

20 世纪上半叶 中国钢琴音乐的创作

► 金 英

钢琴大约在 17 世纪传入中国,但在传入后的很长一段时间,没有人进行过钢琴音乐创作,直到 1915 年赵元任先生才创作了一首钢琴作品——《和平进行曲》,这首作品发表于《科学》杂志社第 1 卷第 1 期,可以称作是中国的第一首钢琴作品。

《和平进行曲》创作于第一次世界大战期间,表达了中国作曲家反对战争、渴望和平的愿望。在旋律、和声的写作上体现了传统的西方音乐的特点,乐曲相对短小,结构严谨。在曲式结构上,采用了再现单三部曲式,调性建立在 G 大调,A 段是两个 4 小节的平行乐句构成的转调乐段,B 段也是由两个 4 小节的乐句构成,但是在材料上是对比关系,调性回到 G 大调,再现段只有 4 小节,在音乐材料上是 A 段材料的紧缩,最后以完全终止结束。

1919 年以前的中国钢琴作品创作,除了《和平进行曲》,还有萧友梅于 1916 年创作的《哀悼引》;赵元任于 1917 年创作的钢琴小品《偶成》、1919 年创作的《小朋友进行曲》;此外,还有李叔同为歌曲《晚钟》《西湖》《送别》创作的钢琴伴奏。

这一时期钢琴作品在作品的数量上十分有限,独奏钢琴曲只有四首,加上钢琴伴奏的声乐曲及器乐曲总共也不超过十首;音乐体裁单一,主要是进行曲、钢琴小品类的;在作品的曲式结构上,以西方传统的单三部曲式为主;在作品的创作手法上,基本上是照搬西方的传统作曲技法,没有形成自己的个性。

1919 年五四新文化运动后至 1937 年抗日战争全面爆发,这段时间可谓是中国风格钢琴作品创作

的探索期,这段时间,我国大量音乐教育机构的设立为钢琴音乐创作奠定了基础。

1920 年北京女子师范学校成立,设了音乐专修班,1922 年北京大学音乐传习所成立,1923 年北京艺术专科学校音乐系成立,1927 年上海国立音乐学院成立,设钢琴、管弦、声乐、作曲理论等系;1930 年北平大学女子文理学院设音乐系,1932 年杭州艺术专科学校设音乐系,同年广州私立音乐学院成立,1933 年南京金陵女子文理学院设音乐系。各地音乐院系的设立不仅培养大量的学生,还吸引了国外的留学生回国,投入到国内的音乐创作及其教学中去。

这段时间代表性的作曲家主要有萧友梅、黄自、江文也等。最为重要是 1934 年美籍俄裔作曲家齐尔品举办了“征求中国风味的钢琴曲”评奖活动。在这次活动中,共评出了 5 位作曲家的六首作品获奖,其中贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》获得一等奖、其《摇篮曲》获二等奖;俞便民的《c 小调变奏曲》、陈田鹤的《序曲》、老志诚的《牧童之乐》和江定仙的《摇篮曲》获得二等奖。这些作品的问世,体现了中国钢琴作品的创作进入了探索期。

其中贺绿汀的《牧童短笛》是近代中国钢琴音乐最杰出的作品。乐曲采用了变化再现的单三部曲式。第一段采用 G 徵五声调式,旋律以级进为主,并贯穿一个四度核心音程,在钢琴的中声区,以悠闲自得的表情和不太快的速度奏出,并采用二声部对比复调和自由模仿的手法,形成了复调音乐织体,在声部之间的关系上,采用“你繁我简、你简我繁”

的原则,使得两个声部的音乐相互补充、连绵不断。上下声部在乐句结束或开始处常用同一音级叠置,形成一个声部以微音作乐句收束的同时,另外一个声部以该音开始新的乐句,两个声部间的旋律衔接十分顺畅,具有中国民间音乐的“鱼咬尾”的特点;第二段速度变成了快板,旋律在钢琴的高音区,伴奏织体采用了分解的柱式和弦,奏法改为断奏,调式调性转到G宫调上,使得音乐的色彩更加明亮,在音乐的进行中,由一个级进、小跳构成的基本音调不断地重复、移位,清脆的笛声音调产生了色彩性的变化,织体由第一段的复调织体变成了和声性的主调性织体;第三段是第一段的重复,部分旋律进行了装饰性处理,音乐更加流畅。《牧童短笛》以优美质朴的民歌风旋律、流美的复调和东方色彩的对位化和声等,创造了中国式的田园诗情与意境,作品的问世对中国化的钢琴音乐创作具有重要的启迪意义。

这一时期,还有一位在国外的中国作曲家的创作值得关注,那便是江文也先生。1934年他创作了钢琴作品《台湾舞曲》,这部作品作曲家在很大程度上是受到了“台湾因素”的影响;1935年江文也出版了三首钢琴曲:《小素描》《钢琴小品》《三舞曲》;1936年出版了两首作品:《断章小品》、声乐曲《台湾山地同胞歌》;1938年钢琴曲《断章小品》获威尼斯第四届国际音乐节作曲奖。此外,还有《白鹭的幻想》《叙事曲》《五首素描》、组曲《五月》《木偶戏》《小品集》《小协奏曲》《第一钢琴协奏曲》等。总体来说,这一时期江文也创作的主要钢琴作品具有明显的中国因素,这也是他不同于其他日本作曲家的独特之处。

1937年抗日战争全面爆发至1949年新中国成立,中国风格钢琴作品创作进入了发展期。这段时期的作曲家主要有丁善德及从日本回国的江文也。

丁善德1945年春写作了钢琴组曲《春之旅》,由《待曙》《舟中》《杨柳岸》《晓风之舞》四个章节组成,其中《晓风之舞》情绪活泼、欢快、热烈,曲式结构上采用再现四部曲式,并有较多新主题插入。乐曲第一部分由两个乐句构成的乐段;第二部分保留了原来节奏型,采用自由模进的各种变体手法,并采用离调配置;第三部分仍在主调上,特有的钢琴音色具有浓烈的铜管乐器的色彩,构成了全曲的高潮;第四部分是第一部分的再现。全曲设计富有新意,手法是浪漫主义式的,带有鲜明的东方色彩。

1945年作曲家还创作了《E大调钢琴奏鸣曲》,1948年创作了小型套曲《序曲三首》,是作曲家在法

国创作的第一部作品。同年他还创作了《中国民歌主题变奏曲》,这首作品主题选自藏族的弦子舞曲,曲式结构严格按照变奏曲式写作,在主题的变奏中,运用了支声复调及各种不同的伴奏音型,使作品的情绪逐渐变得活跃。五次变奏结构精致、完整,气质纯朴,感情真挚,充满了中国风情。丁善德先生的这一时期钢琴运用创作,善于用精炼的材料来获得最大的效果,喜爱选取民歌作为主题音调,具有自我创作的独特个性。

江文也于1938年4月从日本回到国内,这段时间是江文也创作最丰富的时期并出版了大量的作品。1938年创作的钢琴曲《北京万华集》由日本龙吟社出版;其中较具特色的是1945年创作的《第三钢琴奏鸣曲“江南风光”》,这首作品根据传统琵琶文曲《浔阳月夜》中的一些富有特性的音调,重新组织成三个乐章的《江南风光》结构。作品的曲式结构虽然采用了西方传统的奏鸣曲式,但是在实际创作中作曲家更多地借鉴了民族器乐曲的多段体结构,尤其是借用了原曲的民间自由变奏曲式,在演奏上,也大量模仿了琵琶演奏中的轮指、扫弦等技巧,这些手法解决了中国钢琴作品的民族风格问题,江文也先生也是较早走上这条道路的中国作曲家。

1949年创作的《第四钢琴奏鸣曲“狂欢日”》,这部作品的基本音调取材于陕北民歌“兰花花”及河北秧歌调,不仅进一步摒弃了欧洲浪漫乐派大小调功能和声的影响,而且一改他过去曾经热衷追求的西方各现代乐派对新和声语言的种种探索,进而开始探求中国传统音乐中别具一格、清幽淡雅的和声风格。

从江文也作品中可以看出一些“中国风格”,主要表现在:其在日本期间创作的《台湾舞曲》,旋律的写作上采用无半音的五声性音阶,并直接采用台湾题材;《江南风光》中采用中国民族乐器的演奏技法,这些充分证明了他在创作中自觉的民族化倾向。

通过分析可以看出,20世纪上半叶中国钢琴音乐创作的代表性人物主要是赵元任、贺绿汀、江文也和丁善德等,从他们的创作中可以看出,我国早期的钢琴音乐创作经历了完全西洋化作曲技法的萌芽期——借鉴西方作曲技法,融合中国旋律及其音乐性格的探索期——较为全面地运用中国民族音乐因素进行创作的发展期。

(作者单位:金英,齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院)