

钢琴音色演奏技巧浅析

文\张敏

摘要: 本文通过对古曲 王范地演奏谱《霸王卸甲》中京剧音乐节奏、板鼓技法的运用;张步蟾传谱 张正秋整理改编 王范地演奏谱《龙船》中京剧锣鼓经的运用;朱毅、文博的《春雨》中苏州评弹的运用;刘天华曲 王范地演奏谱《虚籁》中北方大鼓的运用来浅析说明戏曲、说唱艺术元素与琵琶乐曲结合所体现出的传统艺术的独特之美。

关键词: 琵琶曲 锣鼓经 苏州评弹 京韵大鼓

引言

中国的琵琶艺术在近两千年的历史进程中百经磨砺与积淀,经过数代艺术家的传承与努力,留下了许多名曲,在这些名曲中有很多都曾运用过戏曲和说唱艺术的元素,如:《霸王卸甲》、《龙船》、《春雨》、《虚籁》等,它们是数代作曲家和演奏家在创作过程中,汲取了戏曲、说唱艺术元素的精华创作而成的,是艺术家们智慧的结晶。这也成为了琵琶乐曲创作中的一个特点,也正是因为不同艺术形式间的相互借鉴融合,使得琵琶艺术更具神韵与光彩。本文通过《龙船》、《霸王卸甲》、《春雨》、《虚籁》等乐曲为例,来进行阐述。

一、戏曲和说唱元素在琵琶乐曲中的具体运用

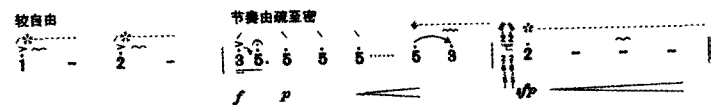
1、京剧中的音乐节奏、板鼓技法等元素在琵琶曲《霸王卸甲》中的运用

京剧的伴奏乐器分为打击乐与管弦乐。其中,打击乐是京剧伴奏乐器中的灵魂。京剧的“唱”、“念”、“做”、“打”完全按照规定的节奏进行,“唱”需有板有眼;“念”需抑扬顿挫;“做”即是舞蹈,进行时必须表现出鲜明的韵律;控制和体现节奏的则是打击乐。

京剧的这种音乐特性和琵琶有许多相关联的地方,如琵琶传统大套武曲《霸王卸甲》是一首以楚汉相争时的垓下之战为题材而创作的琵琶曲。乐曲着重渲染了楚霸王交战失利,而至别姬自刎的悲剧故事,对项羽这个悲剧性的英

雄给予了同情。传统的版本大多以描述战场、战争为主,而对于项羽这位英雄的内心情感的描述却不够细腻,王范地先生的演奏版本着重描写了人物的人性,展现了在这场战争中项羽和虞姬在生死的关键时间人性美的一面。因此,在乐曲的艺术处理上采用了“武曲文弹”的方式,强调了抒情。这和京剧中“武戏文唱”的处理方式不谋而合。使听众既能感觉到战争的残酷与紧张,又能更深切地感受到英雄有血有肉的儿女本性,使这首琵琶名曲在继承传统的基础之上获得了发展,从而被更多的人理解和喜爱。

王范地先生的演奏版本,吸取了很多戏曲音乐元素。乐曲中第八段楚歌和第九段别姬部分是着重描写英雄项羽与爱妃虞姬内心诀别的痛苦,作者在这段音乐中,将琵琶的轮指、揉弦技巧与音乐情感紧密结合,把京剧中的音乐节奏、板鼓技法、唱腔等都融入到了琵琶的技巧与音乐中。琵琶轮指与推拉弦的速度变化,恰似京剧板鼓由单键到双键,再到撕边的技法,这种戏剧性的节奏变化,使乐曲更加扣人心弦。如:

左手的揉弦、推拉弦,揉入京剧唱腔中的韵律感,使

提出对策,通过校园网站、宣传栏进行展示。

四、结束语

培养本科音乐、舞蹈教育类专业学生的实践能力,可有效提高学生专业素质及就业能力。通过实践,学生能在第一时间了解社会发展状态,发现自身不足,使学生主动的研究和弥补所出现的缺失,逐一解决在实践过

程中遇到的问题。通过加强实践能力培养,学生逐步地提高业务水平,其就业竞争力也会随之增强,总而言之,培养本科音乐、舞蹈教育类专业学生的实践能力是提高人才质量的一个合理而有效的方式。■

参考文献:

[1] 金亚文著:《初中音乐教学

法》.[M].高等教育出版社.2003出版

[2] 陈玉丹著:《音乐教学论》.

[M].高等教育出版社.2003出版

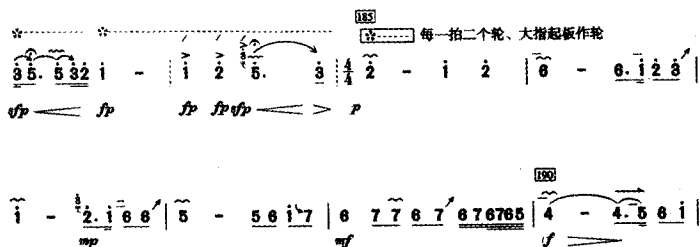
[3] 章连启著:《许卓娅.音乐课外活动》.[M].上海教育出版社.2003出版

[4] 尹红著:《音乐教学论》.[M].西南师范大学出版社.2003出版

(沈阳音乐学院南校区教学实践管理中心)

演奏者和听众的内心波澜起伏。如:

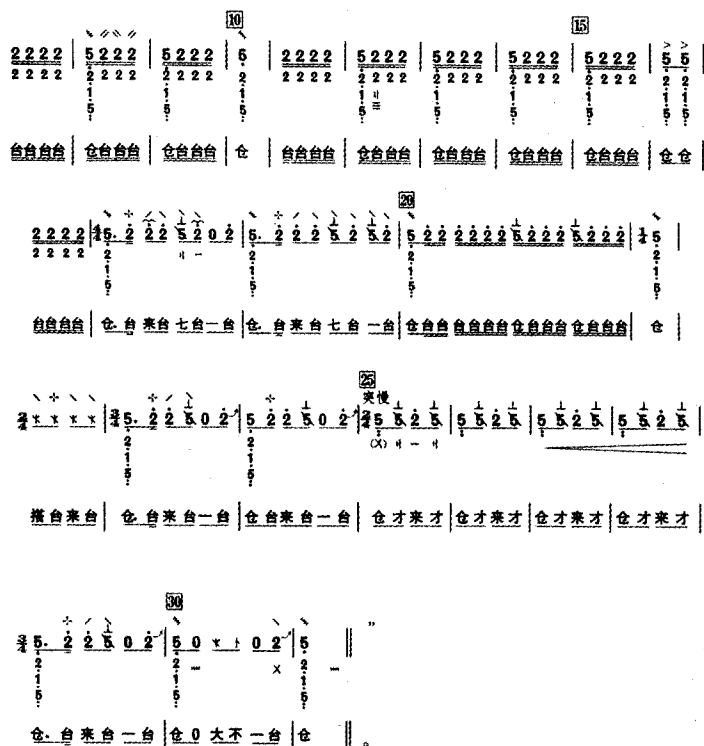

以上这两段音乐, 戏曲语言与琵琶语言相互交融, 使得戏剧性的矛盾冲突更加鲜明突出, 人物内心情感表现得更加哀婉动人、催人泪下, 更具艺术感染力。

2、京剧锣鼓经在琵琶曲《龙船》中的运用

戏曲演员的感情表达需要锣鼓, 由锣鼓(节奏、音响)引导、渲染, 使其更富有激情。除此之外, 有了锣鼓的配合, 可以增强戏曲演唱和表演的节奏感, 帮助人物情绪准确地表达、点染戏剧色彩, 烘托舞台的气氛。

琵琶乐曲《龙船》, 是一首存活于民间, 经久不衰的民间乐曲。每年农历五月初五端午节时, 在我国许多地方都有赛龙船的风俗习惯。届时, 龙船的龙头用彩球装扮, 参赛者头扎布巾, 身穿彩衣, 精神抖擞, 挥桨如飞。船头上有一、两个人边敲锣鼓、边唱歌, 指挥划手划桨。岸上观众则以鞭炮声、欢呼声为比赛者鼓劲加油。琵琶乐曲《龙船》非常生动地表现了这一热闹场面。乐曲共分为九段, 其中约五个音乐段落中都运用了模拟锣鼓的手法, 如:

锣鼓的模拟是《龙船》这首乐曲的重要组成部分。而若使这些音符演奏出锣鼓的神采, 演奏者必须懂得其所反映的锣鼓原意, 必须学会唱奏这些“锣鼓经”(请看谱例第二行的文字谱), 唯有把这些音符和左、右手的指法融入到

锣鼓经中去, 才能使乐曲具有鲜明的特点。锣鼓音乐的运用, 使得赛龙舟时你追我赶的那种节日欢快、热闹的场面形象、逼真地展现出来, 使人仿佛置身其中、身临其境。只有会唱奏出锣鼓经的各种节奏劲头, 演奏时才能把握住乐曲的核心。如果对戏曲锣鼓经神韵的理解和把握不足, 乐曲的演奏将索然无味、平淡无奇, 也就失去了其独特的艺术魅力。

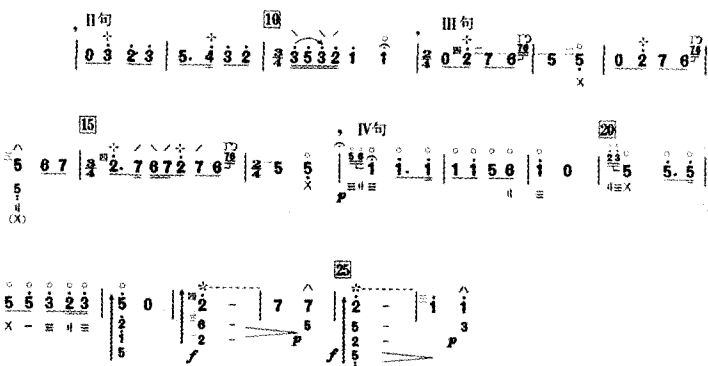
二、说唱艺术元素在琵琶乐曲中的运用

1、苏州评弹在琵琶曲《春雨》中的运用

苏州评弹是苏州平话和弹词的总称。它产生并流行于苏州及江、浙、沪一带, 用苏州方言演唱。弹词的历史悠久, 清乾隆时期已颇为流行。唱腔音乐为板式变化体, 主要曲调为能演唱不同风格内容的书调, 同时也吸收许多曲牌及民歌小调, 如费伽调、乱鸡啼等。

琵琶曲《春雨》即取材于苏州评弹曲调, 运用变奏手法, 描绘出一幅江南春季的雨中画卷, 抒发了对大自然的无限赞美之情。乐曲的第一部分大量地运用了苏州评弹元素, 如:

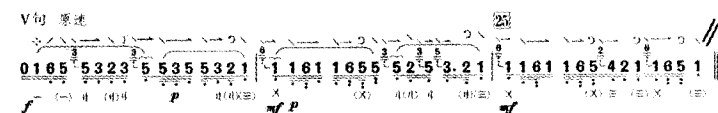
《春雨》:

2、京韵大鼓元素在琵琶曲《虚籁》中的运用

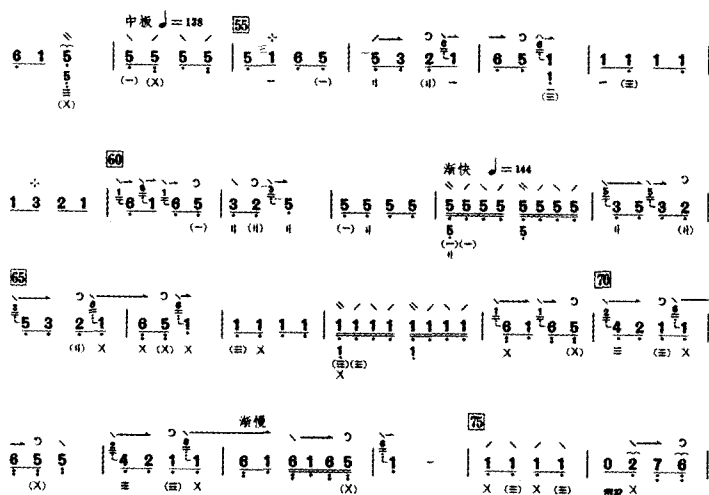
京韵大鼓是用北京语言声调演唱的一种北方鼓曲, 广泛流行于华北、东北地区, 在全国的说唱音乐曲种中占有相当重要的地位。京韵大鼓由河北的沧州、河间一带流行的“木板大鼓”演变而来, 在清末民初时期形成于北京、天津等地。大鼓的音乐比较简单为五声音阶, 节拍形式为一板一眼, 唱词基本是七字句, 唱腔为板腔体结构, 说白占有较大的比重。

琵琶曲《虚籁》由刘天华创作于1929年2月。静谧的夜晚, 刘天华陷入对中国民族音乐改革的深深思索中而创作了此曲, 表现了在万籁俱寂中一个充满着勃勃生机的未来将诞生。乐曲融入了传统说唱的艺术元素, 使音乐动静相宜, 刚柔相济, 富有张力。如:

连续绰注演奏手法的运用, 似北方大鼓的单弦曲

牌，力度变化明显。每一句之间，都由类似大鼓的过门音型来连接。如：

结语

本文列举的几首琵琶乐曲是比较有创造性和代表性地运用了戏曲和说唱元素的曲目。由于中国的戏曲和说唱是一种高度综合的艺术。因此，本文仅摘取几个比较有特色的元素来加以说明。

本文试图将多种艺术形式间相互借鉴运用，通过浅显的阐述使其更为直观，也希望这几种艺术形式间的相互借鉴融合，能让大家更深地感受到，戏曲和说唱元素融入琵琶乐曲创作之后，带来的独有韵味之美。前辈们在创作中，大量运用戏曲和说唱艺术元素，留下了极其宝贵的琵琶经典曲目。我们只有做到全面了解戏曲和说唱艺术的知识与特点，才能让这些经典之乐在我们手中得以准确地传

承和发展。这种美的独特感受也让我们深深地感到，作为一名琵琶演奏者和学习者，只是追求琵琶本身所有的技巧和技艺是不够的，还应该对其他艺术形式，其他的交叉学科，努力地吸纳和有效地利用，才能提高自身的音乐修养，使琵琶艺术保持长久的生命力，使之根深叶茂、万古长青。■

参考文献：

- [1] 王范地著.《王范地琵琶演奏谱》.2003年10月.伟确华粹出版社
- [2] 王超慧编著.《琵琶考级实用教程》.2009年12月.金盾出版社
- [3] 林石城著.《琵琶名曲选浅说》.1999年3月.人民音乐出版社
- [4] 任鸿翔著.《琵琶曲论选》.1999年12月.人民音乐出版社
- [5] 张秀艳著.《当代北京说唱史话》.2009年1月.当代中国出版社
- [6] 张赣生著.《中国戏曲艺术》.1982年6月.百花文艺出版社
- [7] 姜永泰著.《戏曲艺术节奏论》.1990年7月.文化艺术出版社
- [8] 蒋菁著.《中国戏曲音乐》.1995年5月.人民音乐出版社
- [9] 刘佳 刘连群著.《戏曲艺术教育》.2008年10月.人民出版社

(山西大同大学艺术学院音乐系)

