

民族的文化 创作的源泉

——简述不同类型的中国钢琴音乐作品

王 爽

被世人誉为“乐器之王”的钢琴,传入中国已有百余年的时间了,随着中国音乐家对钢琴的了解不断加深,以及学习和消化西方音乐的规律和特点,经过长期的探索、发展、完善之后,钢琴音乐的创作也逐渐成熟,形成了具有中国民族特点的创作风格。他们采用钢琴独奏或协奏的表现形式,运用丰富的钢琴音乐语汇,把已经积淀了五千多年的中华民族文化作为表现内容和创作素材的来源,创作出了大量的钢琴音乐作品。有资料记载,由中国作曲家创作的第一首钢琴曲是赵元任的《和平进行曲》;较早一部具有浓郁民族风格的成功作品,当数贺绿汀创作的《牧童短笛》;而其他的优秀钢琴作品,更是不胜枚举。这些作品都具有鲜明的民族风格,是人们的生活、劳动以及内心活动的真实写照,反映出不同时代、不同民族、不同地域人们的感情世界,成为中华民族文化的一个重要组成部分。

中国钢琴音乐作品,根据其创作方式可以划分为以下两个不同的类型。

创作作品

钢琴的创作作品泛指那些音乐的主题旋律、音乐的创作动机等具体乐思是按作曲家自己的意图创作的钢琴音乐,当然也可以吸收与借鉴其他形式艺术作品的优点,但最终作品所表现的内容是相对独立的,是以创作作为第一属性的。

一、创作作品中的写意性作品

这类作品常以中国的文学、绘画等艺术作品,以及民俗和自然风光等作为创作题材,通过音乐形式描写一首诗、一幅画、一个场景等艺术形象,从而使人引发想象,获得艺术享受。以写意性为特点的创作作品有:朱践耳的《流水》、蒋祖馨的《庙会》、储望

华的《春江舟影》、崔世光的《山东风俗组曲》等等。杜小苏的《山居秋暝》就是其中较为典型的一首,这首作品是根据唐代诗人王维的同名诗而创作的。乐曲开始两句速度较自由的从低到高带有小二度的不协和音型,把人很自然的引入了诗中所描述的“空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。”的那种意境。乐曲通过交替的纯四度作为织体,构出的和声效果给人以空旷、宁静的感觉。在此背景下,附以自由而清新的旋律,以含蓄的风格,精心的描绘,创造了感人的美的境界。又如廖胜京的《火把节之夜》,这首作品是根据云南少数民族的传统节日——火把节所创作的。作品通过富于推动力的切分节奏、对比丰富的力度变化,把人们欢度佳节的热烈场面、欢快的心情,表现的真实而生动。

二、创作作品中的叙事性作品

这类作品以历史故事、民间传说为题材,具有较强的叙事性。中华文明源远流长,无数故事、传说通过文学、史书以及戏曲等形式所转载。它们反映着不同历史时期的社会生活,记录着各种社会现象,表现着人们的意愿。作曲家通过音乐的形式,来述说这些早已被人传为佳话的故事。如陈钢的钢琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,它与同名小提琴协奏曲堪称姊妹篇。它们的主题均取材于越剧《梁祝》。这是一段家喻户晓的美丽的爱情故事,作者把故事情节的跌宕起伏与西方音乐创作的曲式结构有机的结合起来,以故事具有代表性的三段剧情与奏鸣曲式的三个部分相对应。即呈示部表现相爱、展示部表示抗婚、再现部表示化蝶。随着音乐的发展,欣赏者可以逐步感悟到在故事情节的变化中所显现的感情世界。这部作品以西方的音乐形式来体现中国的音乐内容,是两者完美结合的佳作。再如,汪立三的《东山魁夷画意》之《涛声》。作者充分运用钢琴所特有的宽广音域,通过宏伟、坚

作者简介: 王爽,生于1971年。1994年毕业于沈阳音乐学院钢琴系。现为燕山大学艺术系讲师。(秦皇岛 066004)

定的音乐形象,叙述了一千多年前,唐代著名和尚——鉴真法师东渡日本,经历了五次失败以后,最终到达日本,并建造了唐招提寺,向日本传播佛教和中国文化。这段历史被中日两国人民传为佳话。除此以外,比较有代表性的作品还有叶露生的《兰花花的故事》、汪立三的《叙事曲》(游击队歌)等等。

三、创作作品中的实验性作品

自20世纪中叶以来,世界各国音乐家在沿袭传统音乐创作手法的基础上,开始不断探索新的手法。以勋伯格、斯特拉文斯基等人为代表的现代派,完善并运用无调性、十二音序列等现代音乐创作系统,写出大量的具有实验性的作品。70年代末以来,我国随着改革开放的不断深入,国门敞开了,东西方文化交流也随之频繁起来。一些带有实验主义、先锋主义的创作思想不同程度的影响着我国作曲家们的创作。他们在这方面也做了大胆而有益的尝试,但始终以追求民族神韵作为最终的创作目的。这其中不乏上乘之作,包括:陈怡的《多耶》、周龙的《五魁》、权吉浩的《长短的组合》等等。

其中最具代表性的当属赵晓生的《太极》,赵晓生以崭新的创作理念与中华民族传统文化有机的结合起来,把钢琴音乐的创作与中国古代《易经》的思想融合,创立了“太极作曲系统”,并以此法创作出钢琴独奏曲《太极》,全曲以两个音为中心(c和^bD),根据太极中所示的阴阳生四相,四相生八卦,八卦再生六十四卦……的逻辑关系,结构成新的音高组织关系,进行发展变化而成的。音乐家周文中评价这部作品说:“赵晓生不仅用了易经的名称,而且还表现了它的思想,‘万物始于一,而归于—’。”这种具有强烈实验精神的创作思想是值得研究和提倡的。

改编作品

我国地域辽阔,民族众多,由于人们具有不同的生活习惯,以及各民族历史、文化的差异等因素,产生出了不同风格的民族艺术,成为了作曲家创作素材的源泉。他们对其进行改编,在保持作品原貌的基础上,运用钢琴这一表现工具,予以进一步发展,再现音乐形象,丰富音乐内涵。

一、根据各地区、各民族的民歌作为主题改编的钢琴作品

我国有五十六个民族,尤其是西南、西北少数民族聚居的地区,这里的民歌风格鲜明,丰富多彩,具有浓郁的民族特色。作曲家通过实地采风,记录音乐曲调,进行再创作。比如西南地区,是我国能歌善舞的少数民族集中的居住地。由于地貌较为复杂,高山激流密布,客观的造成了交通不便,交流困难,

同时也造就了多样化、个性化的民歌。有高亢嘹亮的山歌,也有悠扬舒缓的船调。为表现音乐形象的多样性,许多作曲家都采取组曲的形式进行改编,每首小曲都有各自的标题,准确、详实的反映出乐曲所表现的内容,展示出生动形象的画面。如黄虎威的《巴蜀之画》,是由《晨歌》、《空谷回声》、《弦子舞》、《阿坎夜会》等六首小曲组成的,还有王建中、朱践耳、沈传薪分别改编的《云南民歌五首》等等。

以陕北的汉族民歌作为主题进行改编的作品,经过艺术加工,更为浓重的表现出陕北人民热情、豪放、纯朴的性格。这类作品以王建中的《山丹丹花开红艳艳》、《翻身道情》、周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》等作品的特点最为鲜明。

此外,以其它地区民歌改编的作品,还有桑桐的《内蒙古民歌主题小曲七首》、杨立青的《山西民歌九首》、朱家红的《河北民歌组曲》以及丁善德的《中国民歌主题变奏曲》等。

二、根据中国民族器乐曲改编的钢琴作品

我国民族器乐的历史悠久,历朝历代都不乏有成就的音乐家,上至帝王将相,下至平民百姓,不胜枚举。民族器乐的种类也很丰富,具有丰富表现力的乐器就有数十种之多,如二胡、琵琶、唢呐等等。因此,几千年来所积淀下来的器乐作品以及音乐思想非常丰富,除了以独奏、合奏的形式出现以外,还常作为戏曲、曲艺及其它民间艺术形式的伴奏。作曲家从中择其优秀作品加以改编。如王建中根据唢呐曲改编的《百鸟朝凤》,这是一首流传于河南、河北一带的优秀民间传统乐曲。此曲的旋律热情、欢快,符合我国戏曲、语言声调重音的变化,用装饰音的手法来模仿各种鸟鸣,时而布谷、时而黄鹂、时而蝉鸣,彼此融合,相得益彰,描绘出一幅生机勃勃的自然景象。曲中还运用了许多倚音,使人感受到一丝河南梆子的韵味,更增添了浓重的乡土气息。

此外,储望华的《二泉映月》也是钢琴改编曲中的优秀作品。这首乐曲是根据民国时期的民间艺人,人称“瞎子阿炳”的华彦钧所作同名二胡曲改编的。这首作品从标题来看,似乎是描写无锡惠泉山下天下第二泉月白风清的写景之曲,实则是描写作者一生坎坷不幸、颠沛流离的生活,和他悲伤、辛酸的内心世界。乐曲倾诉了作者和与他气息相通的广大人民群众被压在社会底层难以忍受的痛苦,他对人间种种不平的愤怒,以及身处逆境,却憧憬美好未来、渴望光明的迫切心情。所以在这部作品中无时无刻不流露出如泣如诉的情绪,那感人肺腑的音调催人泪下。改编后的乐曲在保持了作品原貌的基础上,通过精巧的钢琴表演技法,配以民族风格的和声,使原本单一旋律线条向纵深发展。通过这些手法,更显示出不可抵挡的感染力和震

撼力。

许多根据民族器乐曲改编的钢琴作品都有一个共同的特点，就是运用钢琴演奏的各种表演技法来模仿民族乐器的音响效果，力求原汁原味的表现音乐。比如《二泉映月》中的许多二度倚音，是模仿二胡滑揉的奏法。在《百鸟朝凤》中一些速度较自由的颤音，是模仿唢呐花舌或花吐的奏法。还有在陈培勋的《平湖秋月》中，用八度后倚音模仿拨弦乐器的泛音效果等等。

此类改编曲还包括黎英海的《夕阳箫鼓》、储望华的《翻身的日子》、王建中的《梅花三弄》和《彩云追月》等等。

三、根据创作歌曲或声乐作品改编的钢琴作品

声乐作品是既有曲调又有歌词的音乐表现形式，由于有了歌词，使之能够更直接、更形象的表达作品含义，这是其他音乐形式所不具备的功能。但人声的音域有限，个人演唱时的声部也有限，作曲家们发挥钢琴音域较宽，复调、和声处理手段丰富的特性，改编了许多优秀的声乐作品。周广仁的《台湾同胞我的骨肉兄弟》就是其中的一首，它是根据刘尧的同名歌曲改编的。乐曲主题旋律深情、亲切又略带忧伤，并采用三连音的伴奏织体，形成相互交错的效果，以此表现复杂的心情。乐曲中段及结尾多次出现华彩乐段，奏出宽广宏大的音响，表现了企盼、热烈的情感，好似家人祝愿远方的亲人顺利安康，企盼早日团聚的场面。根据声乐作品改编的钢琴作品还有：崔四光的《松花江上》、储望华的《红星闪闪放光彩》、《解放区的天》等。

在这类作品中，无论从表现原作的思想内容，还是发挥钢琴表现手法的潜能，都堪称一流的当数由殷承宗等人根据冼星海创作的《黄河大合唱》改编的钢琴协奏曲《黄河》。这部作品以中华民族的母亲河——黄河为创作背景，描绘了在抗日战争期间，中国人民深受日本侵略者带来的深重灾难，进而奋起抗击，争得民族独立的壮丽情景。改编者在原作的一个序曲和八个乐章中，节选了最优秀的篇章，组合成四个乐章的协奏曲，即《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河愤》、《保卫黄河》。它们无论在内容上，还是在形式上的对比都十分鲜明，各自具有相对的独立性。在此基础上，改编者还添加了一些新的素材，在第四乐章结尾处出现了《东方红》和《国际歌》的旋律，使全曲达到高潮，以明亮、有力、气势磅礴的音响象征着胜利和辉煌。钢琴与乐队的完美结合，相互映衬，此起彼伏，把钢琴协奏曲这种表现形式的特点发挥得十分充分。钢琴协奏曲《黄河》，可以称之为中国钢

琴音乐作品的经典之作。

纵观中国钢琴音乐作品，具有如下几个特点。

首先，具有直观、形象的标题性。其中以音乐体裁为标题的作品为数不多，并且常附以标明具体内容的副标题。如朱践耳的《序曲第二号》（流水），汪立三的《叙事曲》（游击队歌）。在绝大多数的中国钢琴作品中，还是以作品内容作为标题的，这是真正意义上的标题音乐。在西方的音乐家中，存在过一批标题音乐大师，如舒曼、李斯特、柏辽兹、柴科夫斯基等等。他们创立了林林总总的各具特色的标题音乐。中国的标题音乐虽然也是以文字的形式出现，但更多的是透过标题所示的内容，与中国的文学、绘画、历史等各方面文化相联系，进而使欣赏者展开联想，或是清新淡雅的水墨画，或是悲欢离合的故事情节，产生“未闻其声，先解其意”的效果。而后再结合音乐的实际音响，便会使人更加准确的理解音乐作品。这种高度含概音乐作品内容的标题是中国钢琴作品的一个重要特点，它在浓缩作品内容精髓的同时，也对欣赏者起到了揭示作品内涵的预见作用和提示作用。

其次，中国的钢琴音乐作品具有特定的时代性，由于历史的车轮无时无刻不在滚动，人类社会无时无刻不处于变化之中，不同的历史时期不同的社会背景，必然产生与之相适应，具有不同风格的艺术作品。作曲家总是把自己的创作置于社会和时代之中，他们创作情绪的由来和灵感的激发都是基于对生活的感受，通过音乐语言的方式来表达时代的精神和思想。这是任何一部成功的艺术作品具有强大生命力的重要原因之一。具有强烈时代感的作品犹如一条“时空隧道”，使人仿佛回到作品所表现的时空环境，身临其境的了解、体会当时的各种情景。不同的历史背景条件，决定了作品的不同风格、题材、内容等因素，从而使音乐作品成为是各个历史时期社会现象的真实写照。

再次，中国的钢琴音乐作品，终究是中国音乐家自己创作的，反映的也是中华民族的思想、感情，当然这其中最重要的特点无疑是鲜明的民族性。他们采用以五声调式为代表的民族调式，不断尝试和发展具有民族性和色彩性的和声，主题旋律常取材于民间音乐、戏曲、曲艺等艺术形式，把反映各民族思想感情、生活劳动、民俗民风作为主要内容。总之，运用各种丰富的创作手法，来表现音乐的民族性，创作出反应不同民族个性的钢琴音乐作品，这是各民族文化的重要组成部分。

在中国钢琴音乐发展的百余年里，中国的作曲家、钢琴家在不断的探索中，把中国民族文化作为创作的源泉，逐步形成并完善了具有鲜明中国民族特色的钢琴音乐风格，向世界展示着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。（编辑 高倩）