

钢琴独奏曲《皮黄》的曲式结构分析

王芳

(河南理工大学音乐学院, 河南 焦作 454150)

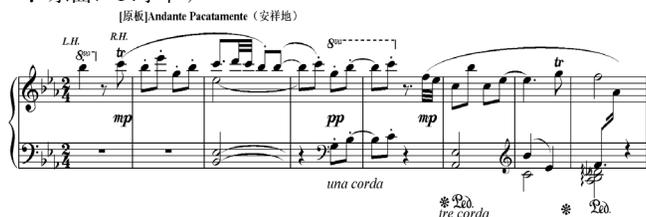
【摘要】作品《皮黄》运用京剧元素框架全曲, 有序、入耳。本文尝试从曲式结构方面对作品进行全面剖析, 旨在为学习者更深入的了解此作品提供一些可供参考的价值。

【关键词】皮黄; 曲式结构

钢琴独奏曲《皮黄》为2007“帕拉天奴”杯首届中国音乐创作(钢琴作品)大赛一等奖。作曲家张朝巧妙的运用了戏曲元素的板式、唱腔, 描绘了一幅充满情趣的戏曲画面。其曲式结构、调式调性也极具民族特色, 可谓中国民族音乐文化之精品。作品由十段音乐构成:

【导板】全曲的引子, 在^bE宫调式上拉开了全曲的帷幕。

【原板】主题第一次呈示, 整个曲式结构以此为基础进行变奏展开。四二拍, 复乐段结构, 由^bE宫调式开始, 结束在属七和弦上。之后为复乐段的第二段, 变化重复第一段, 终止式发生改变, 结束在^bE宫调式的主和弦, 同头换尾结束主题段的呈示。(谱例一: 乐曲7-14小节)

乐段: A A¹ 补充
起止小节: (8-15) (16-23) (24-25)
乐句: a b a¹ b¹
小节: 4 4 4 4 2
调性: ^bE宫——

第一部分:

二六、流水、快三眼三部分均为主题的变奏, 速度较快, 合起来如同奏鸣曲的第一乐章, 曲式结构为带再现的三段曲式, 加强了三个段落的整体性与呈示特点。

【二六】乐段及其反复, 两句对比乐段(4+4), 方整性结构。乐段由三小节引子引入, ^bE宫调式, 属持续音的运用加强了对主题的期待感。原板的主题旋律在此加花变奏出现, F商调式结束。之后是乐段的反复, 移低八度出现, 第45小节进入连接推出更快地“流水”段。

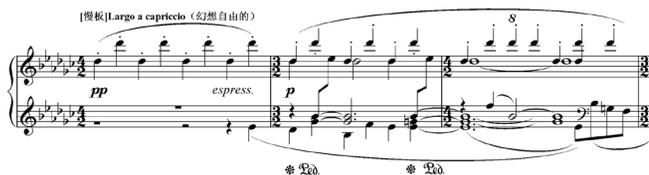
【流水】通常为一拍子, 本曲虽为2/4拍, 但由于速度很快, 有一拍子的效果。两句对比乐段, 4+6非方整性结构, A商调式。流水般的旋律一泻千里, 清澈明晰, 在速度和音乐情绪上与“二六”形成对比。

【快三眼】即快四拍子, 一拍为板, 后三拍为眼。乐段结构, 动力化再现“二六”段, 速度更快, 力度更强, 将音乐推向了第一个高潮。两句对比乐段, 4+4方整型结构, 之后有八小节补充, 圆满结束。调性再次回到^bE宫调式, 之后转入F商。八小节补充, 转^bB徵调式结束。至83小节, 音乐进入连接部分。

乐段: 引子 B B¹ 连接 C 连接 D 连接
起止小节: (26-28) (29-36) (37-44) (45-51) (52-61) (62-66) (67-82) (83-86)
乐句: c d c¹ d¹ e f c² d² 补充
小节: 3 4 4 4 4 7 4 6 5 4 4 8 4
调性: ^bE宫——F商—^bE宫—F商—A商——^bE宫—F商—^bB徵—

第二部分:

【慢板】采用4/2、3/2拍等交替拍子, 慢速, 如同奏鸣曲的第二乐章。速度和调性均和第一部分形成对比, 转入^bG宫系统。(谱例二: 乐曲87-89小节)

之后音乐模仿钟声的感觉, 塑造了安详、宁静的音乐效果。

乐段: 引子 E F
起止小节: (87) (88-93) (94-101)
乐句: g 补充 h 补充
小节: 1 4 2 6 2
调性: ^bG宫——

第三部分:

快板、摇板、垛板构成乐曲的第三部分, 从速度和音乐情绪上和第二部分形成对比, 如同奏鸣曲的终曲乐章, 结构为带再现的三段曲式。

【快板】两句平行乐段, 非方整性结构, 上下句运用上行模进的手法巩固主题旋律, 调性由第一句的A徵-B羽转到了[#]C徵-[#]D羽。123小节开始, 音乐进入连接句, 运用音调分裂、重复、音程扩大手法等, 加强了连接的功能。

【摇板】音乐运用震音的效果表达了摇摇晃晃, 站立不安的效果。乐段为三句非方整性结构, F羽调式, 音乐用乐节重复、上行模进等手法不断分裂、强化, 将愤怒的情绪推向高潮。

【垛板】乐段结构, 一拍子, 有板无眼, 三句重复乐段, 句句指控, 字字强音。双调性呈示主题, 上方为G宫, 下方为E徵。音乐再现快板主题, 首尾呼应。(谱例三: 乐曲第176-189小节)

乐段: G H I
起止小节: (102-132) (134-175) (176-255)
乐句: i i¹ j k l m m¹ m²
小节: 14 18 8 19 15 8 19 15
调性: A徵—B羽—[#]C徵—[#]D羽—F羽——G宫——
E徵——

【尾声】运用双手的和弦呈示, 织体丰富厚重, 音乐辉煌大气。原版主题再次出现, 调性回归, 首尾呼应, ^bE宫完满收束。

《皮黄》是中国的, 也是世界的, 乐曲在对传统音乐的借鉴、安排上是成功的, 这些具有鲜明民族标签的中国特色作品值得我们深入研究、学习、借鉴。

参考文献

- [1]王娟.谈钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏[J].长春师范学院学报,2012,(10).
- [2]童薇.京剧声腔与钢琴艺术的完美结合——张朝先生钢琴曲《皮黄》的音乐特征及其演奏[J].黄钟,2013,(3).

作者简介: 王芳(1981—), 女, 河南焦作人, 硕士, 讲师, 河南理工大学音乐学院教师, 研究方向: 作曲技法理论。

基金项目: 河南理工大学人文社会科学研究青年基金项目: 《新世纪中国钢琴创作技法研究——以首届“帕拉天奴杯”钢琴代表作品为研究案例》阶段性成果(项目编号: SKQ2015-16)。