

钢琴曲《皮黄》创作手法与文学分析

牛建文 (山东大学艺术学院 250100)

摘要: 随着1840年的鸦片战争打开了中国一直封锁着的文化大门, 西方一些文化重播接踵而来。中国人渐渐的开始去西方专门学习音乐, 产生了像萧友梅、黄自、贺绿汀等的一些中国作曲家, 让中国的音乐渐渐的出现世界的舞台上。在蔡元培等人的支持下创立了中国近现代音乐史上的第一所音乐院校——上海国立音专, 在萧友梅的领导下产生了像丁善德、冼星海这样的优秀作曲家。近年来, 中国化的民族钢琴曲越来越受到国外舞台的热爱, 尤其是当梅兰芳把京剧唱出了自己的流派, 西方的很多国家才开始渐渐认识了中国的音乐风格。在当今的音乐舞台上, 我们不仅出现了朗朗, 李宇迪这样的优秀演奏家, 更出现了像王建中、汪立三、张朝这样的运用现代作曲技法对中国原有的民族音乐进行二度创作成钢琴曲, 下面将以张朝的《皮黄》为例, 简单的分析一下作品的创作意图。

关键词: 张朝; 京剧的钢琴化; 故事情节

一、《皮黄》创作的背景

张朝从小生活在云南滇池, 中国最具民族特色的地方, 一直就想把中国的民族特色乐曲改编成钢琴曲, 在这首曲子中不仅体现了“西皮二黄”的经典旋律也运用和声节奏等模仿中国的民间伴奏乐器。中国的民族乐器很多都是以单声部的旋律为主, 和声的概念是由西方传进来的, 钢琴这种具有浓厚多声部色彩的乐器, 除了要表现出气出旋律外更要突出中式的伴奏特点。京剧一直是中国的国粹经典, 西皮二黄在其中的位置更是突出。怎样把一出具有故事情节的戏剧用钢琴展示出来? 又怎样把京剧的伴奏乐器用钢琴音色表现出来? (作曲者曾说在演奏时不能简单的分析在模仿什么乐器而是分析和听整体效果) 又怎样把京剧的核心内容呈现出来? 曲作者张朝把这些问题加之利用京剧板式的变奏曲式加之自己对美好大自然和远大理想抱负的情感思想都融入了这首作品中。

二、对《皮黄》创作手法及文学分析

曲作者张朝说, 他一直致力于把中国民间音乐融入到钢琴中, 用钢琴演绎出中国的民间音乐风格和特色。曲子有些像西方的变奏曲, 但这首作品不仅仅是变奏曲这么简单, 还融入了京剧的唱腔曲调还融入了京剧伴奏乐器的音色更融入了故事情节, 使音乐更接近人性的情感。全曲像一个小型的故事情节, 讲述的内容通过钢琴的演绎是故事发展淋漓尽致。

第一部分在作品的一开始就展现了中国式的特有华彩, (许多中国的作品, 在引子部分大都使用波音、颤音、倚音、琶音的形式展开作品) 采用波音的形式将祖国的大好河山娓娓道来, 以一连串大二度的下行倚音把引子部分推上高潮, 并在一段流动中无限循环中结束。故事情节就此也展开了, 主人公林冲登场。

【原版】随着京剧经典旋律的渐渐出现, 伴随着安静的曲调, 祥和的气氛被烘托出来, 一直用安静的声音不断变换着和声, 使人仿佛来到了一个人间仙境。这时候的林冲生活在幸福指数很高的城市里, 非常悠闲。【二六】到了这一段, 以更加快速跳跃的节奏重复着上一段的经典旋律, 由开头的宫调式转向了结尾的商调式。左手的保留音, 是和声变得更加丰富, 也模仿着京剧的打击伴奏。这时候的林冲生活的非常快乐。【流水】通过右手的流动性跑动, 加之左手的细微旋律, 让人感受到春天的气息。在结尾, 右手的一连串双音下行, 预示着下一段将出现紧凑的节奏型和更加紧密的速度。这时候的林冲在游玩中遇见了自己的妻子。

【快三眼】左手通过模仿京剧打击乐鼓板的紧凑节奏型, 在密集的节奏型中加入连续的切分节奏, 句式上更加丰富, 在越来越紧张节奏中, 使乐曲达到第一部分的高潮并散发着青春的冲动力量。一声巨响后, 音乐紧接着进入一段华彩的上行乐句, 像青春挥洒过后随之而来的休息时间。这时候的林冲依然已经到达人生第一个辉煌的时刻, 家庭事业蒸蒸日上。

第二部分就一段, 在宁静的湖水和月光的优美画面下展开, 左右手交叉着完成水面的旋律, 使得夜色伴着寺庙里的钟声令人能更加净化自己的心灵。使得人类与大自然很好的进行了沟通。通过左手的和声铺垫, 让右手的钟声显得不突兀, 旋律也不是单一的旋律而是随着听者的心理在变化, 并在最后的一个sfz中结束钟声。在一串二度的上行下行急进中结束第二部分。这一部分的林冲, 已然已经非常享受这种宁静月光下的生活, 没有白天里的狂躁, 只剩下自己的“天人合一”。

第三部分是由三段音乐构成。【快板】在经典二黄的旋律下, 不断进行调式的转换, 加之左手不协和音程配上底部的一直不断的五度和和弦的交叉保持, 变化的拍号使得音乐更具有紧迫感 and 追求理想一直不放弃并为之抗争的勇敢信念。这时候的林冲发生了被陷害的事件, 但是他不畏惧, 不逃避果断向前进。【摇板】左手的和声一直在三级这个不稳定的音级上摇摆, 节奏也更加疯狂, 模仿了京剧里的打击乐和紧拉慢唱的经典唱段。在经过最后一段的板过后用三全音的音程特点, 让音乐一直处在不被解决又不协和的氛围中, 重重的将乐曲推向高潮。这时候的林冲, 为了躲避追杀而不停的逃离那个陷害他的地方。【剁板】这时候的愤怒已经到达极点, 曲作者采用双手不同调性融合了西皮二黄两种曲调的方法来表达极致的愤怒。在乐段的最后只用节奏的快速让板鼓不断的敲击没有变化的和声, 使心中的愤怒完全爆发出来。在结束时通过大二度和小三度的变换走进全曲的尾声。这时候的林冲已经面临着家破人亡的时候, 心中的愤慨已无法表达, 向往一个可以留住向他这种英雄人物的地方。【尾声】一进入尾声, 回归到主题调性的大调式的光辉感觉强烈的压过来, 紧凑中的稳定和弦不断在左右手不断紧随出现, 并在乐曲的主要动机上结束全曲。这时候的林冲也找到了赏识他的地方, 并在此渡过了自己的余生。

整首曲子采用了中西方结合的方式创作而成, 曲作者并没有把模仿作为此曲的重点, 而是将更多的精力放在乐曲的表达上, 让听者更能感受到京剧的魅力所在, 为大家讲述了一个爱国的精神乐曲, 也显示出了现代钢琴创作的技巧。许多中国的民族乐器, 在固定音准上并不是很确定, 节奏也是混乱的, 曲作者只有深入的了解乐器和打击乐的特点才能写出具有京剧韵味儿的曲子, 这不仅是中国的历史宝藏, 更是世界的收藏品。

参考文献:

- [1]林嘉旋.从张朝钢琴曲《皮黄》的创作看京剧艺术的美学欣赏[J].音乐创作, 2012(04).
- [2]赵瑾.张朝钢琴曲《皮黄》的演奏与欣赏[J].钢琴艺术, 2010(09).

作者简介:

牛建文(1989—), 女, 山东大学艺术学院研究生, 主要研究方向: 钢琴。