

浅析中国钢琴组曲《庙会》

金鹏飞

(哈尔滨师范大学音乐学院,黑龙江哈尔滨 150000)

摘要:本文通过对钢琴组曲《庙会》的创作背景、结构、技巧、风格特点以及本人的实践经验等方面作简要的分析和介绍,并在弹奏和学习上提出一些个人的浅显看法,以便更好的诠释这部作品。

关键词:蒋祖馨;作品的风格与特点;作品的演奏分析;实践经验

中图分类号:J647.41

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2016)06-0069-01

一、作曲家简介

蒋祖馨(1931~1999年)作曲家、音乐教育家。他在1931年诞生于古蜀国都城——蓉城,出身于书香世家。1950年赴上海,考入音乐工作团,参加土改及社会政治运动。1952年以优异成绩考入中央音乐学院华东分院(后为上海音乐学院)作曲系五年制本科。1955年三年级升级考试作品《庙会》脱稿,一鸣惊人。蒋祖馨创作认真、严肃,反复推敲、琢磨后才发表。1961年经中央台下放至哈尔滨艺术学院任教,原来是作曲专业老师的蒋祖馨因钢琴水平高,兼教钢琴。1981年聘为副教授。1985年调至西安音乐学院,被聘为作曲专业教授,有了安定的环境,佳作一部一部问世。1993年经历多年病痛折磨,终于住院治疗,虽家庭生活不幸,但一贯向上的他,仍充满信心与活力。1999年蒋祖馨终因积劳成疾不幸去世,年仅68岁。

二、《庙会》的创作背景与作品风格

1.创作背景。中国自古以来就大大小小供佛、道、儒各教和各路神灵之庙,不计其数。或以菩萨生日、忌日、民间节日、宗族祠堂敬奉,神仙、地方水陆码头帮派敬奉,都举行庙会。都以该庙命名,集市场、娱乐、休闲、物资交流等一体的节假日会集,但在文艺作品中,以此内容为题材的却并不多。庙会既古老又通俗,各地风光不一样,人情、物产、习惯也都不相同,但庙会的游乐、玩耍、饮食、买卖都必不可少。在蒋祖馨童年的回忆中,庙会应该是极富魅力,很有色彩的。

2.作品风格。绚丽多彩的钢琴组曲《庙会》,激情洋溢,在人们印象中总是浮现红火热闹的场面:杂耍、斤斗、歌舞、说唱、面人等。钢琴组曲中之“二人舞”、“笙舞”、“社戏”正是表现了这些红火、激扬的内容。你听那喧天的锣鼓、紧凑略带嘶哑声的短小演唱句型,上下翻飞琶音同不协和和弦,像是猴戏、小丑手中五把上下翻飞的小刀。飘飘的红绸、舞蹈小姑娘长袖翩翩、彩虹片片……。但乐曲的开始曲“艺人的小调”,中间篇章的“老人的故事”,那不稳定的角、羽小调调式,在坚定的宫音大调和弦上,感慨着阡陌沧桑,述说着人间真谛,竟占了二分之一时间,深富哲理。

三、《庙会》的曲式结构分析

组曲《庙会》由五首乐曲组成,结构短小,旋律优美,形象鲜明,写出了新中国庙会的精神风貌。五首乐曲没有情节上的联系,但通过逛庙会的主线把五首乐曲串联起来,得到了艺术上的统一。

1.艺人的小调。《艺人的小调》描绘了民间艺人说说唱唱的艺术,他们口语化夸张的戏剧性表演非常吸引观众和听众,但是仍然可以听出艺人生活的不易同辛劳。乐曲结构为再现的单三

部曲式A—B—A'。第一部分讲述了艺人的故事,曲调平静、具有叙述性。第二部分和声层加重了,情绪也开始变化,体现了艺人的生活带有一丝的艰辛,到第三部分又回到了平静。

2.二人舞。《二人舞》描绘了热闹、欢快的舞会场面。乐曲分为三部分,第一部分演绎了两人的舞蹈,步调整齐、欢快的场面,中间的部分非常的轻快,好像一个人跳舞,一个人在打节奏。乐曲时而轻快,时而火爆,主题再现时更热烈,速度、力度都增加了。

3.老人的故事。《老人的故事》是一个再现的三部曲式结构:A—B—A',曲调具有叙述性、忧郁性,道出内心的多种心境。仿佛老人们回首往事,讲说自己的故事,想起当年那段劳苦的日子是那么的辛酸,但仍然坚强的走到今天,讲到后来又慢慢的回到了平静。

4.笙舞。《笙舞》描绘了中国西南苗族芦笙舞热闹欢快的场面。全曲为再现的三部曲式结构,第一部分和第三部分描述了舞蹈的场面,步调轻盈、欢快,中间的部分是舞蹈的一个高潮,气氛十分热闹。

《社戏》这首乐曲集中表现了庙会的盛况,有以弦乐为主的文戏和以打击乐为主的武戏,节奏热烈,情感丰富,社戏中的唱、舞、打、吟都表现在主题中。通过了解这部作品的曲式结构和音乐内容,有助于该作品音乐上的处理和技巧上的要求,有把握的弹奏作品和表现音乐风格与演奏技巧是分不开的,所以本文接下来要简单介绍一下弹奏该作品时应该注意的问题。

四、结语

钢琴组曲《庙会》是一部经典的中国钢琴作品,也是新中国建国后的代表性作品之一。吸收了我国民间音乐的旋律和节奏特征,具有浓郁的民族风格,成功地塑造了典型的民俗风情画面。这首乐曲是蒋祖馨早期的作品,虽然经历了政治上的不公,生活上的坎坷,但挡不住他对钢琴创作的执着。他创作了大量成功的作品,流传在国际声名的音乐圣殿舞台,成为节目单上的压轴好曲目。

参考文献:

- [1]钢琴曲选[M].北京:北京音乐出版社,1960.
- [2]钢琴组曲选[M].北京:人民音乐出版社,1981.
- [3]魏延格.我国钢琴音乐创作的发展[J].音乐研究,1983(02).
- [4]中国音乐家协会.中国音乐家名录[M].南宁:广西人民出版社,1988.
- [5]汪立三.怀念蒋祖馨[J].钢琴艺术,1997(02).