组和弓弦乐组,并将其分为高、中、低三个声部。当地域性民族乐器加入乐队中,会造成其特色音色的凸显,使乐队音响不均衡等诸多问题。本文以湘西非遗类传统乐器打溜子为对象,高校民族管弦乐队为载体,开展实践研究。打溜子是湘西土家族苗族自治州极具地方代表性的音乐表演形式,作为非物质文化遗产,它们经过长期的磨合与积淀,演奏既有完整、和谐、生动、可听性的一面,又有保留、研究价值的一面。

1 整理传统曲目,创作新作品,编写实用性强的民乐合奏教材

高校民族管弦乐队教学缺乏对传统乐器的开发和研究,缺少对传统曲调、曲目的挖掘和整理。传统曲目资源开发的不足,不利于传统乐器的发展,作为民族器乐本身来说,其数量和内涵需要更加丰富,把本地区的一些最有代表性、最具特色的民间器乐合奏曲选入合奏课的合奏教材内容,而且尽可能地按原谱、原乐队编制和演奏方式,当然也可作些必要的加工、改编,使之更加适合民乐合奏教材,使传统音乐以新的形式得以更好流传与发展。在高校民族管弦乐队教学中,一方面是对一些传统器乐经典作品的再现,如《八哥洗澡》、《锦鸡出山》等;另一方面则是用现代作曲技法新创作的一些曲目,如李真贵创作的《湘西风情》和谭盾创作的多媒体交响音《地图》等有着浓郁湘西特色的音乐精品,在民族音乐文化建设上形成了突破,对相关地域音乐文化的传播起到了重要的推动作用,其作品中使用的民间器乐打溜子更是吸引了人们的眼光。新教材根据教师的教学经验总结编写,要实用性强,不只是着重演奏技法的释义,对乐器文化发展历史、艺术内涵等方向也要有全面的阐述,帮助学生提高学习效果,更好的掌握理论知识和实践技巧。

2 优化课程设置

首先,通过打溜子传统曲目的介绍、学习、排练与演出,让学生增强对湘西民间乐种的传承方式、演奏方式、演奏场景和语境的理解和继承,从感性上增强学生对中华民族、优秀音乐传统的认识,培养学生具备民间传统音乐演奏的功底。在教学过程中,将传承性和时代性结合进来,通过打溜子非遗传承人的专题讲座、与其他民间艺人交流等方式来进行教学,从而开拓学生视野,提高学习热情。

其次,在排练过程中,注重科学训练方法。做到既保留其固有的湘西特色,又要通过强化训练使其音响达到民族管弦乐应有的纯净和谐和,导致如何去控制、整合民族管弦乐队的音响与音色成为一个难以解决的问题。打溜子对铜器应用十分考究,敲击技法也各有“绝活”,甚至表现不同场景气氛和人物性格时都要更换一种音色、改变一种奏法。民族打击乐声部没有较明确的音响规范,综合音

质较杂,每种打击乐器都有很大的可变性,音色也呈多样性。打击乐声部几乎没有进行声部练习的习惯,因为织体太分散,难以连贯、衔接。在不与乐队配合的情况下排练枯燥,效果不佳。合奏时让绝大多数演奏成员停下来陪同打击乐单练又不能时间过长。而打击乐恰恰需要与乐队合练才能找到自己演奏的位置,斟酌自己出手的效果。因此,在民族管弦乐中这一声部很容易被忽略,因为各种原因导致演出中出现差错。

最后,综合音响的整合。除对打击乐本身的各种组合进行统一演奏规格的要求之外,应将其置于乐队整体之中,对综合音响进行整合。指挥应调控、把握好打击乐与其他声部的音响平衡,控制好力度。民族打击乐的进入,在乐队全奏时主要的作用是加强力度,增添气氛,但要恰如其分。大多情况下会因为用力过猛、过狠,音色会掩盖了乐队,属于力度失控而产生噪音。出现这种情况,指挥要对庞大的综合音响进行仔细调整,从而达到音响的平衡与纯净。

打溜子在乐队中的应用,要与其他乐器相互配合共同演绎,既要表现出打溜子的独特性又不能过于突出这一乐器而抢了其他乐器的风头,所以说实现乐器之间的相互配合是非常重要的。在表演的过程中,将打溜子这一富有民族特色的乐器与其他的现代乐器融合在一起,在演奏交响性比较强的作品时,需要使打溜子处于主体地位,在和声的时候与其他的乐器相互配合,使民族乐器在乐队表演当中完美地融入进来。根据不同的表演风格来确定乐器的演奏比例,根据曲目风格与情绪来合理地进行配置,根据实际情况来确定打溜子这一乐器的表演,加强乐器之间的配合,从而增强音效以及表现力,表现出既具有民族风韵又有现代表现力的音乐作品。

民族乐器具有独特的表现力,我们对打溜子在乐队中的演奏进行了比较系统的分析,虽然在当下作品中,更多时候打溜子主要是作为一种色彩性的角色出现在乐队中,但其重要的作用依然不能够忽视,通过乐队作品的不断丰富、磨合和演奏实践,使目前民族管弦乐队以新的表演形式得到音色与音响的改善。随着现代音乐的发展,这些特色乐器逐渐以合理的方式融入到乐队当中,得到人们的支持和新的认可,与其他现代乐器相配合,实现更加完美的音乐表演,促进传统民族乐器的传承、保护和发展,同时推动高校民族管弦乐队的发展。

参考文献

- [1]赖勤.加强合奏技法的训练[J].民族艺术研究,2001,4.
- [2]王琳.对民族室内乐创作发展的思考[J].音乐创作,2019,3.
- [3]吴俊菲.中国民族打击乐的继承、发展与创新研究[J].艺术评鉴,2020,21.

作者简介:向恬,硕士,吉首大学音乐舞蹈学院讲师。