

浅析民族风格在中国钢琴曲中的体现

——以钢琴改编曲《夕阳箫鼓》为例

郭倩

(西北师范大学音乐学院,甘肃兰州 730070;

兰州城市学院音乐学院,甘肃兰州 730070)

[摘要]中国钢琴作品与传统音乐文化有着密切联系,作曲家把中国民族化风格融入钢琴作品之中,并进行着不懈的探索 and 追求。本文以钢琴改编曲《夕阳箫鼓》为例,就民族化节奏以及对中国传统乐器音色的模仿等方面进行了分析。

[关键词]中国钢琴曲;民族风格;《夕阳箫鼓》

[中图分类号]J647.41 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)08-0100-02

民族化风格就是要体现和表达一个民族所特有的文化特征:一是通过借鉴和利用外来的艺术形式和经验融入自己的民族文化中,在不断发展创新中使其本国化;二是继承和革新本民族的艺术传统,取其精华,去其糟粕,使之能够适应新时代的需要。一个民族的精神生活与精神面貌可以通过艺术来表现,就钢琴艺术而言,虽然源于欧洲,但中国的民族化元素却是其重要的创造力。从本质上看,中国风格的钢琴作品就是本民族的民族精神,是将民族自身的历史文化、现实境遇和社会进程相联系,追求一种民族内涵。

由黎英海先生改编的钢琴曲《夕阳箫鼓》是一首与中国传统文化密切关联的音乐作品。其前身原是一首曲调优美的琵琶曲,通过对美丽自然景色的描绘,抒发了对美好河山的热爱之情。钢琴曲保持原曲的诗情画意,表现了夕阳西下时晚霞染红了天空、映红了水面,远处传来鼓声、箫声,由此引出了主题。演奏这首乐曲能够深深地感触到中国钢琴音乐清新的艺术魅力和浓郁的民族色彩。古曲《夕阳箫鼓》又名《浔阳琵琶》、《浔阳夜月》、《春江花月夜》,其乐曲创作以白居易的著名长诗《琵琶行》为题材,是一首传统的琵琶曲。1925年,由上海大同乐会的柳尧章和郑觐文改编为丝竹乐曲《春江花月夜》,提高了乐曲的艺术表现力。1975年,黎英海先生根据琵琶曲《夕阳箫鼓》改编成同名钢琴曲,把民族传统文化融入西洋乐器钢琴之中,乐曲中运用并体现了大量的民族文化元素,以钢琴特有的丰富音色表现优美流畅的旋律和宽阔抒情的情怀,以十分贴切的形式模仿中国民族乐器,表现了民族音乐的风格。

《夕阳箫鼓》全曲共分为10段:“江楼钟鼓”、“月上东

山”、“风回曲水”、“俄影层叠”、“水深云际”、“渔歌唱晚”、“回澜拍岸”、“僻鸣远濑”、“欵乃归舟”、尾声。改编后的钢琴曲共分为11段,包括引子、主题、尾声和八次变奏。改编后的乐曲削弱了小的段落感,追求整体效果,不仅保留了原曲的美感和古朴典雅的情趣,而且使音乐形象更加鲜明、色彩更加丰富、感情更加细腻,从而使这首古老的乐曲闪耀着新的光彩。作品在对客观情景的描述上,更增添了一份对人生的幽思遐想。作品以五声商调为基础,基本保留了原曲面貌,采用中国传统音乐中特有的自由变奏——叠句曲式写成;吸收了中国支声复调织体写法,在曲式结构、变奏发展手法及钢琴表现手法等方面尽显其创作风格。在创作技巧和表现手法上基于对原曲的深刻理解,比较自如地运用了钢琴这一西洋乐器和多声思维创作手法,大量运用了四、五度空泛和弦,生动地模仿了琵琶、古筝等中国传统乐器的演奏手法和音响效果,从而将原曲的古朴典雅风格和丰富的音乐内涵表达出来,充分体现出“天人合一”的中国传统美学思想。

在众多的中国钢琴改编曲中都大量运用了中国的民族传统节奏。乐曲的节奏、速度的把握,在中国乐曲中常见的形式是“散—慢—中—快—散”。黎英海先生巧妙地将其应用到《夕阳箫鼓》的创作中,保持了原有乐曲的神韵。同时,根据需要,用全曲的主题音调将各个段落连接在一起,形成一个主体。由于乐曲是根据传统经典曲目所创作的现代钢琴作品,面对的听众主要以中国的普通百姓为主,因此,作者并没有在谱面中特别强调原琵琶曲所应用的各个段落的小标题,而是根据其意进行曲调改编,加入一些能更好反映出这些中心思想的速度标记。其中,有些是用文字表明的,比如“散板”、“慢起渐快”、“慢渐快

至快板”等。另外,一些带有民族特色的锣鼓节奏也是中国民间音乐的重要内容,自然也成为组成中国风格钢琴音乐作品的重要民族化元素。如《夕阳箫鼓》的引子部分,充分运用了晨钟暮鼓的传统元素,大量运用了柱式和弦,演奏上面用敲击的方法模仿鼓声,节奏主要以散拍子为主,真正表现出鼓声由远及近、由疏到密的效果。

《夕阳箫鼓》的音色处理在中国钢琴乐曲中也具有一定的独特性和代表性。中国的传统乐器与钢琴有着迥异的风格和特征。钢琴的基本音色比较单调,演奏者必须依靠弹奏技法来获取音色的变化,虽然可以通过多变的指触变幻出无穷的音色,但仍与我国民族乐器那种以不同的演奏手法产生的各种音色韵味有着很大的差别。钢琴演奏者通过什么来达到乐曲的音响效果,黎英海先生指出:“就乐器而言,钢琴的音色是单一的,但通过不同的演奏技法,不同的触键,不同的踏板用法以及音色、音量等方面的对比,完全可以产生不同音色的联想。像弹奏钢琴曲《夕阳箫鼓》时,演奏者的意识中要有箫、笛、琴、筝、琵琶等中国传统乐器的音色感觉。”也就是通过音色联想寻求一种适宜的触键方法,表现出中国钢琴音乐所需要的特殊音色。例如在乐曲第一段“江楼钟鼓”中,为模仿深厚的鼓声,弹奏出与鼓声贴切的音响,踏板和触键的运用至关重要。在弹奏第一个和弦之前,左、右踏板要同时踩下去,并且用指尖最饱满的地方快速触键,使它借助踏板发出既微弱又浑厚的共鸣声音,接着由这一音响引导出具有回声效果的和弦。弹拨乐器筝的音色清亮、高远、圆润坚实,钢琴在模仿这种音色时应以指尖向内弹为主,力点集中在指尖,动作灵巧而富有弹性。乐曲第四段“风回曲水”,通过对乐曲的理解、联想、由钢琴模仿古筝奏出的江水回荡、一起一伏,似晚风吹拂水面。在弹奏时要注意右手旋律为主导,上下呼应补充,在渐快中掌握它的韵律。旋律节拍要求准确、生动而严谨。右手旋律较醇厚饱满,但不能生硬。为借鉴和模仿古筝的演奏技法,演奏时要注意手掌略向内收拢,小关节坚挺有力,下键、离键速度迅捷,手腕根据旋律的走向采取与之相应的力量传送方式,保持旋律的顺畅和圆润。以醇厚饱满、流畅、荡漾、平和等不同的音色弹奏出心中的主题。琵琶作为中国传统乐器,表现力极强。在“回澜拍岸”这段音乐中作曲家特别注意用一些音型对琵琶的音色进行模仿,开始的六小

节用一连串的上行摸进来模仿琵琶的弹、挑技术;用颤音来模仿琵琶滚、轮的演奏技法,强的颤音表现激烈、热情的情绪,弱的则表现柔美、歌唱性的情绪。在弹奏中强有力的和弦要弹得饱满,用大臂的力量弹下去,以保持特有的共鸣效果,从而表现出江水拍岸、气势宏伟的意境。

另外,装饰音在中国钢琴作品创作中占有很重要的位置,它对旋律曲调起到包装的作用,是形成民族风格、韵味的基本因素之一。在《夕阳箫鼓》一曲中,黎英海先生运用装饰音、同音等手法,适当地模拟古筝、箫、钟鼓的音色,使其音色更加丰富。同时,保留了古曲风格和特点,在弹奏八度音程的倚音时,手指可深深地贴着琴键,以臂带动手腕,用滚的动作把力量从一个手指传送到另一个手指,动作柔和、连贯,使其音色趋向于箫的深邃感,达到箫的幽远、空明的音色。在“水深云际”乐段中利用颤音表现古筝的音色时从第一小节开始用弱音踏板,第十三小节后逐渐放开,右手的颤音似古筝奏出朦胧、透明的效果。左手和弦音色要靠近右手的颤音音色,而后随着高音旋律加之低音的衬托旋律带出颤音,奏出飘逸的色彩,引出“渔歌唱晚”乐段。这一乐段的旋律是钢琴模仿箫的音色演奏出来的,流畅、明快的旋律栩栩如生地描写了渔歌高唱、渔人晚归的情景。

钢琴在中国的发展虽然晚于欧洲,但中国钢琴作品的创作进程却是突飞猛进的,黎英海先生的《夕阳箫鼓》虽然为一首以琵琶曲为原型的钢琴改编曲,但无论在创作或是推动中国风格钢琴作品的发展中都起到了重要的作用。这首乐曲用钢琴这种西洋乐器配以中国独特的和声,应用中国所特有的五声调式,在对中国传统的鼓、琵琶、箫等乐器进行模仿的同时,向人们展示了一幅优美清新的画卷,同时也展示了中华古韵的个性,具有重要的文化价值。这首作品的改编是洋为中用、古为今用的典型,从音响到表现手法,通过微妙的对比,把音乐内容表现得淋漓尽致。作为钢琴改编曲的代表作品之一,《夕阳箫鼓》中的钢琴化织体手法、多声思维及在钢琴上体现的艺术意境,使致力于发展中国钢琴艺术的音乐工作者受益匪浅。同时,也可看出作为西洋乐器的钢琴对发展中国音乐艺术也起到了极大的推动作用,拓展了传统音乐的发展空间。

[参考文献]

- [1]魏廷格.中国钢琴曲曲库[M].北京:人民音乐出版社,2003.
[2]蔺宝华.钢琴曲《夕阳箫鼓》的教学与演奏[J].沈阳教育学院学报,2001,(3).

- [3]林嘉旋.中国钢琴音乐作品民族化研究[J].韶关学院学报,2008,(7).