

传承西洋技法 弘扬民族精神的杰作

——论作曲家蒋祖馨和他的钢琴组曲《庙会》

王培俊 (广东省肇庆学院 音乐学院 广东肇庆 526060)

摘要:“庙会”是汉族民间宗教及岁时的风俗,也是我国历史上主要的集市贸易之一。钢琴组曲《庙会》是作曲家蒋祖馨凭借深厚的民族文化底蕴,用音符创作出来的钢琴水墨画卷,作品融入西方作曲的风格,是传承西洋技法、弘扬民族精神的宏篇大作,巅峰之章。

关键词:庙会;曲式;和声;西洋;民族

钢琴组曲《庙会》是作曲家蒋祖馨的代表作品之一,该钢琴作品的曲式结构、和声技法是以传承西洋作曲技法为主的,《庙会》组曲的五首作品是由单三部曲式为主的曲式构架写成的,这是对西洋曲式的一种传承;在和声链接方面则沿用古典和声连接并有所发展,是一首根据本民族的和声音响规律而扩大发展的音乐作品。

一、“庙会”和钢琴组曲《庙会》的历史背景

中国历史中的“庙会”是汉族民间宗教及岁时风俗,也是我国集市贸易形式之一,在近代中国民间也有逛庙会的传统。其形成于发展和地庙的宗教活动有密切关系,在寺庙的节日或规定的日期举行,多设在庙内及其附近。较早的庙会仍然是一种隆重的祭祀活动,随着经济的发展和人们交流的需要,“庙会”就在保持祭祀活动的同时,逐渐融入集市交易活动,这时的庙会即得名“庙市”了,“庙市”成为中国集市贸易的重要形式。随着人们的需要,又在“庙市”上增加了娱乐性活动,过年逛“庙会”成了人们不可缺少的内容。久而久之,“庙会”演变成人们的节日,特别是春节期间的活动。

早在一九五五年,学生时代的蒋祖馨已展示出作曲技术、民族精神于一身的优秀素质。他童年、少年时期生活的成都、重庆都有庙会、集市,四川“剑门山庙会”和“文昌庙会”是两个主要的大型庙会。后来他到了上海学习,上海的城隍庙、南京的天子庙庙会依旧盛行,这些生活经历使他积累了创作素材,大学期间他创作了钢琴组曲《庙会》一鸣惊人。由于他的创作灵感来自于民族民间音乐的土壤,所以作品始终贯穿着一条民族精神的命脉,具有民族民间的纯朴之美。¹

钢琴组曲《庙会》是作曲家蒋祖馨以他本人对“庙会”“庙市”的亲身了解和深刻体会,用音符创作出来的钢琴水墨画卷。作曲家通过对《庙会》组曲的创作,使中国民间音乐与乐器之王钢琴完美统一,把中国民族民间的风土人情推上了大雅之堂。

《庙会》组曲是以描写近代历史时期人们生活娱乐,节令,祈祝平安等内容为背景的钢琴组曲。该组曲也从一个方面反映了中华民族的生活娱乐方式。它所体现的思想内容、音乐素材,完全没有祭祀活动的影子,这说明此曲是表现活动题材的作品。这首作品是蒋先生在逛“庙会”和游“庙市”的所见所闻,描述的是人们逛庙市时所看到的、所参与的娱乐活动的具体情景,充分体现了作曲家的对民族民间艺术的喜爱和完美表现。

《庙会》组曲为标题性组曲,由五首作品组成,分别是《艺人的小调》《二人舞》《老人的故事》《笙舞》和《社戏》。《庙会》组曲在弘扬民族性、展示本民族音乐语言、把钢琴作品和中国地方音乐有机结合等方面可谓大气磅礴,浑然天成。

二、《庙会》组曲之《艺人的小调》

按照作曲技法,《庙会》组曲的五首乐曲是标题性音乐。该

曲是第一首乐曲,有明确的标题《艺人的小调》,而没有具体标出是怎样的艺人,哪一行的艺人。在中国民间的三百六十行中就包括艺人这一行业,艺人又分为若干种类,如吹糖人的、说评书的艺人等等。

经过对作品的分析,从该曲的音乐表现和旋律走向,《艺人的小调》描述的应该是说唱艺人,具体可以在旋律中找到答案。从此曲的第一小节、第二小节、第五小节和第六小节的最后一拍,都用了同一个和弦,或者叫“和声音群”,do、mi、sol、la、do。假如去掉该和弦的la音,这个和弦应该是bE宫调式的主三和弦。加上这个la音,就是作曲家运用的和声音群,把这个和声音群与古典和声连接套在一起,很显然有些勉强。从这几个音组合起来的音响效果,加上这个和声音群在差不多相同的时间片段反复出现的意图看,作曲家很明显是刻意模仿中国民间的类似打击乐器的一种声音。如果我们把这个和声音群发出来的声音假设为“况”,这个“况”与旋律相结合,这个类似于“说唱”的句子就清晰可见了。下面把《庙会》组曲中《艺人的小调》前面六小节的旋律与和弦一起写出来。

看过这段乐谱后,艺人的形象则较明显的展示出来,我们甚至可以为这段钢琴曲的旋律填上词,来复原作曲家心中艺人的形象。

据四川“剑门山庙会”和“文昌庙会”记载,民间有说唱艺术的“金钱板”和“四川清音”都有属于这种边唱边说边打的民间艺人,即属于《庙会》组曲中《艺人的小调》的背景架构。我们从《庙会》组曲中曲名的原型、旋律的发展和弦音重复使用等技法上,分析复原了作曲家创作素材的背景,展示了《艺人的小调》的民族性创作动机,使人们从中体会了作曲家对中华民族的热爱以及作曲家本人的思想境界。

俄罗斯伟大的作家托尔斯泰曾经说过,“艺术是这样一项人类的活动:一个人用某种外在的标志,有意识地把自已体验过的感情传达给别人,而别人被这些感情所感染,也体验到了这些感情”。²

作曲家蒋祖馨通过对钢琴组曲《庙会》的第一首《艺人的小调》音乐形象的描述,生动地把他所感受到的艺人,用钢琴的艺术形式,传达给了更多的中外听众,把中国深厚的民族民间艺术用世界通用的手法展示在人们面前。

三、《庙会》组曲之《社戏》

《社戏》是庙会组曲的第五首乐曲,是《艺人的小调》的孪生姐妹,但《社戏》的背景比《艺人的小调》有更深一层的戏剧文化的生活背景。钢琴曲《社戏》是作曲家蒋祖馨对绍兴等地

区的社戏深入观察,亲身体验,深刻了解的情况下创作而成的。让我们与《艺人的小调》采取同样的方式,来了解钢琴曲《社戏》的原型参考剧种“社戏”。“社戏”是指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。“社”原指土地神或土地庙。在绍兴,“社”是一种区域名称,“社戏”就是每年所演的“年规戏”。绍兴大部分地区以庙会戏为主。庙会戏是指各种神道,如关帝、龙王、包公、火神、城隍、土地公等等诞辰祭祀活动中演出的戏。绍兴乱弹戏班所演的戏中,首位就是庙会戏,后面还有节令戏、祠堂戏等。庙会社戏以传统的越剧为主,还有绍兴莲花落的笃板等。

音乐美学的研究学者们认为,“境界”和审美趣味相通相关,对音乐韵味风格准确把握,就把握了音乐的灵魂。蒋祖馨先生通过对生活中的“社戏”深入了解,准确把握,包括对社戏周边环境的深入了解。社戏演出环境:“戏台上放着道具,大喇叭在独自叫着,戏台前站着一些中年人,后面是坐在高凳上的老年人,淘气的男伢互相打闹,嬉笑,哭闹,吆喝声构成了这幅热闹的图画。”作曲家把这幅图画在自己的作品中表现出来,并且恰如其分,身临其境。

钢琴曲《社戏》的主部主题的第一句主旋律就把右手E宫调式的1a音加上了还原记号,也就等于第一个和弦就把1a这个音降低了小二度,这个六级的降低如果理解为和声大调的降六级就理解错误了,这个E宫的降1a和上面的音形成了增三和弦,与左手的I级四六和弦同时使用。左右手两个和弦的低音形成了极不协和的小二度。这种不协和和弦的刻意应用,很准确的表现了前面讲的社戏演出场地那种混乱的画面。这种和弦的用法表现了对西洋和声的创造式应用,是古为今用,洋为中用的典范,这种把和弦尝试性的应用,表现的是作曲家心中的社戏,是中华民族千百年来生活习惯,这种习惯是真实的,是不可随便改变的。我们应该用怎样的方法把它的美表现出来?作曲家蒋祖馨采取了用两组毫不相干的和弦,创造性地表现出了这种场面。

钢琴组曲《庙会》之第五分曲《社戏》,除了从头到尾贯穿着不协和的和音组以外,它的第二大特点是戏剧性的主旋律和不规律变换拍子的出现,这些都表现了社戏这种剧种的音乐结构不够严谨的方面。(下面是简化了的乐谱,意在解读旋律、节拍的 irregularity)

(上接第63页)

进行管理和维护,即授予完整权限用户远程操作,对三维模型进行管理和维护;冲突检测和解决模块,用于对冲突操作进行检测及解决,保证协同设计的正确性,即用于多个用户共同创作的3D展厅对同一三维模型操作发生冲突的检测和解决,主要根据用户权限决定用户操作的优先性和取决性;如此下来,场景多人在线交互模块将发展成为支持多个博物馆共同搭建虚拟博物馆的展示平台,在开放其共同搭建的端口下,就能形成虚拟博物馆文化体系的虚拟社区。现行的虚拟社区应用较多,有根据用户权限的角色扮演,让用户变成导游;有远程教育,多人进入平台后,分别扮演老师和学生不同角色,进行学习和训练。除此之外可以加入现行网络虚拟社区,例如腾讯,当中有即时通讯软件、博客、微博、微信等,加入后可以在其中发布博物馆活动信息,同步发布实时展览信息等,如此吸引更多观众,发展自愿者等,来扩大博物馆影响力。

四、虚拟博物馆作用与意义

1. 提高博物馆的知名度,促进文化的传播;
2. 借助网络手段加快了这些知识的传播、交流和共享;

上面这一段主旋律在第十二小节至第十三小节有所发展,把主部主题展开了,发展部前面的九个小节与主部主题完全相同,即同样的旋律,同样的变换拍子。后面的旋律包括和弦是前面四十小节发展变化出来的。有的是用重复的手法表现音乐的。

钢琴曲《社戏》通过对庙会中的社戏,运用写实与写意的手法表现音乐语言,不求工细,注重形态的表现和抒发作者的情趣。把庙会中的社戏用钢琴演奏的方法表现出来,巧夺天工。用钢琴曲的优美旋律,表现了戏剧的唱、念、做、打,同时还能使人感受到看戏人群所发出的拥挤和吆喝的热闹场面。

艺术哲学理论认为,音乐、绘画、诗歌、电影、小说等艺术,来源于生活,高于生活。它们把生活中的背景元素作为艺术创作的内在思想动力,并把这种元素进行加工,发扬光大,让其成为对人类产生美感的艺术作品。⁴作曲家蒋祖馨通过钢琴组曲《庙会》中的五首乐曲,展示了我国近代民族民间生活、娱乐、庆祝等生活方式,用钢琴曲对民间音乐与民俗风情进行生动描绘,具有极强的艺术感染力。

注释:

1. 邹丽. 独辟蹊径. 锐意创新——蒋祖馨钢琴作品浅探. [J] 音乐探索. 2011.1: 93-96.
2. 宋瑾. 《音乐美学基础》. [M] 人民音乐出版社. 2008.8
3. 中国音乐家协会编. 《1949—1979钢琴曲选》. [M] 人民音乐出版社. 1996.1.
4. 顾建华. 《艺术鉴赏》. [M] 北京出版社.
5. 《音乐词典》. 人民音乐出版社.

作者简介:

王培俊,男,汉族。出生于1959年9月,原籍黑龙江省,现任广东省肇庆学院音乐学院党委副书记、教授,一直从事钢琴教学和研究工作,已发表论文十余篇。

3. 利用多媒体技术,以文字、声音、图片、视频及3D模型等形势充分展现了博物馆内藏品所承载的知识;

4. 将无法展示的景点或藏品展示给观众,例如危险地带或容易破坏的藏品,同时保护了景点或藏品;

5. 用户可以足不出户,通过电脑网络就能自主地参观景区,让潜在观众变为到现场观众成为可能;

6. 可以是用来进行远程教学的课堂,是广泛传播旅游和展馆文化的重要渠道;

7. 发展成为虚拟博物馆社区后,可作为学术研究平台。

注释:

1. Web3D技术是实现网页中虚拟现实的一种新技术.
2. 3DMAX是著名的专业三维建模软件.