

钢琴《儿童组曲——快乐的节日》 之《郊外去》《扑蝴蝶》《跳绳》演奏分析

刘畅 (广西师范学院师园学院 广西南宁 530000)

摘要: 本文从作品的创作背景、曲式结构、调式调性、演奏技巧等多方面对丁善德先生儿童作品中的几首钢琴作品进行较为细致的分析,使我们能清楚了解丁善德先生这套作品所表现的音乐形象,在今后的演奏或教学中能准确地把握作品的风格及情感。

关键词: 儿童组曲; 音乐形象; 演奏; 教学

丁善德先生是我国著名的作曲家、音乐教育家、钢琴演奏家。在他近半个世纪的创作生涯中,从1945年的《春之旅组曲》到1992年的《中国民歌钢琴三首》,其中有18首都是钢琴音乐。他不断吸收现代音乐元素,不断探索钢琴作品的民族风格、时代感及美感。创作的《儿童组曲——快乐的节日》乐曲清新优美,通过对节日里儿童欢跃、多彩生活的描绘,反映出朝气蓬勃的社会精神风貌,成为我国钢琴文献中少有的珍品之一。

一、创作背景

丁善德先生的《儿童组曲——快乐的节日》这一作品正值新中国成立。毛泽东文艺思想和党的指导方针、基本政策都充分体现了“百花齐放”的精神实质,使得这一时期中国专业音乐教育迅速发展,作曲家们也焕发出了高昂的创作热情,使得中国钢琴作品的创作呈现繁荣景象。当时,作曲家大多是采用以民间音乐曲调为主要素材创作钢琴音乐作品,如丁善德的《第一新疆舞曲》、周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》等许多脍炙人口的钢琴作品。《儿童组曲——快乐的节日》这部作品最大的特点便是整个作品都没有引用现成的传统曲调,为了表现特定题材,作曲家独立创作出音乐主题及相应的织体,同样使作品具有鲜明的民族风格。丁善德先生把音乐内容、民族风格与演奏技巧完美的结合,这套作品《儿童组曲——快乐的节日》,是我国钢琴史上继《牧童短笛》后又一部具有高度艺术水平的钢琴作品。

二、作品分析

《儿童组曲——快乐的节日》是第一首以新中国儿童的幸福生活为题材的钢琴组曲,作品由几首内容和曲式都相对独立的乐曲构成,每首乐曲都自成一格,可单独演奏也可以组曲的形式予以综合的展示。它是由《郊外去》《扑蝴蝶》《跳绳》《捉迷藏》《节日舞》钢琴小品组成的。组曲有着明确无误的中国化风格,更为重要的是,组曲所有的主题都是汉族音乐风格,没有援引任何现场的曲调。其艺术内容是节日里儿童们的生活场景,表现儿童们的天真、愉悦、活泼、无忧无虑的心情以及他们玩耍、嬉戏的种种形象。这些乐曲虽没有情节上的联系,但都有一个民族风格的创新主题,清新而亲切,独特的钢琴语言朴素而又自然,使整个乐曲在明朗、活泼、流畅、轻快的形象上得到了艺术的统一,具有浓郁的中国特色,是为数不多的成功的实现了音乐内容、民族风格与演奏技巧完美结合的中国钢琴独奏之一。

1. 第一首《郊外去》

这是一个带再现的三部曲式结构。这首作品的风格简朴、明朗,最大特点便是变化丰富,节奏对比强烈。作曲家采用6/8拍这一明快的节奏来塑造音乐形象,活泼且有微妙变化。A段中乐曲由许多短促的乐汇来构成成长的乐句。每一个乐汇起首音的重音记号与中低音部分的跳音、休止符相结合,表现了儿童在郊游中欢呼雀跃、奔跑玩耍、快乐顽皮的艺术形象。采用了全分解和弦音型和半分解和弦音型的五声性跳音。表现出一幅优美、清朗的风景:高高飘扬的云层、叠嶂起伏的山峦、随风轻舞的柳枝、波光涟漪的水面等。而半分解和弦描绘的则是树枝间小鸟的欢乐鸣叫、跳跃,小朋友们欢呼雀跃,顽皮可爱的场景。音型的变化、旋律线条的表现,使音乐形象栩栩如生。

A段的第二个乐句(b),右手是连音弹奏,左手是半连音弹奏,音区由高到低,强弱对比明显,弹奏时稍带兴奋、活跃,表现出孩子们开心、顽皮的特点。B段的音乐情绪比较活泼。高音区以一个C大调主和弦的琶音演奏开始,带出后边的旋律。反向进行的两个旋律交织在一起,表现的是一群孩子七嘴八舌,欢笑嬉闹的场景。连音和跳音相互交替,活泼多变,活像一群调皮的孩子。B段第24小节是左右手交替演奏活泼的舞蹈节奏的双音,带有复调风格,模仿林中小鸟欢快的叫声,与孩子们的欢笑声交织在一起。活泼、欢快的意境跃然眼前。B段的C部分转入G大调,重复C部分,欢笑玩耍的场面又被推进了小高潮。之后渐渐平息的欢笑声进入再现部分。再现段A虽然是完全再现第一段,但是所表现的场景、意境有所不同。演奏再现段时,要注意表现儿童们排着队、牵着手,迎着大自然美丽的风光,继续向郊外前行的场景,是欢笑的、开心的、明亮的。

2. 第二首《扑蝴蝶》

这是一首具有现代风格的快速托卡塔式的小曲,带有部分再现的单二部曲式结构,这首作品没有歌唱性的主题,和弦双音、同音反复在律动节奏的组织下构成动态的追逐蝴蝶的音乐形象,也就是说,乐曲的织体是由双手和弦音的交替而成。孩子们小心翼翼而又紧张急切的扑,可是机灵敏捷的蝴蝶可不那么容易就能扑得着的,它忽此忽彼,你以为扑到了,可是,它却在你头上飞呢,你在扑过去,一次、两次、三次……蝴蝶还是远飞而去,飞到你够不着的地方。

乐曲开始显示的八小节是全曲的主题,音乐一开始就奠定了乐曲的整个气氛,刻画了一个蝴蝶上下翻飞,孩子们来回扑蝴蝶的动态形象。第1至4小节与第5至8小节的前两小节是合头换尾的两个乐句,右手是固定在e上的小和弦,左手配合不同的节奏,表现了孩子们看见翩翩起舞的蝴蝶时的兴奋;后两小节的跳动较大,其中隐藏着旋律,描画的是蝴蝶上下翻飞的景象,栩栩如生。这一主题在全曲共出现三次,主题与主题之间是两个对比性的乐段。第一对比乐段(第8—15小节)是由主题的前半部分作为发展动机发展而来,通过调性变化、和弦色彩变化塑造出一个蝴蝶飞舞、飘忽不定的音乐形象。第二个对比乐段(第22—33小节)则采用了与主题完全不同的素材。同音反复与双音和弦组合成灵活多变的节奏轮流出现、生动有趣,轻巧而不笨拙。演奏的重点是不同音型之间交替。最后又出现一次主题,由强减弱,化整为零,结束全曲,象征着蝴蝶越飞越远,孩子们汗流浃背,虽然惋惜,但还是十分开心。在演奏时要注意在统一的活动节奏中,通过力度的强弱对比、音色的明暗变化、节奏松紧来生动的表现儿童扑蝴蝶时专注紧张的神情以及蝴蝶翻飞、稍纵即逝的形象。

3. 第三首《跳绳》

《跳绳》这首作品是一个单三部曲式结构,具有极强的趣味性。作者用独特简洁的音型和节奏清晰地勾画出了跳绳的各种姿态,不仅跳得高兴,而且跳的技巧高明,跳出好多花样来。4/8、5/8交替的变换拍子形成了动感的节奏。全曲利用同音反复、简洁的八度跳进,使整个旋律给人以载歌载舞感觉。

A段的第15小节开始是主题旋律低音sol音,好比地面,5 6 5 1 5 2 5 3 2 3 2 1 2 5 5 6 5 ……绳子越挥越高,十分生动形象。主题旋律在左手部分是在不同音区、不同调式上跳奏的三度旋律音程,十分活泼、生动。结构上运用了中国传统的“鱼咬尾”式的作曲手法。乐曲B段开始的前16节奏型,也是一个活泼的主导动机,整个B段就是围绕这个主导动机展

(下转第47页)

莱西木偶戏浅谈

戈梅娜 (广西民族大学 广西南宁 530000)

摘要:木偶戏是中国戏曲的一个重要组成部分。木偶戏,古称“傀儡戏”,它历史悠久,是我国民间一种深受欢迎的表演艺术。随着社会的发展,人们的审美观念及欣赏口味发生了翻天覆地的变化,现代文化对乡土文化产生的冲击和影响使植根于乡土社会的木偶戏面临着前所未有的挑战。

关键词:莱西;木偶戏;价值;传承

一、前言

中国木偶戏历史悠久,其发展可追溯到先秦时代,在长期的演变过程中,木偶戏成为一种重要的民间文艺形式。关于木偶戏的资料,多散见于各种民间笔记、小品、诗歌、小说、地方志以及戏曲剧本中。这种局面一直持续到现代。后来出现了诸如《关于傀儡戏之点点滴滴》(王坟,1932年)的文章与著作,真正使木偶戏进入学术研究视野。在三四十年代,国内有一批学者对木偶戏的源流历史等进行初步研究,诸如佟晶心的《中国傀儡剧考》、李家瑞的《傀儡小史》、徐公美的《从郭秃先生论到傀儡剧》、陈竺同的《傀儡剧的演变》、董每戡的《说傀儡》和《傀儡戏考源》,还有一位西方研究者Helen Haiman Joseph著、佟静音翻译的《东方的傀儡剧》,其中也有对中国木偶戏的考述。1949年后出版的主要有孙楷第的《傀儡戏考原》、周贻白的《中国戏剧与傀儡戏影戏》、丁昭言的《中国木偶史》、廖奔的《傀儡戏史略》、李昌敏的《中国偶戏考述》、叶明生的《福建傀儡戏史论》。

二、莱西木偶戏

莱西是山东省青岛市北部的一个县级市,木偶艺术异常发达,拥有“木偶艺术之乡”的美称。1978年,莱西岱墅西汉木淳墓中曾出土了一高193厘米的大木偶,立、卧、跪、坐自如。它是考古学的一项重大发现,引起社会的广泛关注,此木偶也被视为机关木偶之祖。

木偶戏是由演员操纵木偶来表演故事的戏剧。根据其形体和操纵技术的不同可分为布袋木偶、杖头木偶、铁线木偶、提线木偶。模仿各种戏剧人物的头像和躯体,制成能活动的人物形象木偶,穿上各具风格的服饰。随地搭起一个小舞台,锣鼓一敲便开张演戏。演出时,表演者在幕后用双手操作木偶,使其做出各种表演动作,或卧或倒或跳或唱。乐队及演唱者根据剧情伴奏、伴唱,配合默契,可谓有声有色。

莱西的木偶属于杖头木偶,百姓称之为“撮头戏”。戏曲中的生、旦、净、末、丑等脸谱是木偶戏造型的灵感源泉,用不同的颜色涂抹来表现不同的人物形象。木偶的身高从60厘米到100厘米不等,木偶的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴都可以自由动作,表演时讲究“举功”“捻功”“步功”,操纵者在表演时注意力要高度集中,讲究“正”“平”“准”“稳”,借鉴戏剧人物的步伐,或跳跃,或翻身,或转身。

(上接第145页)

开、变化,环环相扣,从G大调转位降B大调,更生动的表现了跳绳的快乐,塑造了孩子们欢乐玩耍的音乐形象。乐曲的第65小节开始,是再现段,又转回了G大调,完全再现了A段。是乐曲听起来有始有终,十分明朗,一直洋溢着欢悦活泼的气氛。

三、结语

《儿童组曲——快乐的节日》体现了作曲家丁善德先生在50年代创作的水平和时代的精神面貌,代表了丁善德先生当年音乐创作的一个高峰。他创作这些优秀的音乐作品直到现在都有着很深的影。丁善德先生对中国钢琴音乐创作在民族化道路上的探索,为后人钢琴音乐创作和演奏铺垫了道路。通过对丁善德先生

莱西的杖头木偶在长期的发展演变中不断创新,表演技巧精湛绝伦。既保留了传统剧目的基本情节和内容,又融入了同时代的民间语言,表演更加灵活活泼。表演剧目繁多,有《高老庄》《斩皇袍》《大报国》《空城计》《西游记》《三娘教子》等。

三、木偶戏的价值

(一)实用价值。莱西木偶戏融入了生活元素,也是民众表达思想、感情和愿望的一种方式,可以满足人们的表达欲望和创作需求,丰富群众生活,而且人们可以在日常生活中获得娱乐和放松。同时抢救发展莱西木偶戏,对传承民间传统文化,推进民族文化繁荣发展具有重要意义。

(二)学术价值。木偶戏是民间戏曲的重要种类之一,具有时代烙印,而且木偶戏大部分是口传心授,保留了民间鲜活的方言,对语言学和音韵学的研究具有重要价值。

(三)艺术价值。木偶戏除了具有文学性外,它还与民间音乐、舞蹈、表演等艺术形式结合在一起,其对其他艺术形式的发展有重大借鉴价值。像木偶的制作,涉及到绘画雕刻艺术,而木偶戏又涉及到说唱,艺术之间是互通的。

四、莱西木偶戏的现状和传承

木偶戏在我国有着悠久的历史,在中国民族民俗文化中占有重要的地位。尽管莱西的木偶戏已被列入非物质文化遗产行列,但是在人们心目中已渐渐消逝:一些木偶戏的剧种濒临灭绝,许多木偶戏剧种技艺出现人才断档,后继无人的情况,莱西的木偶演出越来越少,会操作和掌握制作工艺的艺人大部分是年近古稀。大量剧团陷入困境中无法自拔,文化单位、科研机构从事木偶戏研究的人员稀缺。如果不抓紧时间对其实施抢救性的保护,不难想象在不久的将来它会消失得无影无踪。

为了让木偶戏存活下来,政府及相关单位要加快抢救非物质文化遗产的步伐,深层次的普查、拍摄、记录、收集木偶戏的资料,保存好木偶戏表演道具,用现代科技设备录制木偶戏艺人的演出过程,抢救木偶戏文本并整理归档。木偶戏也要推陈出新,跟随社会发展的步伐,综合现代元素,可以适当的向少儿化低龄化发展,开创莱西木偶戏文化品牌,创新现代曲目,开发木偶相关艺术品,举办木偶戏为主题的文化节,促进木偶和动漫结合,鼓励老艺人将技艺传给新人,让莱西木偶戏重新迎来春天。

参考文献:

- [1]丁昭.中国木偶戏发展简述[J].戏剧艺术,1983.
- [2]江玉祥.皮影、木偶戏的传承与保护[J].四川戏剧,2011.
- [3]段杨波.中国木偶戏源流[J].中华文化论坛,2011.

作者简介:

戈梅娜,广西民族大学12级研究生。

这部《儿童组曲——快乐的节日》的研究、学习,我们体会到了善德先生在把握儿童年龄特征上的成功,值得我们研究和借鉴。同时,对中国钢琴音乐的发展是一个巨大的宝藏。有了这些老一辈的音乐家为我们提供了如此丰富的珍品,对于我们今后在教学和演奏过程中有着积极而重要的意义。

参考文献:

- [1]魏廷格.丁善德钢琴独奏曲的风格特征及创作成就[J].中央音乐学院学报.1992.1.
- [2]王伟.丁善德钢琴作品的和声语言[J].武汉音乐学院学报.2003.3.