

论钢琴曲《采茶扑蝶》的民族特色与演奏风格

■ 徐 慧

【摘要】刘福安先生创作的钢琴曲《采茶扑蝶》也正是运用了福建民间舞蹈《采茶灯》的曲调改编而来,这首钢琴吸取了《采茶灯》音乐中的《正采》、《倒采》和《扑蝶》的曲调,并且以此为原型进行创作和改编,在原民歌曲调的基础上,通过钢琴模拟民族乐队的音响效果,使整个作品充满了深厚的民族风格。

【关键词】刘福安;演奏风格;采茶扑蝶;民族风格

一、钢琴曲《采茶扑蝶》的概述

(一)《采茶扑蝶》作品创作背景

钢琴曲《采茶扑蝶》是作者根据福建民歌舞蹈《采茶灯》改编而成,最早产生在福建龙岩市苏坂乡梅山村,其音乐曲调乐曲调轻活泼、轻快,旋律优美、高昂,几百年来被代代传承。

1952年在福建省文化局的商议下,将《采茶灯》易名为《采茶扑蝶》,获得了多次国内大奖的殊荣,并被中央歌舞团选中。这部作品在1953年代表中国参加第四届青年联欢节荣获银奖。2005年,《采茶灯》被收录到福建首批非物质文化遗产的保护项目中,成为了家喻户晓的作品。

刘福安先生就是被这部带有淳朴的民间乡土气息的作品深深打动,于是,将这首作品改编为了钢琴作品,很快的在民间流传成为一首家喻户晓的著名钢琴曲目。

(二)音乐作品分析

本曲采用典型的带变奏复三部曲式的组织形式,全曲建立在C小调上,速度为快板,♩=138,作者使用主题的多次反复再现的手法诠释了这首经典之作。

首部采用了三个相同主题的乐段构成,这三个乐段相互之间衔接紧密,首先1-28小节以上声部优美轻快的旋律和下方带有伴奏音型似的音乐织体形式出现,将音乐的主题动机巧妙地展示给听众,描绘出了一幅劳动人民在茶园中辛苦并快乐的农忙场景。29-52小节则是对主题的第二变奏,上方的音符也在高八度的位置上奏出,用以渲染一种欢乐的节日气氛。尤其在第43小节作曲家有意做了stacc(不连贯,断奏),音乐在第53小节时进入了53-81小节,在这个乐段中作曲家使之形成了两个相互对应的声部,犹如两个人在对歌一对一答,又仿佛是顽皮的采茶女在追逐着空中飞舞的蝴蝶,活

泼、明朗,使人置身其中。首部在第76小节时以三小节的和弦音进行之后,在第81小节以收拢性的和弦结束了主部的音乐。

中部是作者运用歌舞《采茶灯》中“倒采”曲调改编而成。其调式是由e小调转向了a小调上,并且在这个段落标有踏板音的标记。在中部把音乐进行了展开,在这里以主题的四次的变奏为发展的动机:

第一次82-98小节,这一乐段的主题明显是和首部相联系的,在开始小节标有“mp stacc”,左手运用了具有伴奏性质的注释和弦,而右手则以旋律的线条,以及运用圆滑线,等创作技法使作品层次更加清晰,增加了作品的抒情性。第二次的主旋律在低音区奏出,而高声部则是以伴奏的注释和弦出现,作品更好的展开发展,第三次的低声部伴奏音型由注释和弦变为了半分解和弦,并在127小节开始的旋律高八度位置奏出,最后一次变奏运用了前三次变奏的精髓的结合,最后在减慢的速度下以开放性结束。

再现部完全再现了主部的主题材料,从151小节到198小节完全再现了逐步的音乐,一直到200小节时就如了全曲的结尾部(coda),200至204小节运用了四部和声的形式,随后进入了全曲的高潮部分,力度也标记为“ff”,渲染出了一种热闹的节日气氛,最后在22小节的快速上行琶音中结束了全曲。

二、钢琴曲《采茶扑蝶》中蕴含的民族特色

(一)汲取我国民间音乐中的素材,人民伟大智慧的结晶

我们国家地域宽广,民族众多,每个民族都有它们独特的音乐风格,有许多优秀经典的作品都是汲取了民族的音乐元素上创作而成。

刘福安先生创作的钢琴曲《采茶扑

蝶》也正是运用了福建民间舞蹈《采茶灯》的曲调改编而来,这首钢琴吸取了《采茶灯》音乐中的《正采》、《倒采》和《扑蝶》的曲调,这三个部分衔接紧密,这两首作品作为主要音乐素材,刘福安先生以此为原型进行创作和改编,在原民歌曲调的基础上,通过钢琴模拟民族乐队的音响效果,使整个作品充满了深厚的民族风格。

(二)富有民族调式特性。

我国的民族调式多是以五声调式运用居多,即以“宫商角徵羽”这五个音为主,不同于西方使用的大小调式。这部作品在和声安排方面不同于西洋的和声功能的序进,而是以中国人听觉上的习惯为目的创作的。在形式上,它突破传统以三度叠加的和弦为基础的和声类型,大量使用了附加音和弦,以及分解和弦、纯五度、平行四五度等用法,这些和声用法为营造中国钢琴作品的民族风格起到了非常重要的作用。在复调方面,刘福安先生把西方对比复调技法与我国的支声复调相结合,创作出了富有中国民族五声调式的复调钢琴作品。这首乐曲的主体为自由对比的二声部复调,既体现了欧洲复调技术的规格与精神,又融入了中国式的旋律思维,成功地显示了西方对位法与我国民族音乐相结合的巨大潜力。

(三)体现了中华民族的伟大精神

作者改编这首作品的宗旨是为了来歌颂祖国这美好的大好河山、农民辛勤的劳动和汗水。中国人民的不屈不挠、勤劳勇敢和自强不息的精神在这部作品中得以体现。总之,在中国钢琴音乐事业发展的百年中,中国作曲家在不断地探索学习,力图把中国民族音乐作为创作的源泉,逐渐形成并完善了具有鲜明中国民族风格的钢琴音乐,同时,向世界展示了中国钢琴音乐的独特风采和中华民族悠久文化的无穷魅力。

咏叹调《安宁，安宁》的教学研究

■ 王荣

【摘要】：歌剧咏叹调是绝大多数声乐学习者在学习到一定程度后会接触的一个重要环节，这个环节不仅能体现出演唱者技巧的熟练，还能提高演唱者的综合音乐修养。因此在教学中，咏叹调也经常被用来当做提高学生综合表演能力的训练手段。作为教育工作者，鉴于自己对这首作品的演唱体会，如何去帮助学生认识并解决该作品的重点、难点，如何去引导学生准确的理解作品、诠释作品，是我们应该积极思考的问题。

【关键词】：咏叹调；教学条件；演唱技巧

一、教学条件分析

这首咏叹调篇幅较大，全曲共93小节，完整的演绎下来需约6分钟的时间，这不禁对教学者及学习者的条件提出了较高的要求。

首先，作为教师要十分熟悉作品，甚至拥有驾驭及演绎作品的的能力，这涉及到在课堂上示范及引导的准确性。其次，教师要熟悉学生，包括声音条件、学习程度等多方面综合能力的了解，如声乐学习仅一、两年学习程度的学生，或者从音色上划分为花腔女高音或女中音的学生都是不适合演唱这首作品的。一来，程度不够深的学生在演唱时可能会比较吃力，超负荷的训练可能会给声带来严重的不良后果；二来，音色是否符合直接影响学生对作品的人物形象塑造的理解。但可以鼓励这样的学生进行旁听学习，以开拓她们

自己声部以外曲目的积累——既可以提高修养，又可以为以后走向教师的岗位做教学上的铺垫。

再者，需要多样化的沟通方式。由于学生的条件不同、领悟力不同、接受能力不同、反应快慢不同，直接导致学生在声乐学习中有不同的表现。因此，多样化的沟通方式能使传统教学中“老师教，学生学”的单一模式，变成一种“对话”，在这种“对话”中，老师和学生可以相互提问，相互解答，这样更有利于激励学生主动学习的积极性，从而达到更好的教学目的。

最后，要求学生做好课前预习和课后复习。除了老师课堂的教学方法外，还要注意培养学生自身的学习习惯。如课前的预习包括读谱、背谱、分析作品，这样有助于提高学生的理解力和接受力，

三、《采茶扑蝶》演奏分析与处理

这首音乐作品极具民族特色，同时又包含了它独特的创作特点在其中，所以在演奏需要对作品更好的分析和研究，才能使作品的二度创作更上一层楼。

（一）对民间乐器的模仿

文章开头的时候我们已经介绍过，本作品是根据一首舞蹈的民乐合奏曲改编而成，因此，刘福安先生在创作这首作品时，通过运用了大量的多变的节奏音型以表现民间乐器演奏效果。

作者乐曲中运用了前八后十六的节奏性，以及五度的音程音来模仿锣鼓的声音，右手和左手相互配合紧密，和弦一定要弹出一种锣鼓的气势，手型也一定要固定，要撑住，否则声音就会不集中。力量要贯入手指尖部，同时指尖轻轻地扣键，弹出短促而亮丽的声音来，使旋律带有一种比较明亮的色彩。

（二）对重音位置的处理

在中国作品和外国作品的演奏中，有着许多的不同之处，这其中就包括作品对于重音位置的处理。中国的语言中，常常是一字多音，所以作曲家在创作中国作品时重音常常也是不规则的，因此，在这首作品的演奏中一定要注意全曲的重音的安排。

如全曲的第189小节在强拍弱位上，出现了重音，在演奏时，就要有意识的强调这个音的演奏，以示与其它音的区别，使整个旋律的重心发生了变化，抑扬顿挫之感油然而生，表达出音乐旋律的韵味，还要注意不要压键，要让这个音“活”起来，有“动”之感，突出语言的俏皮活泼之味

（三）对热闹欢乐的节日气氛表现的演奏

在全曲的结尾部，作者使用了和弦式的演奏效果来凸显节日

的欢乐喜庆的气氛，这短短的几个小节将整部作品带入了高潮，因此，在全曲中的作用是非同寻常的。同时，也要求演奏者演奏出一种音色饱满，富有立体感和律动感的音响效果。

结语

《采茶扑蝶》作为一首钢琴独奏改编曲，具有深刻的民族烙印和鲜明的时代特色，有力地动了中国钢琴音乐文化的发展。从这部作品中我们可以看出，刘福安先生不仅借鉴和使用西方钢琴表现手段，又巧妙的将中国独特的民族音乐元素吸收进来，形成了一个中西的完美的结合，并且在艺术风格上体现一种雅俗共赏的美学趣味和个性。

刘福安先生以自己音乐的独特感悟，个性鲜明的独具特色的创作思维改编了这首富有民间气息的钢琴作品，他的作品对民族音乐和中国钢琴事业的发展产生了举足轻重的作用。笔者通过对本作品的分析对以后了解和演奏刘福安先生的作品有着更好的把握。■

参考文献：

- [1] 桑桐. 和声论文集[M]. 上海音乐出版社, 2002.
- [2] 孙继南, 周柱铨. 中国音乐通史简编. 1990.
- [3] 吕晓云. 音乐教育的功能. 音乐天地, 2004, 5.

作者简介：

徐慧，女，河南大学艺术学院，钢琴专业2011级硕士研究生。

(河南大学艺术学院)