

中国钢琴独奏乐曲中京剧元素的运用探究

江唯

摘要:京剧作为一种复合型的古典音乐艺术,若要在新时代中发展,需要保留自身精髓,融入其他音乐,创造出新的音乐形式,进而将其内涵延伸。本文主要论述如何在钢琴独奏乐曲中融入京剧元素,如板式节奏、唱腔腔调和伴奏乐器的模拟等,以凸显民族特色,使作品演奏更有魅力。

关键词:钢琴独奏 京剧 乐曲元素 运用探究

中图分类号: J62 **文献标识码:** C **DOI:** 10.3969/j.issn.1672-8181.2014.12.035

1 前言

京剧是中国古老的音乐艺术,源远流长、耐人寻味。然而钢琴音乐艺术传入中国也有了两百年多的历史,音细清雅,音沉雄壮。如今,现代音乐艺术的表现形式新奇多样,面对新世纪的艺术挑战,众多钢琴演奏者将京剧作为一种音乐元素融入钢琴曲,开辟了一条新音乐艺术道路。

2 京剧概述以及音乐元素特点

京剧是一种复合型艺术,起源于清朝,起初行当分类有七大类,分别是“生”、“旦”、“净”、“末”、“丑”、“武行”、“流行”。后归宗成“生”、“旦”、“净”、“丑”这四大类。是通过“唱”、“念”、“做”、“打”的表现手法根据生活形态进行的音乐戏剧性演绎。通常我国人们在音乐审美上的追求与西方人不同,西方人追求表现形态上的美,中国人则是追求音乐自然之美。唱腔是整个京剧演绎的主体所在,主要分为“西皮”和“二黄”,“西皮”张扬明朗、热情奔放;“二黄”深沉严肃、凝练稳重;再加上京胡、小三弦、笙箫、唢呐、竹笛、月琴等管弦乐器的伴奏,使其舞台上的演绎中更具生活的韵味。

3 京剧风格的钢琴乐曲类型概述

京剧风格的钢琴独奏乐曲指的是钢琴演奏者将中华民族古典音乐艺术京剧的演绎形式,在原有的钢琴曲谱上进行二次编创,可增加乐曲的旋律感、动感,听觉上更为悠然悦心。根据曲谱复杂程度可分为三大类。第一类是,京剧风格钢琴曲,可以给整个曲谱带来极强韵律感的同时,也给钢琴演奏者带来了更多的指法灵活性练习;第二类是,京剧风格复调曲,全曲清雅缓慢,且清雅中又带有欢快的节奏音调,更好体现出曲目的主题内涵;第三类则是京剧风格钢琴独奏曲,只有将曲谱的音调通过音响释放,才能分辨出曲谱中京剧元素的来源。

4 京剧元素在中国京剧风格的钢琴独奏乐曲的具体运用

京剧元素总概括为板式节奏、唱腔腔调、伴奏乐器,以下是各类的具体运用。

4.1 板式节奏在钢琴演奏中的运用

京剧中的板式结构有导板、原板、二六、流水、慢板等,分别对应各个节律。导板是开场的引入,多为颤抖音调;原板多用于抒情或者叙述,速率多为中等;二六是原板的延伸,速度偏快,在钢琴演绎中常用be 宫调式中的F商调来对主题进行深化;慢板,从字面上看就是速率很慢的音调,常用于感叹,悠然绵长的音调更好的抒发了曲中的情感。

4.2 唱腔腔调在钢琴演奏中的运用

由上文得知京剧唱腔分为“西皮”和“二黄”,西皮注重活泼欢快,钢琴定弦为“6-3”,“二黄”注重伤感、沉着,钢琴定弦为“5-2”,唱腔强调的采用使得曲目之间的音调有绵长,也有重复,配合上演奏者的情绪波动,增加了其演奏的舞台艺术,更令人赏心悦目。

4.3 伴奏乐器模拟在钢琴演奏中的运用

钢琴对京剧伴奏乐器的模拟主要是胡琴和打击乐器的模拟。胡琴音调较为圆润强烈,因而在钢琴中常用“二度音程”来模拟;打击乐掌控者是京剧演绎过程的主导,虽然钢琴无法完全的模拟到位,但是可以用许多临场变动的音来对锣鼓因磕磕碰碰所

散发出的声进行模拟。

5 中国京剧版钢琴独奏乐曲《黄皮》实例分析

由张朝创作的《黄皮》融入了众多京剧元素并在“帕拉天奴杯”第一届中国钢琴音乐作品创作比赛中获得一等奖。因此,我们对其进行实例性分析。

5.1 第一阶段

开始运用颤音的手法模拟京胡抽拨琴弦的音感,营造迷幻的氛围;接着用上一个八分高音,声音延绵舒心;接着左手反复单音后右手颤音,节奏从慢变快,明朗活泼。紧跟着一个快速切连续的十六分音符,加强了活泼的表现。在后续的快三眼时再一次加入主旋律,对主题进行深化;最后一个低八度单音再次营造迷幻氛围巧妙与第二阶段连接。

5.2 第二阶段

首先用不同高低重复的RE音,承接低八度单音;左手踏板的使用把人带入了幻想之中;其次,右手运用有节律的单音模仿“当当当”声音。再次,左手采用符点和跳音以及变化的两小节用于模仿多个琵琶无规则发音,声音甜美动人。最后,左手大量双音用于模仿京剧中的快板,与之前的悠然之音产生鲜明的对比,描绘一种阳光总在风雨后的景象。

5.3 第三阶段

先是右手进行重复性单音模仿了京剧的摇板,左手双弦转为和弦,使得发音更为丰韵。然后双手交替进行单音连线用于模拟京剧唱腔的甩腔。接着的散拍则是用四行双音进行模拟,体现出打击乐喧闹,欢快的情形。最后的刹板采用两个突强的和弦转变进行代替,从而再次深化主题内涵。

6 中国京剧风格钢琴独奏曲发展展望

一方面京剧风格钢琴曲的复调结构给钢琴演奏者提供了更多的指法技巧联系,另一方面,在元素的选取上给钢琴作曲者提供了更强的锻炼机会,所拥有的发挥空间更为广阔。另外,京剧风格钢琴曲的协奏可以通过其他辅助乐器来弥补,如口琴、吉他等。这些效果由钢琴演奏者的思路来决定,然而只有多元的钢琴表演形式才能跟随现代艺术审美理念,能将中国京剧风格钢琴独奏演绎得出色的寥寥无几,因而需要更多的钢琴演奏者去推动其发展。

7 总结

京剧作为中华民族的瑰宝,然具有旺盛的生命力。京剧风格钢琴曲的创作,使得钢琴演奏更加丰富多彩,音效更为深入人心,富有韵味,与此同时也弘扬中华民族古典艺术的内涵。

参考文献:

- [1]潘瑾.张朝钢琴作品《皮黄》中京剧元素的运用[D].华东师范大学,2013.
- [2]方瑾.浅谈钢琴伴奏的艺术价值[J].中外企业家,2013,(1):4.
- [3]王业雯.中国京剧改编的钢琴作品研究[D].哈尔滨师范大学,2012.

作者简介:江唯,讲师,从事钢琴演奏与钢琴教学,广西艺术学院,广西南宁 530022