

广东音乐改编的五首钢琴作品

吕淑新

摘 要:中国钢琴音乐的创作是在中西方文化不断交流、融合的过程中产生和发展起来的,是现代创作技巧与中国音乐传统相结合的产物。中国几代作曲家作了大量的有益的尝试并取得丰硕的成果。在百花齐放的中国钢琴艺苑中以民歌和民间器乐曲为主体的中国传统音乐是中国近现代音乐创作的源泉。根据传统音乐改编的钢琴曲以其浓郁的民族风格和气质确立了其在中国钢琴音乐中的重要地位,移植和改编中国传统音乐是作曲家们寻求民族气质的主要途径。

关键词:广东音乐 传统音乐 民族民间 文化 民族化

文化是音乐的基础,不同的文化造就了不同的音乐,由于地理环境、社会背景、经济发展、宗教信仰等方面的差异,泾渭分明的中西文化基础造就了完全不同的中西方音乐。而中国钢琴音乐创作就是在中西方文化不断交流、融合的过程中产生和发展起来的,是现代创作技巧与中国音乐传统相结合的产物。钢琴,这一西方乐器,在 19 世纪上半叶传入中国,那么在中国钢琴音乐的创作实践中如何使形式和内容完美结合来表现中国传统音乐的民族气质?如何用一种纯粹的西洋乐器——钢琴来表现东方文化的神韵,体现中国传统音乐的风格?中国几代作曲家作了大量的有益的尝试并取得了丰硕的成果。

在百花齐放的中国钢琴艺苑中以民歌和民间器乐曲为主体的中国传统音乐是中国近现代音乐创作的源泉。根据传统音乐改编的钢琴曲以其浓郁的民族风格和气质确立了其在中国钢琴音乐中的重要地位,移植和改编中国传统音乐是作曲家们寻求民族气质的主要途径。

20 世纪 30、40 年代,以民族民间音乐为素材来创作钢琴音乐成为中国钢琴作品的重要一类。如贺绿汀的《牧童短笛》、肖友梅的《新霓裳羽衣舞》、陆柏华的《浣阳古调》、瞿维的《花鼓》等。解放后“民族的,科学的,大众的文化”和“为工农兵服务”规定了中国音乐创作的主要方向,“古为今用”、“洋为中用”又成为当时文艺继承、借鉴的观念。民族化也就成为艺术家进行艺术创作的自觉意识和行为。大量以民族民间音乐为素材改编的钢琴曲应运而生,如丁善德的《新疆舞曲第一号》、《新疆舞曲第二号》;汪立三的《兰花花》;陈培勋的《卖杂货》、《思春》;江静的《红头绳》;刘诗昆的《白毛女即兴曲》等。《买杂货》、《思

春》、《早天雷》、《平湖秋月》、《双飞蝴蝶主题变奏曲》,这些作品在细心保留原曲的传统特色的基础上,使用现代作曲技法进行再创造,最大程度的保持了广东音乐风格,具有鲜明的民族特色,使广东音乐明朗、乐观、诙谐的情趣在钢琴上得到极好的体现。

广东音乐是一个很有特色和个性的民间乐种。形成于清末清初,广泛流传于广州、珠江三角洲以及粤西、广西南部一带。形成伊始,多用于演奏戏曲中的小曲及过场音乐。在发展过程中,经过民间艺人及民间音乐团体的不断开拓创新,吸取西方音乐的某些因素,逐渐形成了在旋法、调式结构和风格上独具特色的地方音乐,并且广泛流传开来,深为各阶层人民喜爱,在全国及世界各地华人中也受到普遍欢迎。不少地区都有广东音乐的“乐社”、“乐馆”、“乐会”等组织,可见它有着广泛的群众基础。

广东音乐曲调优美、悠扬、节奏明快、流畅、情调清淡亲切,曲目丰富多彩。它的表现内容大多为风俗性的场景描写,包括对明快、悠怡雅致的生活情趣和对花、鸟、物、象等自然景观、现象和意境的刻画和表现。其结构短小,形式多样,感情真切、自然。旋律上以不太强烈的冲突或分裂去摆脱一味调和的氛围,形成曲调的一气呵成而又抑扬顿挫。它所用的乐器通常为高胡、扬琴、秦琴、三弦、琵琶、洞箫、笛、板等,以高胡和扬琴为领奏和主要乐器。

钢琴曲《卖杂货》是将两首广东小曲《卖杂货》和《梳妆台》结合在一起创作的。《卖杂货》属于民间习俗景色题材的乐曲,表现了货郎卖货、货郎和小姐的内容场景,情绪活泼开朗、幽默

诙谐。中段加入的“梳妆台”情绪委婉、幽雅,它的曲调与钢琴曲的标题及表现的内容场景也是协调一致的。《思春》是根据广东音乐创始人之一“何氏三杰”中的何柳堂的《玉女思春》和广东小调《寄生草》创作而成的。《思春》与原曲《玉女思春》的结构和旋律联系并不大,主要是借用曲名及全曲表现的意境:万物复苏,人们盼望春天到来的热切心情及对美好爱情和幸福生活的向往和追求。中段运用了广东小调《寄生草》的旋律,优美而纯净。作者运用各种创作技法汲取原曲的精华,巧妙的创作了一首具有浓郁广东音乐风格的钢琴独奏曲。《旱天雷》是广东音乐最早的音乐家和开拓者严老烈以扬琴润饰手法改编的。此曲创作之时正直明末清初,天下朝事如久旱不雨,沉闷而令人不耐,这时忽然震出隆隆惊雷,有如天降甘露,一股顺应五四运动新思潮的追求唤醒国民破旧鼎新的意境从作者心中喷涌而出,强劲的节奏,激动的旋律,催人振奋向上。《双飞蝴蝶主题变奏曲》根据广东古曲《双飞蝴蝶》和广东小曲《仙花调》改编,这首作品与其它几首移植改编曲稍有不同,因为是变奏曲,从主题引发的几个变奏,需要运用现代作曲技巧对主题进行引伸、发展,通常以具有鲜明少数民族或者地区性音调为基础,用变奏的手法,在和声上加以处理和装饰,在织体上丰富和加花,使其钢琴化。《平湖秋月》根据广东音乐作曲家、演奏家、也是出色的粤曲演唱家吕文成笔下的名曲《平湖秋月》改编成同名钢琴独奏曲。作者在乐曲中以极为丰富的变奏发展手法,充分把人们热爱生活、热爱自然的美好感情融灌在音乐之中。曲调十分流畅、委婉,给人以美的享受。

《卖杂货》、《思春》、《平湖秋月》、《旱天雷》、《双飞蝴蝶主题变奏曲》这五首曲子运用了多声创作技法,使作品散发出浓郁的民族韵味和崭新的艺术魅力,这些都表现在结构、和声、调式、旋律、织体等方面。在曲式结构上既有结构简洁、音乐材料集中的小型曲式,一部曲式如《平湖秋月》,又有复三部曲式如《思春》,也有复合再现四部曲式如《双飞蝴蝶主题变奏曲》,同时还有并列原则的曲式、变奏原则的曲式。在和声方面五首曲子的和声序列的设计既做到了遵循广东音调的特点和群众的听觉习惯,又赋予了广东音调以新的色彩。在调式调性方面,五首曲子在主和旋的配置方面做到了避免把偏音组织在主和旋中,以避免因偏音的介入而造成的不稳定感。五首曲子都有转调,通过转调使音乐带有较大的发展性,起到功能推进变化作用。五首曲子的织体都具有创造性,每首曲子都充分运用了和声性织体、复调性织体,同时以迂回绕唱式的旋律发展手法为主并插八度或八度以内的大跳,使音乐的进行更加富有张力,音乐的形象更加生动。

中国传统乐曲富有文学特征的标题具有鲜明的形象性和象征性,欣赏者通过聆听有生命的演奏,同时借助标题的提示,使自己在感受音乐的同时产生联想,加深对乐曲的理解,这是中国乐曲艺术风格的一大显著特征。《卖杂货》、《思春》、《平湖秋月》、《旱天雷》、《双飞蝴蝶主题变奏曲》都沿用了原曲的标题,音乐借助这些说明性、描绘性的标题能启发演奏者和欣赏者对乐曲做适当的联想,从而更深切的体会到具有耐人寻味的深邃意境。中国传统音乐的结构不拘泥于一种固有的格式,音乐大都根据内容和情绪的发展需要展开,段落的结构布局相对比较自由。在中国传统音乐改编成钢琴曲的过程中,作曲家根据内容的需要,或保留原曲的结构,或在原曲的基础上兼收西方传统曲式结构和中国传统音乐曲式结构特征,以感情变化和钢琴演奏特点而尽情发挥,贯穿发展,一气呵成,形成较为自由的曲式结构。线性旋律是中国传统音乐的又一大典型特征,传统音乐中旋律常常代表了音乐的主体,甚至可以说是音乐的全部。五首改编的钢琴曲直接采用传统乐曲的曲调移植改编,继承了线性思维这一典型的音乐传统,使旋律流畅优美。中国传统乐曲改编的钢琴曲充分发挥钢琴这一乐器音域宽广、力度多变、善于演奏多声部音乐、自由转调的优势,采用多声部思维,运用多声部写作技法或用复调写作技法对旋律进行多声部处理,使旋律在各个音域呈现不同的音色特征,使传统曲调有了丰厚的背景和强有力的衬托,旋律隐含的表情得到了立体同步的发挥。音乐的发展具有多声化的特点,是钢琴改编曲对传统乐曲的发展与创新。

钢琴传入中国 100 多年来,钢琴作曲家和演奏家一直在探索创作的民族特色和中国风格,也是中西方文化逐渐融合的过程。这不仅是昨天中国钢琴发展的主题,也是当今和未来中国钢琴发展的主题和趋势。我们既要不断学习和借鉴西方近现代作曲技法,也要立足于本民族的文化传统,从中吸取丰富的经验。在中西文化融合中发展与西方钢琴音乐文化不同的创作风格,并且不断寻求传统性与现代性、民族性与世界性的最佳结合点。五首改编曲在这一方面做了较成功的尝试,对中国钢琴音乐的未产生产生了较为深远的影响。

参考文献:

- [1]伍国栋. 民族音乐概论[M]. 北京:人民音乐出版社,1997.
- [2]陈惺生. 中国史官文化与《史记》[D]. 西安:陕西师范大学研究所,1992.

作者单位:哈尔滨师范大学艺术学院