

浅谈笛曲《向往》的创作演奏及艺术表现特征

陈晓光

沈阳音乐学院 辽宁 沈阳 110001

摘要：竹笛属于中国的传统乐器，它是勤劳且智慧的先辈们用天然的竹材制作而成。使用这种乐器，人们能演奏各种各样的曲调，既登得了大雅之堂，也能为普通百姓欣赏和喜爱，是真正能愉悦人们生活的一种乐器。目前也有很多竹笛爱好者，凡是学习竹笛的人一定对《向往》这首笛曲不陌生，它由我国著名音乐家曲祥先生创作而成，运用了很多演奏方式，融合多种技巧表达出真挚的情感。本文就曲祥先生的笛曲《向往》，从创作、演奏和技术表现特征方面谈论该曲被喜欢、被借鉴的原因。

关键词：竹笛；笛曲《向往》；创作演奏；艺术表现特征

引言：

和现代新型乐器不一样，竹笛产生年代久远，而且是由天然木材制成，很多年轻人较少机会接触竹笛，这也许可说明为何喜欢竹笛的人都集中在中老年阶段。然而，不必担心我们的传统乐器会过时，后继无人等问题，因为我们国人越来越拥有文化自信，而且有很多年轻人在学习竹笛，相信未来的某一天，竹笛会和之前一样或者比之前更受大众欢迎。学习竹笛，听笛曲的人一定不能错过《向往》这首看成笛曲典范的著名乐曲，无论从创作层面还是从演奏层面和艺术表现特征层面欣赏这首笛曲，都可发现它的价值。

一、笛曲《向往》的创作背景及价值

（一）创作背景简介

想要听懂《向往》这首曲子，那就得会欣赏它，欣赏的第一步则是了解它的背景，知道它来自哪里，才能站在作者的角度看到这首曲子的闪光点。那么，我们了解这周曲子的背景，可从其出处，即作者、创作地区、创作环境方面和作者的灵感来源方面谈论。

1、出处简介

我们将从作者、创作地区、环境这三方面简单谈论该曲子的出处。首先，作者为我国著名音乐家曲祥，他出生于20世纪40年代中叶，成长在北方的山东地带，童年就接触到了竹笛，这一学就是一生。参加过大大小小的演奏，从学生到老师到专家，曲祥先生学习笛曲的每一步都走得踏踏实实，为我国竹笛事业的发展做出贡献。他的作品不同于一般的笛曲作品，有丰厚的底蕴和演奏经历，它善于融合中西方演奏技巧，善于将中国南北两方的曲风融合在一起。其次，从创作地区谈论，曲祥先生生于山东，长于山东，对当地的民俗文化非常了解，而《向往》就创作于山东，但它不仅包含着山东的民俗文化特色，还融合着其它地域特色，任何地方的人听到这首曲子都能感同身受。最后，从创作环境方面谈论，此曲创作于20世纪80年代，正是改革开放时期，

人民对未来充满希望，其感情在这首曲子中表达的淋漓尽致。

2、灵感来源

关于《向往》的灵感来源，没有太多资料具体说明，但是我们了解了它的出处，就是了解了创作背景的基本知识。要完全深入作品理解作品，就要去探究它的灵感来源，就像学习古诗一样，人们会根据某句诗展开想象，想到作者当时所在场景，想到故事情节，将这些故事情节描述成完整篇章，就会完全理解这首古诗。那么，我们听这首曲子时，也可以想象到作者当时所处的场景和场景中的情节故事，比如，当时正是改革开放时期，农村人口众多，经历了多年的奋斗，农村人们终于看到了生活的希望。山东人本身勤劳、朴实，拥有很多优秀品质，我们可以想象到作者当时经过一片麦田，看到劳动人民在田地里辛勤劳作，有说有笑，作者的眼前仿佛呈现出未来的生活场景，那是自由、幸福的国度，由此引发了作者创作灵感，这首《向往》便诞生了。

（二）创作价值

创作品因为有价值才受人追捧，著名音乐家曲祥希望自己创作的笛曲能发挥它应有的价值。无论是为竹笛文化做贡献还是给人们的生活带来正能量，《向往》这首笛曲都是上乘之作，它的确发扬了民族乐曲的特色，听这首乐曲能听出民族乐曲自由和振奋人心的地方，从而实现用音乐鼓励人们热爱生活的价值。

1、发扬地方民族乐曲特色

中国拥有五千年的悠久历史，祖先在每个历史阶段都给我们留下了丰富的文化遗产，我国有56个民族，每个民族拥有其独一无二的特色。所有的民族的文化中都包含乐曲文化，不同民族的乐曲风格各具特色，人们一听就能听到哪首曲子属于哪个民族，有些人甚至都能听不同乐曲所属民族的具体区域。优秀的民族乐曲既有振奋人心的功能，又能起到宣传地方文化的功能。《向往》这首曲子，创作于汉族北方地带，融合着南方文化特色，北方人能听出豪爽大气的意境，南方人能听出温婉、安详的意境。虽说它属于“山东派”竹笛，但也是革新后的“山东派”，即被丰富

化了的北方民俗乐曲。所以,《向往》融合南北文化,具有发扬地方民族乐曲特色的价值。

2、用音乐鼓励人们热爱生活

音乐具有教化作用,教人向上,教人向善,教人保持对生活的积极态度。现代音乐种类很多,质量参差不齐,年轻人喜欢使用qq音乐、网易云音乐等软件听自己喜欢的歌曲。有些音乐听第一、二遍还觉得很好听,听得次数多了,情况就发生了变化,他们立刻按下停止键,切换到下一首音乐,不再喜欢该音乐。一般人认为,人们不喜欢一首音乐是听多了、听腻了,其实真正的原因是该音乐只适合消遣,不适合教化,因为它们没有让人感觉到正能量,所以人们才按下暂停键,切换到下一首乐曲。《向往》这首笛曲可不同于流行音乐,会欣赏音乐的人越听越喜欢,越听越能听出其中蕴含的意味,因为它是作者创作出鼓励人们热爱生活的民俗音乐作品,具有教化作用,告诉人们只要保持乐观心态,积极奋斗,自由美好的生活就会越来越近。

二、笛曲各段《向往》的演奏方式及表达情感方式

(一) 引子

每一段乐曲都有开头和结尾,这个开头就是引子,顾名思义,引导人们进入这首乐曲的世界,从一开始奠定感情基调,循序渐进地引导着人们理解这首乐曲。《向往》一开始的曲调是缓慢的、悠扬的,如流水一样连绵不断,勇往直前地静静流淌,人们脑海中构建出无限的空间和时间,构建出一副自由宽广的辽阔原野图,这是因为它的自由宽阔,人们深陷其中回想起美好过往,越想对明天越有希望。通过这部分简短的赏析,我们已经能够理解这首曲子的演奏方式及表达情感的方式。演奏方式可分用呼吸、力量、颤音三个字概括,刚开始自由延长的音段,演奏者平静地做深呼吸,声带和气息的力量以及强弱都在演奏者的控制中,力量和强弱大小适度;随着曲调进程的变化,颤音越来越快,演奏者呼吸也愈加紧凑。关于表达情感的方式,除了演奏者运用演奏技巧带动听众之外,演奏者也融入了自己对这一段曲调的理解,即结合创作背景的理解。

(二) 中版

在引子部分,听众已经被演奏者代入了《向往》的世界,主要是用过勾起听众对过往美好生活回忆的方式调动起听众的情感。到了中版这一段,曲调变得舒缓,人们起初在脑海中构建的广阔原野变成了“小桥流水”式场景,好像是夏天一个凉爽的午后,人们躺在凉椅上,享受着微风的吹拂,看着河边树叶浮动,这惬意的画面勾起了人们对生活的思考。该部分曲调舒缓,情感浓厚,这是作者最容易和听众产生情感关联的一个片段。通过以上画面的想想,可得知中板段的演奏方式没有使用太多的技巧,演奏者的心情很平静、很轻松。这就需要演奏者掌握演奏的速度,平衡气息,绝对不能出现断断续续,气息不稳的情况,很显然,演奏

者经过长期训练,演奏没有任何失误。中版段的情感表达方式主要是作者通过联想和想象把个人对生活的坚定意志融入其中,从而带动听众的情感。

(三) 快板

快板属于《向往》的第三部分,从引子部分的宽阔自由,到中板阶段的惬意安稳,快板阶段演奏者尝试带动起听众的情绪,节奏活泼、欢快,充满了力量。很多人脑海中出现类似这样的画面:丰收的季节,男男女女、老老少少都在金黄色的麦田里割着黄灿灿的金色麦子,大家有说有笑,小孩抱着麦子不停地在麦田与地畔上奔走,这是在帮家人运麦子。家家户户收完之后,整个村的人聚在一起欢呼,还高兴地手拉手跳起来舞,这就是丰收的喜悦。所以,快板的部分是作者表达喜悦和欢快情感的部分,是很有力量的部分,激励着人们向前拼搏。这一部分的演奏方式对演奏者来说是有考验的,它需要演奏者的手指能灵活地在笛孔上自由变动,就像小精灵一样自由跳动,同样,也需要演奏者控制气息的弹跳性,把音“吐”出来,吹出活泼欢快的乐曲。情感表达方式则主要以旋律带动气氛,表达作者的喜悦和对生活的向往。

(四) 尾声

《向往》笛曲分为四部分,前三部分已经很详细地说明了其演奏方式和表达情感的方式,那么,到了最后一部分,演奏方式和表达情感方式又有了新变化。听尾声先感受这段曲子的风格,想想其中画面,尾声曲调风格采用了“倒叙法”从欢快的快板部分回归到平静的中板部分,遥想过去,站在现在,遐想未来。最后这一部分,人们脑海中又构建了一副新画面:正在金黄的麦田里收割小麦,人们很兴奋、很快乐,镜头一转来到了“小桥流水”式风景中,躺在躺椅中看桥上人来人往,想到自己的过去和未来。通过这部分乐曲描述的画面来看,其演奏方式是中板和引子部分的结合,前后呼应,完整收尾,那么,其表达情感的方式和引子部分同样。总体上来看,这首曲子曲风较多变,情感丰富,具有教化作用,教人们珍惜眼下生活,对明天充满希望。

三、笛曲《向往》的艺术表现特征

(一) 感情丰富细腻,引发听众共鸣

有些作品能被很多人喜好,而且长久地喜爱,是因为这些作品在情感上与人产生共鸣。不同的人听这首作品有不同的感情,这些感情都是结合自己的生活过往被酝酿出来的,正好有这么一首作品让听众感同身受,该作品好像是听众而写,这就是优秀作品的力量。笛曲《向往》就拥有引发听众共鸣的力量,它的引子、中板、快板、尾声四段中的每一段都蕴含着不同的感情,而作者非常对每一段的感情把握得十分准确,甚至每一个音程的感情表达需要演奏者用多大的力度演奏都写得明明白白。而演奏者合作者在对这首作品的理解上已经融为一体,演奏出的情感丰富细腻,正好与听众的心情契合,听众也因此完全理解了这首作品。

（二）融入地域特色，展现民俗民风

文化建设是我国很重要的一项事业，提高全民文化素养是全党全国人民奋斗的目标，只有文化素养高了，才会拥有辨别文化差异性的能力，主动去吸收优秀文化，保持文化自信。我们国家民族众多，民族文化丰富，每个民族都有民族乐曲，这些乐曲融入了地域特色，展现着不同的民俗民风。《向往》是“东北派”笛曲，但融入了南北文化、中西音乐特色，形成独树一帜的曲调，这正是这首作品在文化上的表现，也是通过融合文化多样性表现这首曲子的独特魅力。我们常说：“民族的，才是最好的。”我们应该热爱本民族文化，学会欣赏本民族乐曲，《向往》的诞生激发了民族文化自信心。

（三）运用多种演奏方式，使曲调饱满有内涵

在艺术表现特征上，《向往》除了在情感上引发共鸣，将民族文化融合在一起，还运用了多种演奏方式，使曲调饱满有内涵。前面详细介绍了引子、中板、快板、尾声部分的演奏方式，引子部分自由绵长，需要演奏者呼吸平静，气息稳定；中板部分舒缓放松，不需要太多技巧，气息稳定、身体放松即可；快板部分活泼欢快，需要演奏者手指灵活变化，吐音舒畅；尾声部分是中板和引子的再现，和引子及中板的演奏方式一样。每一部分的感情表达也是通过演奏方式体现出的，这样能使曲调饱满，而且表达出感情，引发听众共鸣，也展示出这首作品的内涵。

四、结束语

竹笛乐器是我国的传统乐器，用它演奏出的音乐有意境深远、韵味丰富，难度相对较高，但是真心喜欢竹笛演奏的人还是愿意

下功夫学习这类乐器的。曲祥先生便是“下过功夫”的音乐家，他创作出的这首《向往》演奏方式独特，融合着南北方民俗文化特色，具有教化作用，是值得欣赏和借鉴学习的好作品。本文从笛曲《向往》的创作演奏和艺术表现特征方面，详细讨论了这首曲子的价值。

参考文献

- [1] 朱焱隆. 竹笛曲《向往》的风格研究[J]. 艺术品鉴, 2020(23):195-196.
- [2] 易佳欣. 表现主义钢琴音乐风格的美学特征、创作手法及演奏技巧探析[J]. 祖国, 2017(09):86.
- [3] 张茜. 艺术情感表现与器乐演奏特征分析[J]. 镇江高专学报, 2013,26(03):116-118.
- [4] 李展. 浅谈笛曲《向往》的创作演奏及艺术表现特征[J]. 戏剧丛刊, 2012(06):88-89.
- [5] 戚育萌, 孙晶. 笛曲《塞上风情》作品赏析[J]. 当代音乐, 2021(08):78-80.
- [6] 陈琛. 浅谈长笛曲《阿莱城姑娘》演奏技巧[J]. 丝绸之路, 2021(02):163-168.
- [7] 葛芳辛, 王丽. 音韵、意韵、气韵的完美契合——浅谈低音笛曲《琅琊神韵》[J]. 艺术评鉴, 2017(11):62-63+91.

作者简介：

陈晓光 1969.12 女 民族：汉 籍贯：北京 本科 讲师 单位：沈阳音乐学院 研究方向：民族器乐与传统音乐传统文化间的关系 邮编：110001