

提升民族管弦乐的艺术性与严肃性 ——民族管弦乐组曲《抒情变奏曲》的几个特点

刘长远

目前在民族管弦乐队中,绝大多数的乐器是来自于不同的地域、不同的民族、不同的国家。因此,民族管弦乐队具有很强的民族民间色彩和地域色彩。正因为来自民间,它的艺术性就显示出不足来。虽然很多民族乐器都存在了很多年,甚至是上千年,但是这些乐器组合在一起作为交响乐队来演奏的历史却是不长的。当然乐器本身的局限也限制了演奏家、作曲家在艺术上的追求。作曲家们专门为这样的乐队去创作的历史也不长,因此非常缺乏艺术性强的、有思想的严肃作品。

纵观欧洲的管弦乐队,在它几百年的历史发展中,充满了大量的

艺术性极高的严肃音乐作品，以此形成了欧洲丰富的音乐文化，达到了人类艺术史的顶峰。欧洲作曲家对于艺术的追求，促进了演奏家演奏技巧的发展和乐器的改造。

西洋管弦乐的发展是值得我们借鉴的。民族管弦乐队发展到今天，很多乐器的改革已经有了长足的进步，具备了多声部和交响性。为了民族管弦乐的发展，为了中国民族音乐文化的发展，作为作曲家应该更注重去创作艺术性、技巧性强的作品，创作具有崇高的人文精神、崇高境界的严肃音乐作品。作曲家、演奏家不断开拓音乐的表现力，也将促进乐器的进一步改革，完善民族管弦乐队。艺术性、思想性强的严肃音乐作品应该成为民族管弦乐历史中的主流。

以上思想也是我创作民族管弦乐《抒情变奏曲》中所追求的。下面是我对《抒情变奏曲》的几个特点的简述。

《抒情变奏曲》的写作开始于2002年，完成于2003年。2003年12月首演于中央音乐学院音乐厅。此后又多次公演于国内外，包括港、澳、台地区和日本、美国、澳大利亚及欧洲部分国家，广受欢迎，好评如潮。2003年《抒情变奏曲》荣获由文化部主办的第九届全国音乐作品比赛二等奖。

1. 乐曲的严肃性和抒情性。乐曲是注重表现人的情感的。乐曲如同是情感的变奏，分三个乐章：第一乐章以优美的旋律表达了人最细腻的情感——思念、幻想、爱和稍许哀伤等；第二乐章以活泼、欣喜、

欢快为主色调；第三乐章则以激昂、奋起和抒情为主，中间还穿插了幽默、风趣的音乐做对比；它将人在生活中的喜怒哀乐表现得淋漓尽致，是一部表现力丰富、感染力强的民乐作品。

2. 乐曲的艺术性。为了提高艺术性，我特别注重把民族音乐风格与当代作曲技法有机地结合。作品的主题是原创的，但主题借鉴了我国南方民间小调的风格，因此决定了作品的中国音乐特色。因为巧妙地运用当代的很多作曲技术，使音乐脱离了过去习惯的俗气写法。比如说音乐一开始在大片弦乐的音块群衬托下，管子引出了带有浓厚民族风格的主题。主题的发展是对称和反向的，按照音数去发展。第二乐章八七拍的活跃的主题，第三乐章中的复拍子、复节奏的运用，主题再现前的节奏组合，都非常独特。音乐中还时常出现多调式、多调性、无调性的音乐片段。

3. 乐曲曲式结构的独特性。乐曲是一首变奏曲，该变奏曲包括一个主题及其十五个变奏。将所有的变奏分成三个大部分，构成三个乐章，三个乐章的调性为 a 调、e 调、a 调。这种曲式结构是民族管弦乐作品中很少见的。

4. 音乐的交响性。作曲家追求民族管弦乐的交响性，也就是音响的立体感、声部的复调化等，用和声、复调、配器等作曲技术努力使音响效果如同交响乐作品一般，突出多声部，而避免简单的旋律加伴奏。民族乐器演奏上有一定的难度，特别是在各声部配合中做到协调、和

谐、准确是比较难的。许多乐器都用了很多变化音、半音，避免用过多的滑音、装饰音，以此保证所有乐器的和谐与声音的平衡。

5. 音乐的通俗性。既含有严肃性、艺术性，又极力避免低俗。在追求与众不同、脱俗的前提下，更注重音乐的可听性，避免纯作曲技术的写法，力争做到雅俗共赏。

以上简单介绍了我的一些创作理念，简单介绍了《抒情变奏曲》的一些创作手法。在此我要感谢中国民族管弦乐学会，感谢各位专家学者，感谢演奏家、作曲家们对《抒情变奏曲》所给予的高度评价。特别要感谢中国民族管弦乐学会，这些年为发展我国民族音乐事业所做的各种努力！另外，很多人喜欢《抒情变奏曲》，我也感到很欣慰。