

“国粹”京剧的钢琴演绎

——浅析钢琴曲《皮黄》

■ 唐 馨

【摘要】：京剧是我国文化宝库的瑰宝，被誉为我国“国粹”。作曲家张朝教授根据京剧板式结构特点和唱腔西皮二黄的风格及结合西方作曲技术创作了钢琴曲《皮黄》，并一举获得2007年首届“帕拉天奴杯”中国音乐创作（钢琴作品）大赛一等奖。本文主要论述了京剧众多板式及西皮二黄的风格在钢琴曲《皮黄》中的运用。

【关键词】：西皮；二黄；板式

京剧艺术博大精深，是我国文化宝库的瑰宝，传承了各种文化艺术传统，被誉为我国“国粹”，2010年被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。作为“舶来品”的钢琴自19世纪上半叶从欧洲传入中国已经成为中国最风靡最普及的乐器。一直以来我们呼吁振兴民族音乐、发展民族音乐，中国杰出的音乐家们在进行钢琴音乐创作时，无不秉着“洋为中用，古为今用”的原则，把西方作曲技术融合到中国本民族音乐文化中，创作出了大量优秀的具有中国民族特点的钢琴曲。近年来音乐家们根据最具有中国民族风格的京剧曲牌的音调、唱腔、板式等改编创作了许多优秀作品，其中2007年首届“帕拉天奴杯”中国音乐创作（钢琴作品）大赛一等奖、由中央民族大学张朝教授创作的《皮黄》成为了众多中国新创作钢琴作品中的佼佼者。

京剧音乐属于板腔体，由京胡（也称胡琴）、京二胡、月琴、三弦、锣鼓等乐器伴奏，唱腔主要分为西皮和二黄两大类，因此京剧也被称为“皮黄”。钢琴曲《皮黄》首先从标题上鲜明地表达了作曲家的创作意图，旨在用钢琴来演绎我国“国粹”——京剧，皮是“西皮”，京胡6 3定弦；黄是“二黄”，京胡5 2定弦。

作曲家张朝在《皮黄》中进行了大胆创新，在曲式结构上打破常规，运用了京剧的板式结构进行创作，全曲由[导板]、[原板]、[二六]、[流水]、[快三眼]、[慢板]、[快板]、[摇板]、[垛板]、[尾声]构成。其中第一部分为：[导板]、[原板]、[二六]、[流水]、[快三眼]；第二部分为：[慢板]；第三部分为：[快板]、[摇板]、[垛板]、[尾声]，三个部分形成了类似钢琴奏鸣曲三个乐章快——慢——快的结构。在第一部分和第三部分中，众多板式的安排由慢到快、由缓到急，表现了人物内心情绪发展和推进的过程。

[导板]是单句体的板式，是[散板]的延伸和发展，有“散拉散唱”的特点，其本身不能作为独立的唱段，常用于多板式成套唱腔的第一句，有先导的作用，故名[导板]。在《皮黄》中[导板]即为自由、弹性速度的引子，好似远处传来幽幽的古琴声，淡雅纯净，中国传统艺术的古韵扑面而来。值得注意的一点，弹性速度是戏曲的一大特点，这是《皮黄》全曲贯穿始终的特点。

[原板]为二拍子（一板一眼），在京剧中指最早出现的演唱节奏，是各种板式的基本形态，其他板式都是在[原板]的基础上进行发展变化的。《皮黄》中的[原板]是安详的行板速度，此乐段在乐曲中具有特殊的意义，由三个核心音“C、降B、G”形成的动机是整首乐曲乐思发展的基础。

[二六]为二拍子，是在[原板]基础上，采用浓缩、简化、加速

的方法演变出来的一种板式，比[原板]更紧凑，速度更快。《皮黄》中的[二六]是小快板，速度较[原板]更紧凑，表现的是作曲家在回忆自己天真无邪的童年时光。这一乐段左手的伴奏始终围绕一个音展开，模仿的是板鼓音色，右手的旋律清晰，模仿的是弹拨乐器（月琴、三弦）和拉弦乐器（京胡、京二胡），连线部分更是京胡滑音的效果。

[流水]为一拍子（有板无眼），中快速节奏，在[二六]的基础上速度更快，旋律更紧凑。《皮黄》中的[流水]本为2/4拍，但是速度为Allegro（快板），因而形成了有板无眼的效果，乐曲此处可以处理为1/2拍来演奏，右手的旋律犹如一阵微风吹过，回忆的是作曲家小时候在云南滇池边的情景。

[快三眼]为四拍子（一板三眼），是京剧行内人常指的节奏较快、行腔紧凑、旋律较简朴的唱段板式，第一拍为板，第二拍为头眼，第三拍为中眼，第四拍为末眼。《皮黄》中的[快三眼]要用精神饱满的情绪来演奏，旋律快而不乱，左手的伴奏是京剧特有的打击乐伴奏效果。

[慢板]为四拍子，是在[原板]的基础上，运用加花、延伸的方法，放慢速度，把二拍子的[原板]演变为四拍子的[慢板]，通常表现优美、细致，用于抒情或者叙事，常为京剧中的重点唱段。《皮黄》中的[慢板]稍自由，节拍多次在4/2拍、3/2拍、5/2拍、6/2拍、2/2拍中变化，主要为3/2拍。这一乐段像是过场音乐，犹如京剧中弹拨乐器（月琴、三弦）在不停地反复短小的旋律动机，而人声不唱，这里是作曲家回忆儿时滇池边享受大自然给予的安详平和。模仿寺庙钟声的乐段音乐由疑问式的动机开始发展，钟声似乎由远及近，直到狂风而至。

[快板]是在[流水]的基础上紧缩演变而成，但速度明显比[流水]加快，节奏更加急促，旋律更加简化，唱词表现得斩钉截铁、果断有力，善于表现人物激动急切的情绪，也常用来表现人物急促的争执、辩解。《皮黄》中的[快板]同样需要表现出果敢的抗争精神。

[摇板]的“紧拉慢唱”是在[原板]的基础上拆散而成的，鼓和京胡始终保持着“紧打紧拉”的状态，既可以表现抒情叙事的场景，也可以表现人物喜悦或者悲伤的极度激动的情绪。《皮黄》中的[摇板]这一段描写了“林冲夜奔梁山”的情景，表现的是多层次的音乐内容，并与托卡塔的织体相结合，音乐的上声部表现的是人声，中声部是京胡和京二胡，最下声部是月琴、三弦和板鼓，弹拨乐器和打击乐器始终保持“紧拉紧打”的状态，人声是相对自由的拖腔，表现了焦虑不安的情绪。

钢琴演奏中紧张心理的调控技巧探析

■ 纪丽民

【摘要】钢琴作为西洋乐器之王,有着独特的艺术魅力。但是,它却有着较为复杂的演奏技巧,涉及到很多方面的因素。因此,即使是钢琴演奏大师都有可能产生演奏时的紧张心理。因此,本文将着重于探讨钢琴演奏中的紧张心理状况,主要分析了具体的紧张心理类型,并细致剖析了造成这些紧张心理的主要因素所在,并有针对性地提出了一些调控技巧,以期能够帮助钢琴演奏者摆脱掉演奏过程中的不利因素影响,减轻心理负担,以良好的心理素质上台演奏钢琴音乐作品,从而真正向人们展示出高超的钢琴演奏技巧。

【关键词】钢琴演奏;紧张心理;调控技巧

一、引言

经历了几百年的历史浮沉,钢琴作为西洋乐器中的主要代表之一,已经凭借自身的独特魅力和色彩变幻而风靡全世界,因此,钢琴又被人们称作为“乐器之王”。应该说,钢琴是目前为止世界上普及范围最广的乐器,学习的人数是最多的,分布的区域也是最广的。但是,无论是何种学习方式,其最终目的都是为了能够上舞台进行表演。其中,有一个较为关键的问题就是很多学琴者真正到了舞台进行表演演奏的时候,难免会出现紧张心理,这将大大影响到舞台演奏的效果。因此,本文将围绕钢琴演奏中的紧张心理展开讨论,分析造成心理紧张的原因,并有针对性地提出了一些调控技巧,从而让

钢琴演奏者能够以较强的心理素质登上表演的舞台,为人们展示出高超的演奏技巧。

二、钢琴演奏中紧张心理的具体表现

由于钢琴演奏中,演奏者们往往会产生一定的紧张心理,这是因为他们对自己的心理状态调节和控制的不够好。比如说在现实钢琴演奏中,常常会有人刚开始演奏不错,后来效果大打折扣,其中就是演奏者在演奏过程中,对台下众多的观众产生了一定恐惧感,从而出现了心理紧张而造成的。这种现象显然会影响到钢琴演奏的直接效果,甚至会让演奏者从此产生怯场的心理,严重的情况下还会引发心理障碍。

(1) 自卑害怕心理。这种自卑心理主要表现为钢琴演奏者对自己的个人演奏能

力和水平产生了一定的怀疑态度,往往是做出比正常水平偏低的评价,从而让自己在进行演奏的时候产生一定的自卑心理。应该说,这种自卑心理的产生是演奏者对自身水平和品质的过低评价,从而在能力有限的情况下,容易轻易放弃,害怕别人对自己的否定,让自己处于一种消极被动的不良情绪当中。

(2) 胆怯怀疑心理。这里的胆怯心理主要是指演奏者在公开场合进行演奏的时候,往往会害怕失败和挫折,从而表现的非常胆小怕事,也许在台下进行钢琴演奏的时候表现的轻松自如,但是,一到舞台上进行公开表演的时候,就会表现出怯场和紧张的情绪。这部分情况产生的原因主要是演奏者

[垛板]一般为一拍子,是在[流水]的基础上紧缩演变而成,节奏鲜明,句式紧凑短促,比[流水]气氛更加激烈,京剧中也称[快流水]为[垛板],常用来加强气氛,表现激愤的情绪。《皮黄》中的[垛板]为一拍子,右手表现的是京胡和京二胡,左手是板鼓,音乐由弱到强(ff)、由慢到快(Presto),一气呵成,气氛浓烈,表现了强烈的矛盾冲突和激昂愤慨的情绪,最后一句连接句把气氛推向高潮,辉煌的[尾声]呼之欲出。

[尾声]指京剧的结束部分。《皮黄》中的[尾声]和[原板]相呼应,再次强调了由全曲三个核心音“C、降B、G”组成的旋律动机,音域扩宽,速度放慢,节奏拉宽,表现出了中华民族的精神气质——乐观自信地走向光辉的未来,这里也表达了作曲家对岳飞这位民族英雄光辉形象的敬意。

作曲家在《皮黄》中借鉴了京剧唱腔西皮二黄的风格进行创作。“西皮腔”源于

西北的秦腔梆子,具有北方音乐的特点,音调高亢、纯朴、热情、活泼,乐曲中[导板]、[原板]、[二六]、[流水]、[快三眼]的旋律音调运用了“西皮腔”的风格,其中[二六]、[流水]、[快三眼]是在[原板]“西皮腔”音调基础上形成的变奏。“二黄腔”源于我国湖北、安徽一带,属于南方音乐的风格,曲调流畅、优美、抒情、平稳,乐曲中[慢板]、[快板]、[摇板]的旋律音调运用了“二黄腔”的风格,而[垛板]结合了“二黄腔”和“西皮腔”两种风格,[尾声]又再现了[原板]的“西皮腔”音调。

钢琴曲《皮黄》采用京剧的板式结构和唱腔来进行创作,用西洋乐器钢琴来表现我国最具民族特点的音乐,并融合古琴、京胡、三弦、月琴、锣鼓等传统民族乐器的音色、音乐特点,使整首乐曲极具东方韵味,再加上作曲家根据对童年生活的回忆,对滇池景色的描绘,乐曲中融入个人情感,把民族性和个性结合起来,用简约朴实的传统音

乐语言表现出丰富多彩的历史、人物情感和戏曲场景。《皮黄》就是这样一首用钢琴来演绎我国“国粹”京剧的乐曲,难怪在世界各地演出都得到热烈反响。■

参考文献:

- [1] 张永和、钮骠、周传家、秦华生. 打开京剧之门[M]. 北京:中华书局, 2009, 2.
- [2] 赵瑾. 张朝钢琴曲《皮黄》的演奏与欣赏[J]. 北京:钢琴艺术, 2010, 9.

作者简介:

唐馨, 出生于1979年, 汉族, 重庆人, 讲师。西南师范大学音乐学院, 音乐学硕士研究生毕业, 研究方向为钢琴演奏与技法研究。现工作于广州大学音乐舞蹈学院音乐系, 任钢琴教研室专业教师。

(广州大学音乐舞蹈学院)