

钢琴曲《二泉映月》的音乐分析

陈 薇

(西安音乐学院音乐教育学院, 陕西 西安 710000)

【摘要】阿炳的《二泉映月》是我国民间音乐作品的艺术瑰宝。这首乐曲曲调激昂悠扬,其表达的思想感情影响了一代又一代人。储望华先生对这首乐曲的曲调、旋律、艺术价值都加以肯定,并且对这首曲子进行改编,创作成钢琴曲,使这首民间乐曲的艺术价值得到空前提高。这首钢琴曲通过钢琴与二胡两种乐器演奏的完美结合,实现了中西方音乐的完美融合。本文主要对钢琴曲《二泉映月》这首曲子的来源意义、艺术价值和曲调进行分析。

【关键词】《二泉映月》;创作历程;艺术价值

一、《二泉映月》的创作历程和意义

谈到《二泉映月》的创作过程,我们会想到创作者阿炳所处的那个年代以及阿炳的生平悲惨遭遇。阿炳的故乡是江苏无锡,据说阿炳是观主华道士收养的孩子,华道士对道家音乐和民间音乐有很深的研究,会演奏很多乐器,受这种音乐环境的熏陶,阿炳自然而然对音乐产生了兴趣。后来华道士去世了,阿炳继承了父亲的道观,有钱的阿炳对金钱挥霍无度,且因生活不检点而患上疾病,导致双目失明。患上疾病之后,他的钱财渐渐被他的亲戚所侵占,甚至最后把他赶出了道观。从那以后阿炳经常在无锡的大街上拉胡琴以此为生。相传,阿炳常到二泉边上去拉胡琴,创作《二泉映月》时他已双目失明,流浪卖艺的阿炳经常不能温饱,在深夜回归小巷的时候他经常拉这首曲子,以表达自己的凄苦心情,曲调凄凉哀怨,婉转绵长,特别感人。

《二泉映月》所表达的思想感情是一位尝遍人间苦痛和酸涩,遭遇挫折和苦难的民间盲艺人的情感思绪,作品展示了具有中国古典特色的民间演奏技巧和风格,给听众呈现出一个深邃无比音乐意境。乐曲流畅悠扬,意境深沉,鲜明的流露出凄惨悲凉的感情和高昂的愤慨之情。这首曲子表达了阿炳对悲惨的现实生活的反省和思考,寄托了他对生活的热爱和美好向往,这首曲子可以很快的将听者带入一种辛酸苦涩的心境,具有很强的感染力。阿炳以无锡美景“天下第二泉”,表现出自己一生饱经风霜的痛苦之情,表达了自己对坎坷命运的愤慨和对美好生活的向往。此曲是自身伤感情绪的自然流露,不掺杂任何功利成分,正是因为如此它才具有巨大的感染力。这首曲子旋律优美婉转,凄凉动人,安静深沉又不乏斗志昂扬的气势,充满丰富的江南婉约风格。而改编后的钢琴曲《二泉映月》已成为一首艺术价值极高的钢琴曲,取得这种艺术成就离不开阿炳先生对这首曲子的创作。

二、《二泉映月》的艺术价值

《二泉映月》钢琴曲更具有感染力,它可以将那种悲苦哀怨的感情表达的淋漓尽致。钢琴演奏可以让曲子中的悲愤之情迸发出来,使旋律变得宏大激昂,情感起伏更为激烈明显,更符合现代音乐欣赏者的赏乐习惯。储望华先生巧妙地将一首最纯粹的中国民间曲调和一个最纯正的西洋乐器的结合起来,把《二泉映月》改编成一首可弹、可听、可赏的现代乐曲,并得到国内、国外同行一致好评,且吸引了国内外众多音乐爱好者。改编的钢琴曲《二

泉映月》解决了中国民间乐调和西方乐感相融合的问题,储望华先生让中西方音乐文化和两种不同音乐体系的进行碰撞,且达到美妙的和谐境界。储望华在改编的方法上不仅做到了让中国古典曲子同西方音乐曲目接轨,更向世界乐坛展示了中国古典音乐的魅力,为中国音乐走向世界做出了巨大的贡献。这首钢琴曲以原二胡曲的旋律为根据,对钢琴曲进行演奏和曲调上改编创作,这样的改编使这一首传统民间乐曲被人们重新认识。这首钢琴曲在高、中、低三个声部交替进行转换,音乐声部分层明显,充分展现了钢琴丰富的音调变化。它同时使用重调的手法、深沉的和声与曲调旋律相互映衬,使音乐表现出时而起伏时而低沉的旋律。

在我国当前所有钢琴曲目中,《二泉映月》是唯一一首由二胡的乐曲改编而来的,与其他琵琶、古筝等乐器改编而来的曲目比较,由二胡改编的曲目难度更大。储望华先生之所以成功是因为他将欧洲经典乐器钢琴,同中华民间音乐精髓完美结合,用全世界音乐爱好者所熟悉的音乐语言和形式,向世界各国展示中华民族文化魅力和民族音乐蕴含的精神、气节、神蕴。二胡版曲子《二泉映月》没有华丽盛大的音响效果,但在乐谱的创作中,每一处都倾注了庄重民族气韵。乐曲中悠扬的旋律,蕴含了中国灿烂的几千年的音乐文化底蕴。钢琴改编曲目是中国家喻户晓的经典名曲,编曲起点很高,这首曲子自身就包含着极高的艺术价值,若是改编不如原曲欣赏价值高,反而适得其反。所以对这首曲目的改编要严肃对待。弹奏者应加深对这首曲目的认识,任何马虎和草率的弹奏行为都是对这首曲目艺术价值的亵渎。在国内钢琴乐坛上,钢琴曲《二泉映月》这类高规格的改编作品并不多见,这首曲目在我国知名的钢琴曲目中占有重要位置。

三、《二泉映月》的曲式结构分析

这首钢琴曲采用变奏曲式进行改编,传统的变奏手法与展开手法的结合组成了这首钢琴曲的曲式结构。在演奏的过程中不断进行对音域进行拓宽,且融入大量的新素材,并不断对曲式进行层次的变化。

变奏曲式图

一级曲式结构	引子	A	A1	A2	A3	A4
起止小节数	1	2~11	11~20	20~35	35~51	51~64
二级曲式结构	abc	a1 b c1	a2 b c2 c3	a3 b1 c4 c3	a4 b1 c6	
小节数	1	4 2 4	2 2 5	2 2 5 6	4 2 5 5	4 2 7
调式调性	E 宫	B 徵	E 宫 B 徵	E 宫 B 徵	E 宫 B 徵	E 宫 B 徵

《二泉映月》是一首典型的变奏曲。全曲通过变换节奏的

手法,即句幅的扩大补充、或缩减,结合音律音域的上升或下降的手法,让音乐一层一层推进和迂回进行发展的,用这种方法可以创造出单一或集中的音乐形象,极具感染力。曲子一开始弹奏时,用短短的引子开启耳朵之旅。音乐的音阶下行曲调,犹如一声感慨万千的无奈的叹息,把听众带进了一个沉闷的意境中,给听者带来无尽伤感、凄惨的感觉。整首曲子通过变换节奏的方式使音乐意境得到深化。在曲目的后半部分,音乐感情得到进一步的升华,曲调节奏推向高潮,凸显了激烈而愤慨的音乐情绪,这充分显示了阿炳独有的气势和力量。这是作者对悲惨生活的强烈愤怒和抨击的声音,它生动形象地反映了阿炳倔强的性格特点,表达了他对美好生活的向往和坚持不懈的追求。

在我国传统民间音乐中,演奏的速度是不可以从乐曲声韵中独立的分离出来的,特别是像《二泉映月》这类情感表达鲜明,音域起落明显的乐曲。这类乐曲通常都随着音乐节奏强弱而产生力度、弹奏速度、乐曲节奏、乐器音色等音乐元素的综合变化,这不仅仅是单一的强弱、快慢的变化,其中也包含音色明朗与低沉,节奏转换的快与慢等综合因素的变化。这种随着音乐节奏呼吸的快慢紧密连接,若用标准匀速的音乐呼吸节奏则不能演奏出的强烈音乐节奏。如果一首曲子的创作缺少像储望华先生那样的中国民族音乐情怀以及深厚中国音乐文化底蕴的钢琴演奏者是很难掌握的民间传统音乐的精髓。要想学会用钢琴弹奏《二泉映月》且弹出神韵,可以这样进行练习,在识谱初期沿着西方钢琴传统教育乐曲进行钢琴弹奏练习,等到我们熟练之后就可以多听听二胡原曲目的演奏,根据所听的曲子划分明确的音乐句逗,并且弄明白情感起伏规律,这样可以使弹奏不处于“画虎类猫”的地步,而是具有和阿炳弹奏时一样的感染力,演奏时应该做到古人所提倡的“有形有神,形神兼备”这一主张,演奏者只有在长期的演奏实践中不断的探索积累经验才能在演奏时做到形神兼备。钢琴曲《二泉映月》用行板如歌来规定弹奏的速度,而这个速度标注比较模糊,这正好体现了曲作者用西方音乐标准去判断中国民族音乐的审美观,作者正是用这种判断方法来进行钢琴曲《二泉映月》的改编。

下面我们来讲一讲钢琴曲《二泉映月》的改编特色。钢琴是世界上通用的乐器,它自身具有极大的优越性而被广大音乐爱好者所弹奏。钢琴与二胡是两种截然不同的乐器,钢琴主要演奏的是颗粒音符,当钢琴键按下之后没有了声音,所以钢琴无法演奏较长的音,但钢琴的音色变化形式多样,音响立体效果好,节奏层次多样化。而二胡音响绵长悠扬,可以拉出较长的音符,所以将二胡曲子改编成钢琴曲具有一定难度。钢琴主要是通过以下几个方面对《二泉映月》进行演奏的。

(一) 用不是《二泉映月》旋律的声部进行补充,这样可以准确生动的来烘托主旋律

运用主旋律的伴奏和主旋律的复调两种方式与补充声部进行交换。这首曲子一直以主旋律为主,当旋律平缓时补充声部用空灵的和弦进行主旋律的强调。在钢琴无法演奏长音时,用复调手法进行补充,支声部对主旋律进行延续。支声部的演奏可以突出旋律的强弱变化,中音部复调可以弥补高低音部的声音空隙,这样可以有效提高乐曲的立体感,也可以推动音乐情绪的发展。

(二) 在演奏的过程中可以合理运用装饰音来模仿二胡的演奏效果

钢琴中的单音与二胡演奏的滑音效果相同,钢琴中大量的颤音演奏声音效果与二胡中揉弦音响效果相同。钢琴中的十连音、十三连音和十五连音可以演奏出古筝挑奏的音响效果。

(三) 钢琴的演奏可以突破二胡在音域上的局限性

曲子的主旋律可以自由的贯穿与不同的音域和不同声部,使音色在音响效果上变得极为突出。

四、钢琴曲《二泉映月》的旋律

《二泉映月》原曲是二胡独奏曲,这首乐曲之所以能保存下来多亏杨荫浏对阿炳的演奏录音的整理。这首乐曲广泛的流传下来,后来被众多音乐家改编成多种形式的演奏曲目,其中包括民间音乐合奏曲、小提琴独奏曲、弦乐合奏曲、弦乐四重奏、钢琴独奏等等。这些演奏曲目各具特色,非常动听。其中由储望华创作而成的钢琴独奏曲最为出色。这首钢琴曲沿用了原曲的主要旋律和结构特征,在旋律上不但保持了原有的曲调的婉转悠扬、幽静柔美,还将民间的传统音乐与钢琴的演奏特点相融合,充分向世界展示了中国传统民间音乐的魅力。

旋律创作的成功可以断定这首乐曲是否成功,是否被广大听众所喜爱。好听的旋律是乐曲成功的关键。大多数家喻户晓而且传承久远的钢琴名曲都以优美旋律作为支撑,优美的旋律体现了音乐的独特魅力。如果不以优美的旋律作为创作的核心,那么无论创作和演奏技法多么精湛华丽而繁复都无法使这首乐曲的音乐之美展现出来,无法吸引听众。大部分中国钢琴曲都能掌握住中国传统民族音乐旋律的特色,如果中国钢琴曲失去这特色,那么这些钢琴曲将难以得到中国音乐爱好者的认可。钢琴曲《二泉映月》之所以改编的如此成功是因为这首曲目以原曲旋律为基础,保留了原曲的优美旋律,对原曲目的旋律风格和韵味进行合理推敲,运用倚音、颤音、琶音等多种音乐表现手法,细致精湛的对旋律进行塑造。用西方传统乐器钢琴来演奏中国传统民间音乐,这是对中国民间传统音乐的一种拓展和延伸,如果想要在演奏传统曲目上取得成功,就必须要对中国的传统音乐文化进行深入的学习,按照中国音乐美学标准来进行改编创作作品,只有这样创作者才能充分的将中国传统民间音乐的特色和精神内涵表现出来。

综上所述,储望华先生把我国传统民族乐曲创作成著名的钢琴曲,为我国的传统音乐走向世界做出了贡献。使世界人民对我国的传统民间音乐有了新的认识,有利于传播中国文化。

参考文献

- [1]钢琴曲《二泉映月》音乐分析2012年1~24期总目次[J].艺术院校音乐教育,2012,24:161-192.
- [2]周治.《二泉映月》艺术赏析[J].广西职业技术学院学报,2012,06:26-29.
- [3]《二泉映月》曲式结构分析2014年1~24期总目次[J].音乐专业教育,2014,24:161-192.
- [4]当代音乐鉴赏2015年第5卷总目录[J].当代音乐鉴赏,2015,36:257-303.