

中国钢琴作品《皮黄》艺术特征初探

□文/吴昊

摘要:我国现代音乐创作与西方“新音乐”某些技法的融合问题是音乐创作领域要讨论的焦点,张朝创作的钢琴作品《皮黄》,充分挖掘西洋乐器钢琴的表现力演绎出京剧的东方神韵。本文从曲式结构、旋律曲调、节拍节奏以及京剧乐器音色模拟等的艺术特征。

关键词:张朝;《皮黄》;艺术特征

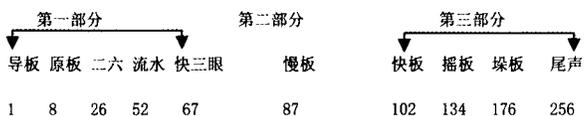
一、张朝与中国钢琴作品《皮黄》

张朝,当代著名作曲家,云南人。张朝音乐创作涉猎面广泛,包括钢琴曲、交响乐、民族器乐、室内乐、舞剧、歌曲、影视音乐及大型广场艺术音乐等,中国钢琴作品《皮黄》选择京剧音乐为素材,语言技法圆熟,该曲讲述了作曲家儿时在云南滇池边的生活景象,不仅描述了滇池的壮丽景色,也反映出他对大自然的宁静和心灵自由的一种追求。此曲通过弦乐、打击乐、紧拉慢唱、装饰音、散板、摇板等多种表现手段,采用托卡塔式的交叉技术,结合钢琴这种乐器的特征把戏曲音乐中皮黄腔的特色充分地表现出来,成为独具民族风韵的中西方文化完美结合的范例。

二、中国钢琴作品《皮黄》的艺术特色

1. 曲式结构

作曲家张朝在《皮黄》中进行了大胆创新,在曲式结构上打破常规,运用了京剧的板式结构进行创作,全曲主要分成三个部分,由[导板]、[原板]、[二六]、[流水]、[快三眼]、[慢板]、[快板]、[摇板]、[垛板]、[尾声]构成。从美学上看,充分展现了我国传统戏曲的形式美。曲式结构图如下:

2. 旋律曲调

从我国音乐传统审美习惯来看,旋律和调性,这两者是构成中国音乐传统的最为重要的两个不可或缺的元素。[导板]中远距离的同音旋律和琶音,好似远处传来幽幽的古琴声,淡雅纯净,古朴清新。[原板]的主题材料并没有拘泥于“皮黄”的传统格式,而是一条婉转绮丽的戏曲旋律,充分体现出京剧的歌唱性。[二六]、[流水]、[快三眼]这三个部分采用家喻户晓的京胡旋律写成,使人不禁想起童年往事,一幕幕戏剧映入眼帘。[慢板]采用长时值的音符,飘渺的旋律曲调配合多处小三和弦、附加二度和弦,使人展开联想的翅膀。[摇板]中的旋律是隐性旋律,描述了风雪中传来的青年跌跌撞撞的脚步声。[垛板]采用复合调性,固定低音规律的运动与高音快速飞转的旋律产生了强大的动力感与极具张力的感情色彩,以势不可挡的气势冲向尾声。[尾声]运用复调手法,构建出丰满的织体,为尾声创造出震撼人心的音响,预示着主人公走向胜利和辉煌的坚定信念。

3. 节拍节奏

西方的节奏通常以强弱节拍规律循环,规范而严谨。

而中国传统音乐节奏较为松散、自由,这与传统戏曲“紧拉慢唱”、“有板眼”等节奏形式有密不可分的关系。而作品《皮黄》的节奏节拍正是其最大的特色之一。[导板]为自由的散板,整个部分具有鲜明的中国“渐变式”的结构特点;[原板]采用2/4和3/4的交替拍,配合“散起散落”的中国节拍特征;[流水]为一拍子,有时本是二拍子,由于速度快而形成有板无眼的效果;[快三眼],谱面上标记为4/8,实际上类似快四拍子,一拍为板、二拍为头眼、三拍为中眼、四拍为末眼;[慢板]采用4/2、3/2、5/2、6/2、2/2的交替拍,用于细致委婉的抒情和叙事。[快板]为快速的流水板,用于表现激昂急切的情绪;[摇板]也就是紧拉慢唱,用于表现紧张激动的情绪和抒情叙事;[垛板]节奏鲜明,常为一拍子,句式短促紧凑,用于表现指责控诉和争辩;[尾声]速度较为慢,在作品中的情绪不是悲壮的,而是光辉的、精神抖擞的。

三、中国钢琴作品《皮黄》对京剧乐器音色的模拟

京剧音乐属于板腔体,由京胡(也称胡琴)、京二胡、月琴、三弦、锣鼓等乐器伴奏,唱腔主要分为西皮和二黄两大类,因此京剧也被称为“皮黄”。京剧的伴奏乐器分为管弦乐器和打击乐器,其中打击乐器是戏曲伴奏乐器的灵魂。因此,作品《皮黄》中充分运用京剧乐器的模拟音效,代替西方钢琴织体的手法来塑造京剧风格。[二六]乐段左手的伴奏始终围绕一个音展开,模仿的是板鼓音色,右手的旋律清晰,模仿的是弹拨乐器(月琴、三弦)和拉弦乐器(京胡、京二胡),连线部分更是京胡滑音的效果。[快三眼]乐段左手的伴奏是京剧特有的打击乐伴奏效果。[慢板]乐段像是过场音乐,犹如京剧中弹拨乐器(月琴、三弦)在不停地反复短小的旋律动机,这里是作曲家回忆儿时在滇池边享受大自然给予的安详平和。[摇板]乐段表现的是多层次的音乐内容,并与托卡塔的织体相结合,音乐的上声部表现的是人声,中声部是京胡和京二胡,低声部是月琴、三弦和板鼓,弹拨乐器和打击乐器始终保持“紧拉紧打”的状态,表现了焦虑不安的情绪。[垛板]为一拍子,右手表现的是京胡和京二胡,左手是板鼓,音乐由弱到强(f)、由慢到快(Presto),一气呵成,气氛浓烈。

参考文献:

- [1] 唐馨. “国粹”京剧的钢琴演绎——浅析钢琴曲《皮黄》[J]. 黄河之声, 2013, 4.
- [2] 崔锦兰. 成长的感悟——析青年作曲家张朝的《变奏曲》[J]. 中央民族大学学报, 2006, 4.

吴昊:泉州师范学院音乐与舞蹈学院