

钢琴曲《彩云追月》的音乐分析

武丽娜

(山西省晋中师范高等专科学校, 山西 晋中 030600)

【摘要】《彩云追月》是我国非常著名的钢琴独奏曲目, 随着时间的推移, 这首钢琴独奏曲越来越受到人们的喜爱, 在最近几十年中人们对于这首曲目的研究也不断增加, 在对其民族色彩、文化艺术风格、艺术表现手法等分析过程中, 我们发现《彩云追月》这首钢琴独奏曲有着独特的魅力, 吸引着我们去不断的发现和创造属于它的美。下面本文就通过对《彩云追月》这首音乐独奏曲进行音乐赏析, 进一步对其艺术表现手法有一个科学的理解和认识。

【关键词】钢琴曲; 彩云追月; 音乐分析

《彩云追月》是在1935年由著名的音乐作家任光和聂耳共同创作完成的优秀民族管弦乐曲, 经由钢琴作曲家王建中对其进行了一个完美的改编后, 成为了一首著名的钢琴曲。《彩云追月》这首作品中包含着浓烈的民族色彩和独特的艺术魅力, 在岁月的流逝中不断没有被埋没和遗忘, 反而被大家所熟记于心。

一、创作背景

《彩云追月》最早创作于1935年, 是一首有名的民族管弦乐曲, 随着时间的推移, 40年后, 王建中先生对其进行了一个改编, 将其改编形成了一首著名的钢琴独奏曲, 改编后的钢琴曲和之前的管弦乐曲有着同样的艺术境界, 通过描绘云月的互相辉映, 将云和月整个嬉戏打闹的场面以拟人化的手法加以表现, 将整个作品变得更加具有灵性, 在欣赏这首作品的过程中, 还有一个很重要的特色就是强烈的民族特色, 这首作品是属于我国传统音乐作品, 在作品中就融入了浓厚的民族特色。通过对《彩云追月》进行改编, 使得这首音乐作品既具有了传统音乐作品的民族特色, 同时又融入了现代化的元素, 使得其成为了传统和现代互相结合形成的一首音乐作品。在整个作品中, 钢琴作为西方乐器, 而作品风格却充满了传统民族色彩, 有着古典风情和民族特色, 因此展现出了非常动人和完美的旋律。

《彩云追月》这首钢琴独奏作品中作曲家也将钢琴的灵活性完美的展现, 一方面这首作品中展现了西方钢琴这个乐曲特有的表现技巧和表现方式, 使得整个作品旋律非常的婉转优美, 另一方面又不是纯纯的钢琴曲目, 里面将原作品中所包含的民族管弦乐器的特色也加以有效的融合, 使得《彩云追月》这首作品演奏过程中充满了特殊的韵味, 整个旋律简单但是却不乏味, 线条流畅, 充满了浓烈的感情色彩。

二、曲式分析

《彩云追月》这首作品中, 整个的旋律是采用我国传统的五声音阶完成的, 整个旋律是比较明快简洁的, 该乐曲在曲式结构形成的过程中, 采用了三段曲式的结构特点, 整个乐曲就从引子开始, 紧接着是呈示部, 之后是中段结构, 最后是再现部结构, 是属于一般的三部曲式结构, 但是在这样的结构中却能够展现出不一样的作品特色。

(一) 引子曲式结构分析

《彩云追月》的引子结构一共是由八小节组成, 在刚开始的一节中是模仿民族管弦乐器的弹拨乐器进行演奏, 通过演奏出轻盈的旋律, 使得整个曲目演奏效果变得松弛有度。从引子的第二小节开始选用了流动的五声音阶和颤音进行混合演奏, 这样的演奏方式, 使得整个钢琴曲变得充满了浓郁的民族色彩, 给人心理一种沉淀的感觉。之后的两节是在前面两节上的递进, 从第五节开始采用了钢琴曲的表现方式, 通过这样的表现方式, 一下子将

《彩云追月》钢琴曲的场面跃然脑中, 我们看到了浩瀚的夜空和平静的湖面。在整个引子的演奏过程中, 既要展现钢琴演奏的轻盈简洁, 又要展现民族乐器的古朴生动, 因此在不同小节连接过程中, 一定要做好各个小节之间的过渡, 做好不同小节, 也就是不同乐器表现手法之间的衔接, 保证整个乐曲听起来生动优美, 而不会显得断断续续。

(二) 呈示部曲式结构分析

呈示部是一个三句式的单乐段, 从开始的两小节中我们可以发现主要是以模仿传统管弦乐器的表现手法来进行演奏, 利用四拍长音弹奏的轻盈感作为补充, 从而保证了整个钢琴曲作品的婉转和优美, 使得作品不会变得生硬和单调, 在第二个乐句中通过模仿笛子的音色, 然后将管弦乐器的表现手法加以融合, 使得整个钢琴曲充满了民族传统乐曲的表达习惯, 赋予了作品浓厚的民族色彩。

在第二句式和第三句式的衔接过渡过程中, 整个演奏表达效果是为了追求明亮的演奏特点, 在演奏过程中, 利用手指将钢琴琴键夹紧, 然后在音乐表现过程中, 能够将其表现力量不断加强, 使得人的内心也从平静变得跳跃, 再加上踏板的作用效果, 整个《彩云追月》乐曲的音乐表达效果就变得非常连贯, 同时在模仿传统乐曲笛子的演奏过程中, 整个作品又变得异常明快和简洁, 使得听者的内心经历了一个从平静到喜悦激动的心理变化, 将整个夜晚的景色进行了很好的阐释, 对于云和月两者之间的互相追逐和嬉闹的景象深深的刻入了人们的心中 and 脑海中。在这两个句式的演奏过程中, 需要做好两个句式之间的衔接, 保证连接段的演奏圆滑, 从而形成一个完整的演奏过程。

(三) 中段的曲式结构分析

《彩云追月》的中段是一个四句式的乐段, 在这个乐段中, 前面的两个句式仍然是模仿传统管弦乐器的表现方式来加以表现的, 利用传统管弦乐器的明快的表达方式, 将整个曲目的曲调变得非常明亮, 在第二句式的高音区域, 和声表现时采用了主和弦和属和弦混合表现方式, 通过利用流动的分解和弦将其进行缓慢的演奏和表现, 从而将传统民族特色的表现习惯很好的加以融合, 整个第二句式的曲式结构就变得充满了民族色彩。之后从第三句式开始, 利用钢琴独有的较弱的表现力度来将其慢慢的进行调整, 逐渐从简洁明快的演奏过程转换到一个连续的、缓慢的、较弱的演奏过程, 通过第二句式和第三句式之间的演奏方式对比, 能够将一个夜晚的景象从不同的角度和看法加以辨识, 我们可以透过第三句式的演奏过程来找到一个朦胧的月色, 整个第三句式将中段曲式结构中的第一句式表现方式加以完美呈现, 整个旋律的音色也是以传统的管弦乐器的音色为主进行改编。

《彩云追月》中段的旋律主要是以传统演奏手法为主, 在演奏过程中, 从传统管弦乐器的表现特点到钢琴乐器的表现特点,

再回到传统乐器的表现特点,这样不同演奏表现手法之间的转换,更能够体现乐曲的曲式结构美,比如后面的两个句式和前面的两个句式形成了很大的区别,无论是从音色、音律、色彩、演奏力度上都形成了很好的对比,从而使得整个《彩云追月》乐曲的演奏表现更加突出,更加个性化。

在钢琴弹奏过程中,需要重点突出左手的旋律,而右手更能够将传统民族管弦乐器的旋律特点加以呈现,在轻快的主旋律中融入一种缓慢连贯的旋律,使得整个乐曲结构和演奏过程都充满了力量,用刚与柔的结合来形容其演奏过程非常适合。在整个中段旋律中,都是一种情感的延伸,讲究自由自由发挥,好似整个曲式结构是一体的,表现了一种和谐完美的音乐艺术境界。

(四)再现部曲式结构分析

再现部是呈示部的变化再现,整个曲式结构演奏过程中,讲究的是力度的加强,同时将旋律也变得更加深厚,在演奏过程中,采用的是高八度的演奏方式,同时采用五声音阶的连音表现手法,和长音之间形成了一个鲜明的对比,使得整个再现部的音乐情感更加的浓厚,左手和右手的不同演奏方式,就好像传统管弦乐器和钢琴乐器在互相对话,互相之间既形成了一种对比竞争的表现方式,也形成了一个互补的、充满和谐的演奏表现方式,听者的感觉就是在浩瀚的夜空下,云和月在互相追逐、互相嬉戏,整个乐曲的情感变得欢快明朗,情趣浓烈。

《彩云追月》的再现部钢琴演奏过程中,采用的高八度的演奏方式,这个弹奏过程中必须要掌握娴熟的弹奏技巧,要保证演奏的连贯、持续、准确,那么在演奏过程中,演奏者的手指就必须贴近琴键,同时将情绪和演奏表达效果不断向上推进,在演

奏力度上也需要循序渐进的持续加强,尤其是在弹奏五连音的过程中,一定要保证弹奏的准确、连贯。

(五)尾音的曲式结构分析

尾音的曲式结构表现过程中,刚开始的一节中是模仿民族管弦乐器的弹拨乐器进行演奏,第二小节开始选用了流动的五声音阶和颤音进行混合演奏,基本上和引子的表现方式相同,只有在最后两节中将节奏慢慢调缓慢,最后定格在一个长琶音结束。

三、结束语

《彩云追月》是一首非常独特的钢琴独奏曲,通过特殊的表现手法和演奏手法将传统管弦乐器和现代西方钢琴乐器的表现方式完美的进行了融合,整个旋律优美,线条流畅,将中华民族的传统音乐和现代钢琴音乐的演奏效果和表达方式实现了完美的传承。

参考文献

- [1]张美静. 钢琴曲《彩云追月》音乐分析及演奏处理[J]. 读与写(教育教学刊), 2012, 10:22.
- [2]张丽. 钢琴曲《彩云追月》的民族色彩和音乐文化分析[J]. 音乐创作, 2012, 01: 180-181.
- [3]黄嘉清. 皓月当空——钢琴曲《彩云追月》的音乐分析[J]. 电影评介, 2008, 11: 85.
- [4]李虹, 朱容乐. 钢琴曲《彩云追月》音乐分析[J]. 音乐生活, 2013, 05:37-38.
- [5]王莹. 乐曲《彩云追月》的文化学思考——浅析中国钢琴改编曲《彩云追月》对传统乐曲的“继承”与“创新”[J]. 中国科教创新导刊, 2012, 22: 124.

(上接第19页)

(五)社会社团、宣传队

1935年,中央红军长征进入贵州,攻占遵义后,根据邓发的意见,在遵义进步青年知识分子组建“红军之友社”,于是,将遵义原有“红军之友协会”改成“红军之友社”,社里有宣传组、武装组、文娱组等,乐器有风琴、箫、笛等,唱红军歌曲《送郎当红军》、《决战在今朝》等。红军除在群众中组织“红军之友社”之外,还在遵义成立了“赤色工会”,在街道青年中组织了“革命先锋队”,穷苦家庭的儿童组织成“街道儿童团”。

二、代表人物

(一)潘名挥

潘名挥,1912年生于遵义,1942年入重庆青木关国立音乐学院学习,作为“山歌社”社团理事成员之一,在会南京复员期间,回老家遵义成立了“山歌社遵义分社”作为山歌社复原期间的联络点。在青抗会里,担任青抗会队长兼指挥,出钱出力编印《抗战歌选》,选编了《义勇军进行曲》、《牺牲已到最后关头》、《河里的水,黄又黄》、《卢沟问答》等歌曲,创作青抗会会歌《遵义青年抗日救国会会歌》(曲作者)、《保卫大武汉》(曲作者)、《老城小学校歌》(曲作者)并教唱,在音教会里,负责文艺演出排练,如在举办的大型音乐演奏会中,排练《黄河大合唱》、《生产大合唱》,还和陈福桐负责抗日宣传,组织农村抗日宣传队,遇星期天,就到近郊农村作抗日宣传。

(二)汪秋逸

汪秋逸,1907年生于苏州,1931年毕业于南京中央大学教育学艺术科,抗日战争爆发后,1939年到遵义师范学院任教。

汪秋逸在遵义任教期间,音乐活动主要有两个方面:一是担任遵义师范学院及其附小的音乐课程,还在遵义县立中学、私立成城中学兼职,二是与遵师校长杨友群合作发表多首歌曲,有抗日抒情歌曲

《江南三曲》,即《淡淡江南月》《夜夜梦江南》《烟雨漫江南》;有《学海仇》、《请你记着》、《阵地小景》、《血的礼赞》、《上弦月》、《怀乡马》、《万重山》等;1942年,还在在遵师“同乐会”上,亲自指挥了它的混声四部合唱《火的礼赞》。其中,《夜夜梦江南》、《血的礼赞》、《夜夜梦江南》在遵义广为流行。

(三)陈福桐

陈福桐,笔名梧山,1917年生于遵义,1935年毕业于贵州省立遵义中学,1938年加入青抗会,1939年到戏码小学教书,虽是国民党,但却与中共地下党有着密切的合作关系,是遵义的抗日宣传活动中重要宣传骨干之一。在青抗会里,与潘名挥、傅邦瑞等办日日壁报,八·一三周年纪念是,演出街头剧《放下你的鞭子》,板眼卖艺老人创作歌曲《遵义青年抗日救国会会歌》(词作者)、《保卫大武汉》(词作者)、老城小学校歌(词作者),歌曲《缝棉衣》,儿歌《天上几颗星》,发放到全县400多件中小学作为音乐教材。

三、结语

自1935年,红军、浙江大学、山歌社陆续入遵以来,和遵义本地的音教会、各种社团、宣传队以及各级学校的宣传队通过话剧、合唱、文艺汇演、音乐创作等多种形式的音乐活动,宣传抗日救亡运动,鼓舞群众士气起到了重要的作用。

参考文献

- [1]戴俊超. 国立音乐院《山歌社》的活动历史回顾[J]. 音乐艺术, 2007. 388.

作者简介: 陈珊珊(1981-),女,四川南充人,硕士研究生,遵义师范学院音乐与舞蹈学院副教授,研究方向:中国音乐史、红色音乐。