2020-2021-1《音乐鉴赏》结课论文

姓名：

学号

学院：

班级：

任课教师：

论文题目：平沙落雁

摘要：《平沙落雁》是一首古琴曲, 有多种流派传谱, 最早刊于明代《古音正宗》 (1634) , 又名《雁落平沙》。自其问世以来, 刊载的谱集达五十多种, 有多种流派传谱, 现在流传的多数是七段, 主要的音调和音乐形象大致相同。《平沙落雁》的曲调悠扬流畅, 意味清新隽永, 通过时隐时现的雁鸣, 以及雁群降落前在空际盘旋顾盼的情景, 描绘出一幅清秋寥落、沙平江阔, 群雁飞鸣的画面。抒发了恬淡的惬意及徐舒幽畅的情趣, 其意在借鸿鹄之远志, 写逸士之心胸。旋律起而又伏, 绵延不断, 优美动听;基调静美, 但静中有动。

关键词：古琴曲；《平沙落雁》；

一.《平沙落雁》简介

《平沙落雁》又名《雁落平沙》，是一首中国古琴名曲，有多种流派传谱，其意在借大雁之远志，写逸士之心胸。最早刊于明代《古音正宗》（1634）。自其问世以来，刊载的谱集达五十多种，有多种流派传谱，仅1962年出版的《古琴曲集》第一集收入了六位琴家的演奏谱，关于此曲的作者，有唐代陈子昂之说，宋代毛敏仲、田芝翁之说，又有说是明代朱权所作。因无可靠史料，很难证实究竟出自谁人之手。

二.《平沙落雁》曲式结构

《平沙落雁》的创作非常有特点,该乐曲的曲式结构是曲牌联缀体结构,整首乐曲的调性一直持续在D大调上,具有明亮,、明朗的色彩,节拍为2/4拍、4/4拍,节奏有散板、慢板、小快板等,形成一首抒情性的音乐作品。它运用了大量的乐节、乐句、乐段,还运用了一些变奏、模进的手法,妙趣横生的再现了秋天大雁展翅的情景和意境,使得音乐充满了生气。[1]

三.古琴曲《平沙落雁》版本概述

古琴曲中，有一首代表作名为《平沙落雁》。《天闻阁琴谱》中对此曲的解说为"极云霄之飘渺，序雁行以和鸣,倏隐倏显,若往若来”，写天地之物,绘自然之情,舒人心之畅,融人景于—。

据笔者不完全统计，古琴曲《平沙落雁》共有22个版本，它们分别是:《琴苑心传全编》、《五知斋琴谱》

、《萧立礼平沙落雁谱》、《双琴书屋琴谱集

成》、《松风阁琴谱》、《治心斋琴学练要》、《萧立礼平沙落雁诺》、《悟雪山房琴谱》、《张鞠田琴诺》、《琴学尊闻》、《蕉庵琴谱》、《以六正五之斋琴诺》、《天闻阁琴谱》、《希韶阁琴谱》、《双琴书屋琴谱集成》、《希韶阁琴瑟合诺》、《绿绮清韵》、《枯木禅琴诺》、《琴学初津》、《鸣盛阁琴谱》、《雅斋琴谱业集》、《立雪斋琴谱》。

而现代琴家所弹的《平沙落雁》版本更多，但仅张子谦所传《蕉庵琴谱》本以及管平湖所弹《琴学丛书》本流传最广。除了南平沙和北平沙外，还有梅庵派平沙,但梅庵派的平沙能流传到现在,但不知为何弹得人不多。

所谓'大乐与天地同和'，《平沙落雁》正是这样的一种大乐。它同万物一样，同乐中醉而陶然，似乎在诉说着:是人书写了雁落平沙的生趣,是人歌颂了天地共融的恬淡,是人介入了其中,才使《平沙落雁》成为永恒。[2]

四.《平沙落雁》的音乐分析

《平沙落雁》所体现出的，是人与自然最好的相处,是天人合一的最佳德行。《平沙落雁》中正平和，神闲气静，正符合传统琴者'和'与"雅'的精神追求。张子谦版的《平沙落雁》为F均五声d羽调式,中间转调进入五声F宫调式。全曲共有七个段落,由自由节奏开始,逐渐加快最后又回到自由节奏,尾声用下行的旋律来呼应主题。

在演奏版本中,张子谦版奏出了豁达泰然的神的,吸引力极高。第一段当中,从泛音开始,旋律线平稳进行,音程级进,出现的最高音在小字一组的mi以下，低音、倍低音时常出现。曲调中强调羽音，而八、五度的运用则给这份淡然添加了了空洞的色彩。

左手的演奏技巧:吟揉等方法便使开始运用。’求之弦中如不足,得之弦外则有余'的中国古代传统审美意义得以实现。此乐段运用看似简单古琴演奏技法，却表现出了"鸿雁来也楚江空，碧云天净。长空一色,万动微茫,江涵秋影"浑然天成的景象与道、法、德等意境的统—。

张子谦版《平沙落雁》第一段开头部分乐曲从平稳和自由节奏中逐渐进入了第二段之中。乐曲第二段的渐渐加速，但并不显得急促。此乐段与在演奏技巧上继承第一段的手法:大量使用"吟猱"、“走手音"等，并重复多次。第三段的整体情绪依然没有太大的变化。但速度变成了每分钟72拍。在乐句落音上，能发现第三段的情绪比第二段的情绪更加明朗,音乐层次感更加多样化。此乐段为整个乐曲篇章最大的段落,将乐曲的人文题材、音乐素材、情感因素等充分延展开来。

第四段可以说是对第三段的重复，中间几句也有细微的变化。首先体现在调性上，调性转至F宫调。速度为每分钟88拍。句子的压缩并非只为追求音乐的新鲜感，而是为了避开羽音作为主千音的出现。由此，琴者引发了自己的情感波动。第五段则段延续了第四段的调性和速度，但音符更加密集。因为时值和音符数量的压缩，从而减少了乐曲前面所制造的空旷悠远的感觉,第六段则出现八度音“和”。第七段的速度有了下降,段落伊始便用几个连续而紧凑急促的三连音,后又加上缓慢的音符，形成鲜明对比。连续的十六分音符中夹着很短的小附点，给人以跳跃感，而后又是按滑音和长音级进。这种节奏方式只有自由节拍才能表现的淋漓尽致。从而首尾呼应,在乐曲自由、开放式的发展中寻求内在的统一。

尾声只有简短的六小节，连续使用一连串的泛音，让人体会到空静而又灵活的气息，乐曲结束在羽音上,既给人一种纯正中和的品质，又能引发听者无限的思绪。抒发了淡雅舒和悠然尚洁的情趣。此曲充将古琴深沉舒缓的风格特点发挥的淋漓尽致,给予恬静、稳重、畅然的感觉。[2]

五.《平沙落雁》演奏技巧

在乐曲《平沙落雁》的第七段中主要使用了组合技法——“搪扫”，标题为一行归影,亦是指大雁归队起飞后进入远行的最佳状态，排成一行,由一只大雁领队向南飞去的场景，此段节奏是由慢渐快来完成,当节奏达到一定速率时，保持平稳,不再加快节奏，直至最后，在演奏此段时各技法保持协调,在镳技法之后连接扫弦,左手提高按音的准确度[3]。

在此段中演奏扫时需要用到爆发力，使肌肉瞬间高度紧张，以放松求紧张,由紧张转变为放松,又磨练了演奏者的耐力。在练习的过程中必须要留意遮扫的连贯性,手腕是调节音色的主要部位。在训练时,要特别注意手腕的放松,将松紧交替适度,有时单扫只靠手腕紧张是解决不了问题的[4]。

六.《平沙落雁》创作历史

《平沙落雁》，可以说是近三百年来流传最广的一首琴曲，最早见于明末潞王朱常芳编订的《古音正宗》琴谱，但明末张岱在《陶庵梦忆》中曾提到，《徽言秘旨》的编者尹芝仙在明万历末年左右，在浙江绍兴向王本吾学过《平沙》，可见此曲的创作时间还要更早一些。

七.《平沙落雁》社会评价

《平沙落雁》之所以能久弹不衰,有如下几点原因:首先,此曲给人带来一种积极向上的正能量,大雁的团队精神和坚贞不渝的高贵品格值得我们钦佩和学习,这些都是我们做人的标准;其次,此曲能带给人一种内心的放松.,这首作品表现了古代文人对大自然的热爱,并且赞美了他们内心怡然自得、平静淡远的情怀;再次.这首乐曲有着区别于其他乐曲的惊人之处,乐曲中的声效模拟的生动的为听者展示了大雁各种生动的形象,给人们留下了深刻的印象。

每个不同流派版本的《平沙落雁》都有其对《平沙落雁》的不同诠释,展现出了各位琵琶名师对音乐的理解和热爱,都有值得我们学习和借鉴之处。我们应博采众长、取其精华,并融合自身对音乐的理解和感受进行演奏,不断提高我们自身的演奏水准,传承琵琶艺术,将琵琶之美展现给更多的人。[5]

参考文献：

[1] 王欣洁.山西大同大学音乐学院 北方音乐 2016,36(23),153-154

[2] 闾鹏.重庆师范大学 音乐时空 2015,(11),60

[3] 孙颖.浅议琵琶弹挑技法及训练.河南大学学报, 2005

[4] 庄永平.琵琶技巧研究—勾轮与挑轮.音乐探索, 2006

[5] 王欣洁.山西大同大学音乐学院 北方音乐 2016,36(24),57-59