

陈怡钢琴曲《多耶》的研究现状

吕明明

(山东艺术学院 音乐学院, 山东 济南 250014)

摘要:对陈怡这位现代作曲家的介绍,以及作曲家把现代作曲的技法与我国民间音乐的特点结合起来的创作手法。对《多耶》这首钢琴曲的创作特点的分析,以及目前为止《多耶》的研究现状。其目的是让我们更好的了解《多耶》以及现代技法与民间音乐的结合。有助于我们更深层次的挖掘音乐中的精髓,从而推动音乐事业的发展。

关键词:陈怡;多耶;民间音乐;音调

中图分类号:J605 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2012)02-0120-01

一、作品简介

陈怡 1953 年生于广州,3 岁开始学习钢琴,4 岁学拉小提琴。在她 17 岁时便担任广州京剧团乐队的首席小提琴手,在这期间她受到我国传统艺术的熏陶,这也对后期创作《多耶》有了很大的帮助。后来她考入了音乐学院,开始了系统的学习作曲。在作曲系里她学到了“四大件”中西作曲理论,传统音乐风格并记录,采编中国民歌。她并在这期间重视学习民族音乐,这在钢琴曲《多耶》中就有充分的体现。她不仅背唱民歌和戏曲唱段,还深刻理解民族艺术的优异之处。因此她的作品与民族音乐传统有着密不可分的血缘关系。在她工作的时候便与传统音乐有了更进一步的接触。

1980 年,陈怡参加亚历山大·葛尔(Alexander Goehr 来自剑桥大学)教授的短期培训。“他在讲座中介绍了 20 世纪所有的作曲家和音乐流派。”由于 20 世纪 80 年代以后,我国专业音乐创作进入了蓬勃发展的时期,这一时期开始重视对传统民族民间音乐的研究,这对后来的作曲家提供了创作素材。此时的西方现代音乐创作的表现手法又拓宽了作曲家的视野,丰富了他们的创作技巧。这一新时期钢琴创作也进入了一个创新的阶段。“民族风格与现代技法的结合”这是这个时期钢琴创作的特点。这一时期的音乐创作主要体现在传统乐器,少数民族音乐的创作和应用。作品《多耶》也是这一时期的产物,也是这一时期最具代表性的钢琴作品。

钢琴独奏曲《多耶》是陈怡与 1980 年随音乐学院作曲系师生赴广西侗族、瑶族地区采风时所创作的,于 1985 年获得全国第四届音乐作品比赛的一等奖,并与 1986 年该作品发表于《音乐创作》第二期,1999 年入选为中国国际钢琴比赛曲目。

“多耶”是侗族的一种民族歌舞形式。汉译“踩歌堂”是侗族文化艺术中唯一的歌舞形式。“多耶”是侗家人在庆典或祭祀中国成圈圈由领唱者即兴编“领句”其余众人以舞步应和着。由于“多耶”有“一领众和”的特点,所以在钢琴曲《多耶》中开始就呈示出“一领众和”的旋律。

二、钢琴作品《多耶》研究现状

目前对于陈怡的研究,无论是创作技法,还是作品分析等方面,都有相当的覆盖面。把握陈怡的研究现状,需要概观已

有的研究成果,在认知前人、今人的研究成果基础之上,发现尚未有人或很少有人涉及的研究领域,尝试进行多角度、多方位深入的研究。

现阶段,较详细阐述陈怡创作理论,颇有分量的研究成果是王小夕的《唱出自己的声音—陈怡音乐创作中的个性体现》,文中把陈怡的作品分为四大类进行分析,较全面的阐述了音乐中和声结构、织体形态、节奏节拍等诸多基本要素;龚晓婷的硕士论文《陈怡四部混合室内乐的复调技法研究》中以陈怡近年创作的四部混合室内乐《宁》《静夜思》《春夜喜雨》《胡琴组曲》为代表从结构布局与节奏、节拍、时值、速度、力度、演奏法等进行了系统的分析,有助于进一步了解陈怡现代复调的创作技法;具体研究陈怡的创作风格及采用民间曲调结构的原则;在李吉提的《“龙声华韵—陈怡交响作品音乐会”印象》、《陈怡的微笑—中国现代音乐分析随记》中,具体介绍了陈怡作品音乐会的感受和音响的效果;此外还包括黎颂文《“新潮”作曲家陈怡及其部分作品简介》、金湘《谈谈陈怡》,文章中均对陈怡生平及作品做了详细的介绍。这些对本论题的研究提供了重要的依据与参照。

纵观现有的研究成果,对陈怡钢琴作品《多耶》的研究偏重于创作技法的研究,而未全面、整体的把握此部作品的演奏技法以及音乐表现手法的特征,这为我们进一步研究提供了空间。

我国目前对《多耶》的剖析比较全面,一、从民族民间的音调素材中研究,这首作品有两个音调贯穿组成的。一是侗歌调为主题性材料。二是传统京剧曲调对比性材料。作品有侗族音调的主要核心,而且乐曲中用了三种不同的变体:逆行,倒影和逆行倒影。二、从调性的角度《多耶》还采用了多调性的结构,有二重调性和三重调性的结合。中国作品中有许多用平行和声来模拟笙等的吹奏音色。而陈怡的这首作品在运用这个写法的同时又模拟了民间乐器的和音音色,体现了现代音乐在和声方面的创作理念。这首作品多调性结构的体现有四类:1、模拟打击乐的固定低音用来衬托侗歌的音调。2、模拟民间乐器在不同调上吹奏的和音效果。3、模拟多声形态的侗歌的听觉效果。4、表现谐谑、游戏的音乐形象。三、对称原则的复合和弦。在陈怡的《多耶》中使用了双调性特点并基于对称原则的复合和弦。这种复合和弦有三种特征:1、(下转第 126 页)

整个剧中的舞蹈编排真可谓锦上添花。自贡杂技团也做了这方面的赏识,排演了大型杂技歌舞剧《天上的街市》。这是杂技与歌舞相融的实践与探索。杂技与舞蹈语言的有机结合,让这出剧既精彩又好看,盐都文化的挖掘与崭新的舞台表现,让这出剧既厚重又新奇。自贡的舞台历史上,这还是第一次排演这种剧目,这出剧不仅演绎了神奇的盐都,而且在艺术上也有大胆的创新与追求,受到了广泛的认同。

三、杂技在吸收舞蹈艺术时应当把握好适度的原则

作为一门古老的传统杂技艺术在中国已经有 2000 多年的历史了。杂技到了唐代又有新的发展,当时许多著名诗人的诗中都有反映。白居易的新乐府《西凉伎》中有描写“舞双剑,跳七丸、袅巨索,掉长竿”的诗句;元微之的乐府《西凉伎》中也有“前头百戏竞撩乱,丸剑跳掷霜雪浮”的诗句。到了宋代,杂技艺术已有了 40 多个节目,那时,有人能表演挑一担水在绳索上行走的绝技。可见,当时的杂技艺术水平之高。新中国成立之后,特别是改革开放以来杂技艺术不断发展。许多杂技艺术团先后出国访问,并屡获国际大奖,中国早已成为世界杂技大国。随着社会进步,人们生活水平的不断提高,人们对精神生活的需求也越来越高,杂技艺术在国内国外都有很好的市场。提高杂技艺术水平,创作出人们喜闻乐见的节目是一种必须的追求。我们所处的时代,是一个飞速发展的时代,当下的舞台比之任何一个时代都更为绚丽多彩。

无论是什么原因,艺术门类之间的相互借鉴都是值得肯定的。不可否认的是,杂技中舞蹈的融入或是舞蹈中的高难度技巧的运用确实给人们带来了极强的视觉冲击力。舞蹈和杂技都是以人的形体运动作为表现媒质的艺术,舞蹈和杂技的动作都具有远离生活动作的超常性,其中杂技的超常幅度远远大于舞蹈,但既然是两种不同的艺术门类,它们就以各自的内涵和特点而相互区别。对于杂技运用舞蹈元素是可喜的,反之,舞蹈吸收杂技技巧亦然。这是因为当今各门类艺术互相作用、互相影响是大势所趋。何况杂技与舞蹈这两种艺术本来就是姊妹艺术。但是,杂技还是应该是杂技,舞蹈就应该是舞蹈。也就是说,吸收与借鉴应当把握一个度。不能本末倒置,喧宾夺主。正如对于当今舞蹈中出现的杂技化倾向,一些业内人士不断地发出呼吁,舞蹈应当舞蹈化,不能走杂技化的路一样,杂技依然不能走舞蹈化地道路。

总之,杂技艺术在吸收舞蹈艺术丰富自己是取得了可喜的成绩。中国杂技继续保持了近年来异常活跃的发展态势,艺术创作十分繁荣,涌现出了一批新创力作。呈现了新的创作特点,对中国杂技创作有着积极的引导和示范作用。我们完全有理由相信杂技领域一定会通过不同传统杂技节目之间的嫁接和多种艺术元素的相互作用,产生更多更好的抢人眼球的杂技剧节目,也必将产生无愧于我们伟大的时代杂技精品力作。

(上接第 120 页)和弦结构以三度叠置为基础。2、音响不和谐。3、在不同的音区层次中使用。《多耶》的这首作品中陈怡还运用了更复杂的泛音性状态,呈现的是一种“流动的主音”。《多耶》中的京剧音调使用了泛调性的复杂织体。由于陈怡曾在京剧社工作多年,所以《多耶》运用了许多京剧的音调。这些都是杨凌云分析的《多耶》。我认为《多耶》的节奏起伏多变这源于侗族音乐的复杂节奏,这首作品的速度也有待研究。《多耶》相继出现了广版、快板、慢板、行板、快板、稍快些、快板、活泼有生气的八次速度变化。引子部分为快板与广版的交替,陈述了“一领众和”的多耶旋律。呈示段落为快板,多耶旋律也进一步得到了拓展,期间穿插了一些诡异的音乐元素。过度段为慢板,展示了京剧的音调。对比段为行板,右手的旋律来源于京剧音调。展开段为快板。乐曲高潮部分速度稍快,是多耶旋律与京剧音调的结合。再现部分为快板,将多耶旋律进行一次再现。尾声活泼有生气的材料同样也来源于多耶旋律。作曲家在乐曲的速度及节拍的安排运用了二十世纪音乐中对于古典原则的突破趋向,其目的是突出多耶的即兴性特点,这一特点是侗族民间歌舞—多耶的特色所在。这首作品的节奏是根据苏南吹打乐中的“鱼合八”的节奏序列组成。这一节奏的特点与西方二十世纪普遍使用的序列音乐技术有共通之处,两者都体现了数与音乐的关系。

三、个人观点

这首作品演奏中我认为节奏方面是一大难点,它既要弹出侗族音乐中一领众和的效果,又要运用好京剧的节奏特点。现阶段学术界在节奏方面的研究领域,较之其他音乐的构成

要素,研究成果相对少了很多,这也同样体现在钢琴作品《多耶》中,对这部作品节奏方面的剖析仍然无人问津。

这首作品由于节奏多变使演奏者很难掌握它的律动。演奏这首作品时一定要了解侗族多耶的特点。以及二十世纪音乐创作的特点。还要了解如何处理传统作曲技法与近现代作曲技法的关系,因为陈怡在《多耶》中是以既不保守也不决裂的姿态出现的。《多耶》基本主题的有调性呈示,音乐材料的分裂、结合于引申、发展,音乐主题和调性分布的再现回归,旋律、音群的模进或倒影变形等都是传统的作曲手法,而以前景、中景、远景概念安排的织体分层,不同调性的并置复合,不规则重拍的音组循环以及十二音的固定和声等则是近现代作曲技法的范畴。了解了这一点才能更好的完成《多耶》。

四、结语

通过陈怡这首钢琴曲《多耶》更透彻的让人们了解中国少数民族的音乐。不仅中国的文化历史源远流长,中国音乐的历史更是深远。本土的音乐用西洋乐表达出来也并非易事。就如钢琴曲《多耶》一样。在演奏中应更深刻的了解中国少数民族的音乐文化。

参考文献:

- [1]文魏玲.“现代”思维中“传统”的体现——陈怡钢琴曲《多耶》的创作简析[J].钢琴艺术,2004(5).
- [2]潘永华.侗族民族歌舞《多耶》初探[J].中国音乐,2002(4).
- [3]杨凌云.现代技法与民族民间音乐的化合——论钢琴曲《多耶》的创作特征[J].黄钟,2002(4).