由两首侗族钢琴音乐作品产生的联想

贵州师范大学音乐学院　音乐学　2008 级　甘 琦

【摘　要】在 20 世纪近百年的中国钢琴音乐的历史发展过程中，涌现出了许多优秀的钢琴音乐作曲家，产生了上千首中国钢琴音乐作品以及大量探讨中国钢琴音乐理论和实践的文章和著作，其中不乏优秀的音乐作品和质量上乘的理论文章及著作，有的还成为中国钢琴音乐宝库中的精品。由于独特的地理环境，孕育了贵州天然的民歌宝库，近来笔者从所翻看和阅读的中国钢琴曲谱和著作来讲，这些著述与贵州的民族情结的渊源却少之又少，这些作品大都是从古曲改编曲如《夕阳箫鼓》《梅花三弄》，各地民歌（贵州除外）如《兰花花》、《嘎达梅林》、《花鼓》、《云南民歌五首》、《卖杂货》、《旱天雷》，创作曲目如《牧童短笛》、《巴蜀之画》、《牧民歌唱毛主席》、引用国外十二音作曲技巧如《长短的组合》、《天问》等等。这些钢琴作品举不胜举，对全国绝大多数地区的民族音乐均有所涉及可是对贵州民族音乐的挖掘却显得不够。贵州作为一个多民族的聚居地，有着丰富的民歌资源正待开发。由于历史、地理、经济等因素的影响制约了贵州的发展。然而，一种艺术的独特的美植根于产生它的文化之中……音乐的最本原的动力正是文化与生命。所以，本文着重从音乐文化的角度选取两首钢琴作品（陈怡的《多耶》与邹向平的《即兴曲——侗乡鼓楼》）来阐释中国钢琴音乐作品的民族情结，从多个层面对这两个作品有一个更深入的了解，以获得多角度、多层面的审美理解，从而真正感受到侗族音乐作品所具有的独特的艺术魅力，激发我们对民族文化与民族音乐尤其是有贵州民族音乐元素的钢琴音乐的热爱之情。

【关键词】中国钢琴音乐；侗族音乐；文化特征

一、侗族文化简介

侗族主要分布在贵州省的天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、剑河、三穗、镇远、铜仁、江口等县（市）和玉屏侗族自治县，湖南省的通道、新晃、芷江、靖州等侗族自治县及绥宁、会同、黔阳等县，广西壮族自治区的三江、龙胜、融水、罗城、环江等自治县。此外湖北省的恩施、宣恩、咸丰等县（市）还有数万人。侗族有自己的语言，属汉藏语系壮侗语侗水语支。

侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。侗族还以建筑艺术见长。每个寨子都有造型别致的木楼。这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓。侗族擅长建筑。结构精巧、形式多样的侗寨鼓楼、风雨桥等建筑艺术具有代表性。在贵州、广西的侗乡，有许多久负盛名的鼓楼和风雨桥。因桥上建有廊和亭，既可行人，又可避风雨，故称风雨桥。这些兴时于汉末至唐代的古建筑，结构严谨，造型独特，极富民族气质。整座建筑不用一钉一铆和其它铁件，皆以质地耐力的杉木凿榫衔接，全长 64.4 米，宽 3.4 米，高 16 米，五个石墩上各筑有宝塔形和宫殿形的桥亭，逶迤交错，气势雄浑。侗寨鼓楼，外形像个多面体的宝塔。一般高 20 多米，11 层至顶，全靠 16 根杉木柱支撑。楼心宽阔平整，约 10 平方米见方，中间用石头砌有大火塘，四周有木栏杆，设有长条木凳，供歇息使用。楼的尖顶处，筑有宝葫芦或千年鹤，象征寨子吉祥平安。楼檐角突出翘起，给人以玲珑雅致，如飞似跃之感。

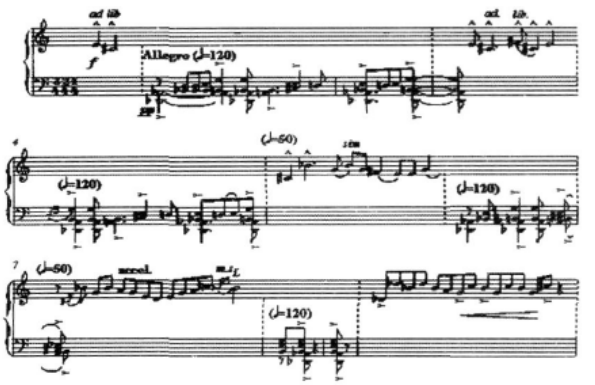
侗族的文化艺术丰富多彩、有“诗的家乡，歌的海洋”之美誉。侗族诗歌的韵律严谨，题材广泛，情调健康明朗，比喻生动活泼。其中抒情诗歌优美细腻，真挚热情。；叙事诗歌委婉曲折，含意深长，是侗族民间文学的一项极为珍贵的文化遗产。诗歌歌词多以人类起源、民族迁徙和习惯法为题材，具有史料价值。以《珠郎娘姆》、《莽岁》、《三郎五妹》、《蝉之歌》等流传最广。音乐曲调既多又美。一领众和、多声合唱的“大歌”声音洪亮，气势磅礴，节奏自由。琵琶歌，因以琵琶或加“格以琴”（侗语称 ki212，俗称牛腿琴）伴奏而得名，曲调欢快流畅，为侗族所特有。民间的故事传说，题材广泛，形式多样，情节曲折，引人入胜，表现手法富于浪漫性，体现了侗族人民丰富的想象力和追求光明、战胜邪恶的善良愿望。侗戏是由原有的叙事说唱发展起来的，始于 19 世纪初，相传是黎平侗族吴文彩（约 1798 ~ 1845）所创。台步简单，动作纯朴，曲调唱腔多样。演唱时，用胡琴、“格以琴”伴奏，击锣钹鼓闹场，着侗装，不画脸谱，富有浓厚的民族色彩。侗族民间舞蹈，有“哆耶”、芦笙舞和舞龙、舞狮等。“哆耶”是群众性的集体歌舞，或男或女，彼此互相牵手搭肩，围成圆圈，边走边唱。芦笙舞是由舞者吹奏芦笙边吹边舞的集体舞蹈。乐器除上述者外，还有侗笛、唢呐等。一领众和、多声合唱的侗族“大歌”宏亮磅礴而自由。以琵琶或加“格以琴”伴奏、曲调欢快流畅的琵琶歌亦为侗族所特有。始于 19 世纪初的侗戏由原有的叙事说唱发展起来，台步简单，动作纯朴，曲调唱腔多样，着侗装，不画脸谱，富有浓厚的民族色彩。

二、钢琴作品详解

笔者将从原始形态、调性调式、节奏、复调性音乐特性等方面详细介绍用侗族文化元素而作的两首中国钢琴作品《多耶》（陈怡）与《即兴曲—侗乡鼓楼》（邹向平），帮助读者准确演奏这两首中国钢琴作品的同时，了解侗族音乐的特征与审美，而真正感受到侗族音乐作品所具有的独特的艺术魅力，激发我们对民族文化与民族音乐尤其是有贵州民族音乐元素的钢琴音乐的热爱之情。

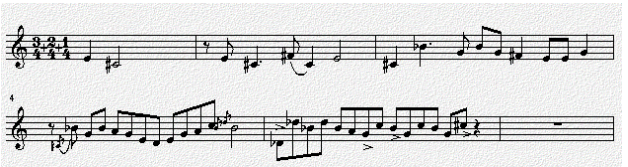
多耶，中国侗族的传统民间歌舞形式之一。多耶是在寨和寨之间集体走访中的集体歌舞活动，男女分队，围成圆圈，载歌载舞。歌唱的顺序是，先由女方唱三支歌，而后再由男方步女方歌意唱三支歌，这样每三支一套，对唱一二十套后，再唱结尾歌。在多耶活动中所唱所有传统民歌，有“祖母耶歌”、“父母耶歌”、“星宿耶歌”、“争取平等耶歌”、“猜谜问答耶歌”等等。《多耶》这首钢琴曲是美籍华人作曲家陈怡在 80 年代运用现代的创作技法表达了对侗族音乐“多耶”的感受。这首乐曲的曲式结构是复三部曲式，起始速度是 Largo 的慢板开始接着是 Allegro 快板的变速度进行，调式是民族多调式的同时进行。详细结构是：首部 a (1–18 小节)+b(19–62 小节)+ 中部 c(62–63 小节)+c1(64–106 小节) 连接（106 小节）+ 再现部 a1（107–124 小节）+a2(125–169 小节)。

首部（1–62 小节）：a 段（1–18 小节），Largo 与 Allegro 交替的速度。开始交代了本曲的主题。1、3、5、7、9 小节是侗族音乐材料，分别以下行小三度与减七度为首的侗族音乐特征之一的特征音程素



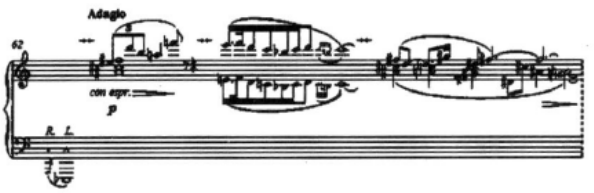
材。材料高音谱表主题旋律声部见谱例 1：

平行音响是侗族音乐的主要特征之一。二重调性贯穿始终。1–9 小节高音谱表的旋律是 E 宫调“多耶”的主题，低音谱表的音乐则是 G 徵调与降 D 宫调构成的京剧曲调特征，两种音乐相互交替、相互呼应。见谱例 2：



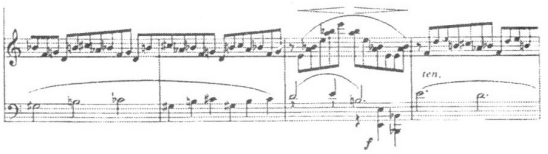
b 段（19–62 小节），快板，运用模进的手法和鼓点节奏的和弦表现了侗族人民载歌载舞的热闹场面。

中部（62–106 小节）由平行乐段构成。c 段为慢板，曲作家运用多声复调的手法，A、B 两种材料相互交融，旋律舒展优美。见谱例 3：



C1 段是行板，高声部旋律如歌，用模进、压缩的手法发展 B 材料，结尾运用平行四度的侗族特征音。连接材料（106 小节）速度变为快板，把 A、B 两种材料以平行的方式同时弹奏，大量的模进将音乐的情绪推向高潮，在众人欢歌载舞的火热场面中进入再现部。

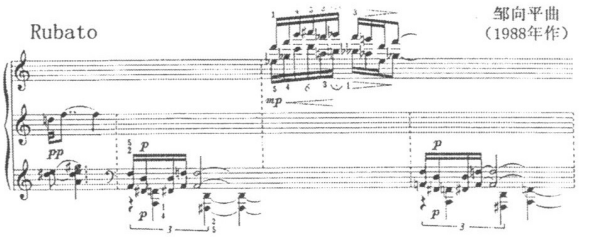
《即兴曲—侗乡鼓楼》作于 1988 年，是我国作曲家邹向平去侗族地区采风的过程中形成构思，在传统与心技法的取向中，以音乐情节的跳跃分置法解构传统的即兴曲。改作以新颖、古朴和充满诗情画意的意境和最具侗族文化特征的鼓楼建筑交相辉映，用独特的手法，赋予钢琴音响以新颖的活力，感人的艺术效果。曲式结构为即保留传统曲式的三部性特征，有不雷同与一般的变化三部曲式。引子【鼓楼印象】+ 首部（A+B¬）【歌舞感应】¬+ 中部【歌与景】+ 再现部【节日赛歌】+ 尾声【沸腾鼓声】。将民族音乐有机地融入传统三部曲式之中，对民歌的再创造、表现了其创新性。 乐曲引子的旋律以小三度、增四度为核心，保持了元素音调的古朴，随后进入首部的音乐旋律是以三度加二度的结合模仿南部侗族大歌的旋律。整个音乐中没有对原始民歌素材的引用，体现了作曲家恶的对民歌精髓的挖掘并大胆发展创新。见谱例 4：



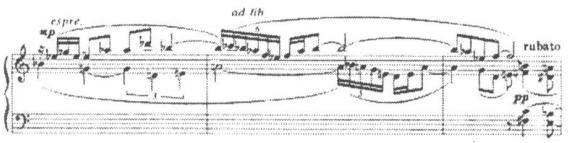
侗族民歌的节奏节拍变化多样，混合节拍较多。如在乐曲 14、52、59 等小节中出现的 7\4 拍、6\4 拍、5\4 拍等，另外在引子和华彩段中为表现音乐形象而安排了 Rubato 自由节拍，也有改变实际节拍组合而产生的弹性速度变化以及有一些特殊的记谱方式所提示的时值律动等等。使音乐的层次和流动更加丰富多样、灵活多变也体现了音乐“多样统一”的形式美。

作曲家在此曲中利用简单的材料，通过变形不断地对比结合，造成旋律的音高关系与节奏关系的不同步模进，这种主题发展的手法即受西方音乐对节奏变化的高度重视的影响，又在继承民族民间音乐中单一音调不断重复的原始形式，如谱例 5：

同时和声进行的线条化，使织体中个声部的进行具有了相对独



立性而显得自然流畅，增加了多声部的不稳定倾向和音乐发展的动力。侗族是一个具有多声部民歌传统的民族，乐曲没有直接引用侗族民歌素材，而是采用了多调结合的形式来表现。如谱例 6：就是采用了高音声部为降 e 羽 ----f 羽的转调进行而低音声部则保持在 e 羽调上不变。



演奏这两首乐曲先要注意把握节奏与速度的变化。要了解曲作者对节奏、复调、调式的思维，通过演奏来展开想象，再现侗族民族音乐的特点。例如在《即兴曲—侗乡鼓楼》中段的演奏中，速度要控制好，不要太快，要让人一下子徜徉于自然界的迤逦风光与诗情画意的意景里，在蝉鸣、流水、风吹的背景中，青年男女的爱情对歌随风传来，描绘他们对未来的憧憬。在这两首钢琴作品之中像这样的精彩乐句比比皆是。要更好的把握、表现好钢琴音乐作品，需要我们演奏者多查阅相关资料，用心琢磨体会每一个表情、力度、速度记号，每一个乐句的走向、结构，调式调性的分布并展开合理的联想，充分表现作品的魅力，再现作曲家创作该作品的思想内涵。

三、结语

贵州山水秀丽风光优美，独特的自然环境孕育了丰富多彩的民族民间音乐文化。侗族音乐是我省最具代表的文化艺术之一。通过以上两首钢琴曲的介绍分析，让我们感受到民族音乐的魅力与强大的生命力。如何把我省优秀的，比较原始的民族传统音乐文化挖掘出来，加以再创造，以钢琴为载体，使其得到广泛传播与认可，符合大众的审美需要，是全国作曲家努力研究探索的问题更是我省广大作曲者的责任与义务。如果没有我省广大作曲者继往开来的借鉴、努力大胆创新，就不会有辉煌灿烂的贵州民族特色的钢琴音乐的明天！

参考文献：

[1] 肖常纬．中国民族音乐概述 [M]．重庆：西南师范大学出版社，2004．

[2] 杜亚雄．中国少数民族音乐概述 [M]．上海：上海音乐学院出版社，2005．

[3] 邹向平．侗乡鼓楼与我的即兴曲 [J]．音乐探索，2001，（3）

[4] 中央音乐学院编．中国钢琴作品选 [M]．北京：人民音乐出版社，2005．

注：本文为贵州省教育厅高校人文社科项目研究成果，编号：11zc073。