

王建中钢琴改编曲《百鸟朝凤》音乐分析

□文/王晓娜

摘要:《百鸟朝凤》原是一首民间唢呐曲,在山东、安徽、河北、河南等地广为流传。作曲家王建中先生根据同名唢呐独奏曲,将其改编为钢琴独奏作品《百鸟朝凤》。王建中在这首钢琴作品中成功地将中国民间唢呐音乐与钢琴特有的表现手法融为一体,赋予这首作品以浓郁的民族色彩和独具特色的艺术感染力。

关键词:王建中;钢琴改编曲;音乐分析

一、创作背景

《百鸟朝凤》原是一首民间唢呐曲,唢呐是我国富有民族特点的簧管乐器,特别适合于表现婚礼的欢乐和丧葬的悲伤,也特别适合于渲染气氛和表现热闹的场景。此曲在民间演奏时结构松散,艺人们可即兴发挥,加入了公鸡啼母鸡叫的声音,针对原曲的缺陷,压缩鸟的叫声,删去鸡叫声,并设计了一个华彩乐段,运用特殊循环换气法的长音演奏技巧,扩充了快板尾段,使全曲在热烈欢腾的气氛中结束。传说,百鸟之王,雄者为凰、雌者为凤。每到春天来临,凤凰换毛之地,就是四面八方鸟儿来此朝拜、聚集的地方。乐曲以热烈欢快的旋律描摹百鸟争鸣之声,表现了生机盎然的农村自然景象,展示了劳动人民爽朗乐观的性格特征和精神风貌。1973年作曲家王建中先生根据同名唢呐独奏曲,将其改编为钢琴独奏作品《百鸟朝凤》,收在1981年人民音乐出版社的《钢琴曲五首》中。

二、音乐分析

1. 乐曲结构

王建中改编的同名现代钢琴独奏曲,保留了原曲的主题音调和情感内容,是在中国传统音乐多段体的结构特点基础上来安排整体布局的,曲式结构也是基本参照原曲“带前奏和尾声的AB循环体”曲式,但改编成了五个乐段,中间插以三处节奏自由且

技巧华丽的蝉鸣声和鸟鸣声。全曲的结构如下:

I	II	鸟鸣 i	III	鸟鸣 ii
1 - 28	29 - 87	88 - 133	134 - 173	174 - 186
每分 60 拍	每分 120 拍	自由	每分 120 拍	自由
IV	蝉鸣		V	
187 - 232	233		234 - 293	
每分 60 拍渐快至每分 132 拍	自由		每分 120 拍	

与有明显分段的传统音乐不同,钢琴曲《百鸟朝凤》各段间的衔接、转换极富逻辑性,紧密而自然,没有截然断开的明显分界,连贯性强;速度是由慢而快、由缓而急。纵观全曲,技巧华丽,一气呵成。

第 I 段:中板 moderato,作曲家基本保留了原唢呐开场

的音调,左手部分采用了民族吹奏乐器笙的四、五度和声进行,用笙来衬托出唢呐的声音,在这段音乐的强烈对比中,可以想象民间婚嫁欢庆、热闹的场景,唢呐嘹亮的高音奏出欢快的旋律好似接亲的队伍出发了一样。

谱例 2-15:(对笙的模仿)

第 II 段:音乐取材于河南豫剧,又名河南梆子,是流传于河南、山西、陕西一带的传统戏曲种类,表现了北方人直率、友爱的性格特征。这一段速度基本上比前一段快了一倍,是活泼的快板(Allegro vivace),节奏欢快而活跃,并且是全曲最长的一段,表现了百鸟竞相啼叫、一展歌喉的生机勃勃的景象。到 88 小节处,音乐出现了自由节奏的鸟鸣声,开始听到的是两只布谷鸟的叫声(92 - 106 小节),而后在左手出现了野鸡(107 - 114 小节)的叫声,在(114 - 130 小节)又出现了布谷鸟的声音,更加体现出大自然的生机与美好。

第 III 段:旋律在右手和左手上交替出现,伴奏声部使用了琶音,它仍然是在表现鸟鸣,并且采用了虚实相间的手法,在倚音奏出的旋律中感到鸟的合鸣,在四度和声及连续十六分音符快速弹奏中让人感到鸟在歌唱。在 174 小节后,又出现了鸟鸣声,速度较为自由,运用了颤音 tr 和同音反复的手法,与前面的鸟鸣(半音阶下行)的手法完全不同,到后面的七连音上行,把全曲推向了高潮(ff),并又出现了半音阶,声音轻盈、透亮。

第 IV 段:速度从慢到快,适合于快板的速度(Tempo giusto),百鸟们争先恐后地登场,直到 233 小节的蝉声出现,运用了大量的颤音 tr,而且节奏自由(Tempo rubato),力度从很弱到很强而后又渐弱(pp),运用了复附点的写法。

第 V 段:最急板(prestissimo),最快的一段,百鸟合鸣,是全曲的高潮段。技法上用了多次的同音反复和多次的增加音量、增强力度、加厚和声的手法,从而使全曲达到百鸟齐鸣的高潮。八度和声在这一段中频繁出现,充分体现百鸟

献艺争鸣的热闹场面,很弱到很强(pp→ff)的力度对比,使全曲达到顶峰。

以上是乐曲结构的简要分析。

2. 和声织体

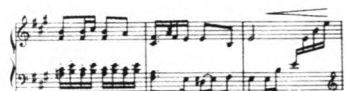
(1) 主旋律进行中的空五、纯八柱式和弦

谱例 2-16:(1-4 小节)

(2) 四度叠置的三音和弦

谱例 2-17:(13-20 小节)

(3) 分解和弦伴奏手法

谱例 2-18:(134-137 小节)

(4) 主旋律进行中用和声音型进行穿插、装饰

谱例 2-19:(1-4 小节)

(5) 变化音、颤音与小二度、纯五度的叠置

此曲中有布谷鸟、斑鸠、山喳喳、野咕咕、小燕、猫头鹰、鹌鹑、道沟鸟、百灵鸟、画眉鸟、黄雀、黄腊嘴、鹁鸪等数十种不同鸟类的鸣叫声,还有秋蝉的鸣叫;它们时而单鸟独鸣,时而双鸟对话、争吵,时而群鸟争鸣竞唱;时而有音乐背景,时而脱离音乐单独表演……所有的鸟鸣声都具有艺术性,作曲家以变化音、颤音与小二度、纯五度的叠置来渲染群鸟争鸣的场面,从而导致音乐织体的自由变化和极大的随意性,这是本曲织体的最大特征。

谱例 2-20:

(6) 装饰音

由于多种鸟鸣声各自的特点,导致钢琴在极高直至极低的各个音区上大量采用了半音下倚音、二度上倚音、上方八度倚音、波音、带倚音的上下八度大跳、刮奏、琶音、泛音、Sf—P 大幅度力度差的颤音、震音和弦、波浪型七连音、小二度双音音程的四、五度跳进等等演奏技法,使全曲的音色布局色彩斑斓、差异悬殊、对比鲜明、布局自由,在音乐中创造出百鸟朝凤的盛大欢乐场面。

谱例 2-21:(插部“鸟鸣 ii”)

此曲有意避免了使用欧洲传统的和弦构成和声手法,在保持“古味”方面,完整地保留了原曲的主题音调,尽量运用了平行四度旋律或装饰伴奏音型。

结语

王建中在这首钢琴作品中成功地将中国民间唢呐音乐与钢琴特有的表现手法融为一体,赋予这首作品以浓郁的民族色彩和独具特色的艺术感染力。《百鸟朝凤》还入选“二十世纪华人音乐经典”,是六首“经典”钢琴独奏曲中的一首,深受听众的喜爱和好评,在海内外乐坛上被多次演奏,产生了广泛的影响。

本文为《根据民族器乐曲改编的钢琴作品研究既传承》立项发表的论文黑龙江省文化厅的项目。项目编号:11B034

参考文献:

- [1] 魏廷格. 论王建中的钢琴改编曲, 中国音乐学 1999 (2).
- [2] 代百生. 根据传统音乐改编的中国钢琴曲的演奏特色. 中国音乐. 1999. 3 月(1).
- [3] 周琴. 王建中百鸟朝凤音乐分析. 中国音乐. 2006(2).
- [4] 席强. 民族器乐曲的传播与传承. 中国音乐 1993(2).
- [5] 高厚永. 民族器乐概论. 江苏人民出版社, 1981.
- [6] 谭竺. 民族器乐发展之我见. 艺海, 2004, (3).

王晓娜: 哈尔滨师范大学音乐学院
音乐教育系讲师, 硕士研究生