

谈手风琴曲《京剧脸谱》

手风琴作为一种引进的外来乐器,由西洋传入中国已有百余年的历史。它在中国所走过的历程中,已于中国民族文化的肥沃土壤上生根发芽,并结出丰硕成果。中国手风琴音乐创作,也在中国民族民间艺术的丰富营养中,涌现出不少独具魅力的有民族特色的优秀作品。手风琴曲《京剧脸谱》,就是用西洋乐器表现和演奏中国戏曲文化这一民族特色题材的一个成功范例。

戏曲,是我国众多艺术形式中流传最为广泛的艺术形式之一。主要包括:京剧、豫剧、评剧、川剧等各地方戏,它以歌唱、表演、舞蹈等为主要表演手段。戏曲在我国的规模之大、历史之久、品种之多、影响之广,或可以称为表演艺术的今古奇观。

在所有的戏曲剧种中,京剧享有极高的荣誉,20世纪30年代,京剧就有“国粹”之称^①。它较全面地体现了中国戏曲的民族风格和传统特色,至今已有200多年的历史,早已流行全国乃至海外。京剧的服装极具独特的风格,描龙绣凤、色泽鲜艳。其中面部化妆,更有鲜明的独到之处。京剧的化妆,有严格的区分,各个行当均有一定的谱式,亦就是被人们常说的脸谱。京剧脸谱,堪称中国古老传统文化艺术中的一大瑰宝^②。京剧脸谱与京剧表演艺术一样,是一种写意和夸张的艺术,也是和演员一起出现在舞台上的活的艺术。京剧脸谱极度夸张,用鲜明的颜色勾出,通过运用夸张和变形的图形来展示角色的性格特征,是演员角色特殊身份的显示,是京剧特有的化妆艺术。京剧形成于北京,流布于全国,是富有浓郁北京地方特色的中国民族戏剧代表性剧种。京剧以她那迷人的脸谱在中国戏剧无数脸部化妆中占有特殊的地位。

一、创作背景

手风琴曲《京剧脸谱》为李遇秋先生创作的《惠山泥人印象》组曲中的第四首,这首作品先后收于《李遇秋手风琴曲集》(1990年版)等著作中。

京剧脸谱是惠山泥人厂的传统工艺作品。在这些京剧脸谱中,有“三国”里的刘备、关羽、张飞,也有“杨家将”里的焦赞、孟良……一张张艺术精湛的脸谱,栩栩如生的形象,深深地打动了作者。在强烈的艺术感受下,引发出种种联想。作者

李遇秋先生怀着参观泥人厂的美好回忆,以及对艺术再创作的热情,抓住京剧脸谱这个为中国大众熟悉、具有中国本土民族文化特色的典型题材,进行了大胆的艺术创作。乐曲建立在京剧民族艺术的素材上,通过对京剧脸谱这一中国戏曲独有的化妆艺术的表现,将脸谱勾绘的不同样式和颜色,用手风琴这一外来乐器的独特演奏风格和技巧,对脸谱及人物角色进行了“心灵画面”的解析和表现,从而便有了组曲《惠山泥人印象》中的《京剧脸谱》。

二、作品赏析

手风琴曲《惠山泥人印象》,以江南地区的人文景观作背景,塑造了慈祥的“弥陀”、美丽的“天女”、憨厚的“阿福”以及富于变化的“京剧脸谱”等一系列鲜活的艺术形象。作品在中国音乐语言的运用上,引用了传统作曲的行腔和江南丝竹的神韵,在技法上借鉴了古筝、月琴、琵琶、二胡等民族乐器的演奏技巧,从沉静到悠扬,再到热烈,发展的幅度比较大,从而增强了手风琴独奏的表现力。

乐曲为G大调,自由曲式。开始部分以散拍强奏出浑厚的花脸唱腔,突出了花脸唱腔中的刚劲雄壮、粗犷豪放、苍迈古朴的特点。全曲以丝竹牌子曲作为素材,打击乐以身段锣鼓节奏型器乐化的模仿锣鼓节奏,表现了铜锤与花脸的形象。配合以小二度前倚音模仿戏曲中甩腔的曲调特点,突出地表现出京剧中刚强人物的气魄,以鲜明的京剧特色点明了主调色彩,营造出强烈的京剧场面和气氛。接下来乐曲进入四二拍,以典型的京剧节奏特点,逼真地模拟打击乐铿锵有力的演奏场面,而且在节奏急剧的推动型变化中,从切分音和弦的延长音上,将乐曲推向京剧人物舞台形体表演的艺术情境之中,使京剧气氛愈加浓厚。经过打击乐的艺术表现之后,乐曲转而进入轻盈的流畅性唱腔旋律之中,并通过双手节奏呼应,将乐曲引入低音旋律的特有音色效果的表现之中。低音旋律,浓重的描写了阳刚之气,将京剧中男性化的旋律曲调奏得结实而气宇轩昂。本段旋律用和弦既表现有京剧脸谱中代表正义、刚直的忠诚的人物性格,也用流畅性十六分音符模进的旋律表现了机敏、勇敢和蓬勃朝气的人物风貌。中段旋律中,左手低音演奏出花脸唱腔,同时又以京剧唱段中的句间过门音调更深层次地加重京剧韵味。体现了簧片乐器描述京剧的特殊色彩^③。随即,乐曲进入了单音的弱奏段落,以跳音和休止节奏,渲染出女性轻盈、灵巧的特征,并以连续十六分音符奏出纤巧而柔美的女性化旋律。好似展现出京剧旦角优雅、稳重等多种体态以及脸谱中所表现的精神。在阳刚与柔美的对比之后,乐曲经过节奏、力度、音色等多种变化丰富和发展之后,已由G大调转向D大调。此处,在接下来的乐段中又经过了两次转调,由C大调重新返回G大调,而且运用手风琴特有的变音器装置,将音色推向宽厚、广阔的音响效果之中,以此将音乐引向更为热烈的京剧场面之中。到此,乐曲发展到后半部分,节奏由慢渐快,由中弱渐强,以舒缓的自由发展,惟妙惟肖地模仿出中国民族弹拨乐器月琴、琵琶等的技法效果,以装饰音模仿出民族管弦乐的滑弦、打指的特殊技法,并以手风琴演奏中轮指的演奏技法表现出来,产生出京剧曲调浓厚的、不同一般的艺术效果。最后,全曲进入了行板,节奏恢复正常,以饱满的情绪结束全曲。

三、创作意义

由李遇秋先生创编的手风琴曲《京剧脸谱》,全曲强弱对比显著,较多地采用了传统戏曲京剧花脸唱腔、锣鼓点和丝竹牌子曲。以手风琴展现京剧里的铿锵锣鼓、急剧的丝弦和

□龙玉兰 赖成

《黄河大合唱》的艺术审美

笔

者曾拜读过大量关于《黄河大合唱》艺术审美的文章,这些文章或以文学(诗歌)角度研究、探讨,或以音乐角度欣赏、阐释。对于将《黄河大合唱》纳入文学或音乐的某个领域进行审美解读的方式,笔者认为皆有失偏颇。《黄河大合唱》既是诗,也是乐,它是中华民族20世纪以来文学与音乐完美结合的典范!在《黄河大合唱》中,诗与乐二者可谓水乳交融、血脉相连,以任意某一角度探讨、研究该作品,都无法完整而准确地呈现其艺术之美。据此,本文尝试以文学与音乐结合的方式探讨之,以供参考。

第一章 《黄河船夫曲》

著名画家段正渠先生曾以黄河为题材创作了一系列作品,在其作品中,黄河之水一泻千里,浊流滚滚,惊涛裂岸,船夫与黄河水色一样的皮肤,遒劲的肢体,刚毅而又傲视一切神情,构成一幕惊心动魄的视觉冲击波,使人即刻血脉贲张,坐卧不安!《黄河大合唱》第一乐章的诗与词,同样构成了如此的冲击波;力度与速度的美——紧张与激昂、粗犷与豪迈!

歌词:咳哟!划哟……乌云啊,遮满天!波涛啊,高如山!冷风啊,扑上脸!浪花啊,打进船!咳哟!划哟……伙伴啊,睁开眼!舵手啊,把住腕!当心啊,别偷懒!拼命啊,莫胆寒!咳!划哟!咳!划哟!……

“黄河船夫曲”,整章不足150字,却被分成四十几列诗行排列,句式可谓短矣!从开头到第26句,一直都是由一字句、两字句、三字句轮换构成。犹如黄河激浪,一浪紧接一浪,令人难以喘息;船夫拼命搏战急流,不敢稍有懈怠的情景,跃然纸上;没想到接下来三句却是自由句式,节奏稍为舒缓,犹如船到江心,急流隐底,船工可稍稍喘气;紧接着又是一连串的短句,再次把读者带进船夫的生死搏战之中!终于,“我们看见了河岸,我们蹬上了河岸”,船夫们豪迈地宣布,我们胜利了,我们胜利了!然而,平平喘,揩揩汗,他们又继续投身黄河急流之中……这章诗句以其短促的诗行展示了速度美,更以其大量的大幅度动词显示了它的力度美。四十几行诗句就用了三十几个动词,大都是描写大幅度、大力度动作的动词,如“划”“冲”

高昂的男女唱腔,好似上演了一幕场面热烈的京剧,使人如同身临其境地感到京剧艺术的独特魅力。全曲具有戏剧性的发展,并多次以手风琴独特的变音器特色音响,再现出京剧中一幕幕精彩的戏剧画面,整个场面充满浓郁的京剧韵味。《京剧脸谱》是中国手风琴民族创作的一首优秀作品,它和一样取得佳绩的同组曲的第二首《天女散花》在德国公演时引起轰动,并获大奖。这说明,用手风琴表现京剧艺术,是一个非常有意义的艺术实践,它为中国手风琴艺术的民族化建设起到了重要的促进作用。它标志着手风琴与京剧艺术的结合,为中国传统戏剧的传承和发展焕发出“现代的新鲜感”^④,同时,对中国手风琴作品的民族化发展具有不可估量的重要

“扑”“打”“拼命”“死战”……使全诗呈现出粗犷、豪放之美。

在音乐方面,该章节曲式结构为:带引申性的二段体;音乐表现方式为:混声合唱。

此章节音乐情绪发展分三个部分:第一部分篇幅较长,音乐形态基本围绕开始的三小节作变奏式发展,情绪雄壮、急速,强调音乐的动感及力度。音乐节奏围绕几乎真实的黄河船夫号子“咳哟!划哟!”展开,诗的长短句式与音乐节奏巧妙结合,从而艺术地再现了行船遭遇急流险滩、汹涌浪涛,船夫坚韧不拔、无所畏惧与之做殊死搏斗的情景;第二部分以四拍子为主,音乐情绪抒情而愉悦,节奏平静而宽疏,再现了船夫战胜艰险后胜利的喜悦心情,以及船夫面对生死大无畏的英雄主义气概;第三部分是第一部分的再现,第一部分情绪在此获得了延伸。用冼星海自己的话来说,“这象征着斗争的不断性”。在演唱方式上,作曲家几乎真实运用了劳动号子领、合及呼应方式贯穿始终,通过对演唱节奏、速度、音量等感情及速度元素的控制,艺术地渲染出黄河船夫与汹涌波涛生死决战的情景!

《黄河大合唱》音乐借几乎真实的黄河船夫号子开篇,目的有二:其一,通过渲染黄河船夫与汹涌波涛生死决战,不畏艰险、不达彼岸誓不罢休的行动,揭示中华民族血脉中流淌的一种不屈不挠的人文精神;其二,借黄河船夫号子颂扬母亲河一往无前、摧枯拉朽、不可阻挡之澎湃气势,将黄河船夫视死如归的大无畏精神与母亲河奔流不息不可阻挡之澎湃气势有机融合,充分暗示了中华民族所具有的面对敌人宁死不屈与敌人血战到底的精神。

第二章 《黄河颂》

朗诵:朋友!黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲的原野,它表现出我们民族的精神,伟大而崇高!这里,我们向着黄河,唱出我们的赞歌。

在充满慨叹、崇敬和无限深情的朗诵词之后,诗人激情地运用了一系列博大、广袤而浑厚的意象,营造出一派崇高

意义。

参考文献:

- ① 任升达:《艺术百科》[M].郑州,海燕出版社,2004.1。
- ② 陈建华:《音乐由来事典》[M].北京,人民音乐出版社,2001.7。
- ③ 陈一鸣:《手风琴手册》[M].上海,上海音乐出版社,2005.3。
- ④ 任士荣、闪源昌等:《手风琴考级作品名家指导》[M].北京,文化艺术出版社,1998.8。

(作者单位:郑州铁路职业技术学院艺术系)

责任编辑:高师大