

浅谈学习和演奏中国钢琴作品的重要性

牛俊峰

(运城高等专科学校 音乐系,山西 运城 044000)

钢琴(piano),这一传统而高雅的外来乐器,是在鸦片战争后伴随着大批外国商人和传教士的涌入而出现在中国的。1915年,赵元任创作发表的中国第一首钢琴曲《和平进行曲》,是我国钢琴作品创作方面的新起点。此后相继出现了1917年赵元任创作的钢琴曲《偶成》,1921年李荣寿创作的钢琴曲《锯大缸》,还有钢琴伴奏谱《思乡》、《玫瑰三愿》和《大江东去》等。这些作品的问世证明了中国的作曲家们已经开始了尝试创作具有中国民族特色的钢琴作品,这也给后来我国钢琴作品的创作留下了宝贵而丰富的经验。经过近百年来发展,到现在不论是钢琴的普及程度、演奏技术,还是在钢琴作品的创作上都有了很大的提高,已基本接近国际水平,这首先得益于我国老一辈音乐家的辛勤努力和艰苦奋斗,同时也是东西方文化交流的结果。

一、学习和演奏中国钢琴作品,是对学生进行爱国教育和全面提高道德修养的需要

伴随着全社会文明化的进程,加强素质教育和提高全民道德水平,音乐教育已显得非常重要。学习和演奏中国钢琴作品的同时不仅是对演奏者本人彻底而全面地渗透中国音乐文化,更重要的是让广大的人民群众全面而深入地熟悉中国民族音乐文化。

1、我国的钢琴作品中,多数是以革命战争歌曲为内容而改编的钢琴曲,主要表现中国革命战争的胜利和人民群众的喜悦心情。

1946年,由当时在“鲁艺”工作的瞿维根据安徽民歌《凤阳花鼓》改编的钢琴曲《花鼓》,优美而欢快的民间旋律、朴素的和声与鲜活有力的钢琴织体结合得自然流畅,极富时代精神。创作手法上既注重借鉴和应用西方传统的音乐创作技法,又加强了从民间音乐中汲取良好的音乐素材,成功地表现了抗战胜利和人民革命胜利给整个中华民族带来的希望,人们听后无不欢欣喜悦。

王建中改编的《山丹丹花开红艳艳》、《绣金匾》、《翻身道情》和《军民大生产》四首乐曲,以陕北革命根据地民歌为素材,配以丰富而生动的钢琴语言和手法,通过人民歌唱领袖、红军大会师、解放翻身以及大生产运动等几个侧面的描述,表现了解放区人民欣欣向荣的生活和军民无比喜悦的心情。此类乐曲如:《南海小哨兵》(储望华编曲)、《舞剧“红色娘子军”组曲》(杜鸣心改编)、《洪湖赤卫队幻想曲》(瞿维编)、《浏阳河》(陈静斋编)、《蓝花花的故事》(叶露生改编)、《陕北民歌主题变奏曲》(周广仁改编)、《钢琴协奏曲“黄河”》(殷承宗

等改编)、《翻身日子》(储望华改编)、《红星闪闪放光彩》(储望华改编);较简单的乐曲如:《盼红军》(黎英海改编)、《子弟兵与老百姓》(陈铭志改编)、《工农齐武装》(徐斐编曲)、《庆翻身》(黎英海曲)、《迎亲人》(黄安伦曲)等。一大批优秀作品的涌现,成为我国音乐发展史的宝贵财富。

2、中国钢琴作品表现内容广泛,其中大多为充满了对祖国的热爱和对祖国壮丽河山的赞美之佳作。

黄虎威创作的《巴蜀之画》是一首以四川民歌为素材的钢琴组曲,全曲由《晨歌》、《空谷回声》、《弦子舞》、《蓉城春郊》和《阿坝夜会》等六首小曲组成。乐曲中使用了特殊的中国民族五声调式和声体系与充满着乡土气息的民歌旋律融为一体,使每个小曲均为一幅形象鲜明、引人入胜的大自然风景画,深切表达了当地人民对巴山蜀水的无限热爱与眷恋。

《平湖秋月》是作曲家陈培勋根据同名器乐曲改编的一首古朴典雅、优美明朗的抒情钢琴曲。乐曲中丰富的钢琴和声织体与大量的琶音音型的使用,刻画出了杭州西湖水波涟漪的秀美风光。音乐时而像一湖清波微微荡漾,时而似清冷湖面圆月高挂,宛如一幅秋日月夜图。乐曲充满着诗情画意,表现出我国传统国画艺术中那种恬静悠远的意境美。此类乐曲还有:《春之旅》组曲、《壮乡组曲》、《圆明园漫步》、《彩云追月》、《二泉映月》、《序曲第二号——流水》、《山花集》组曲、《海滨抒情》、《双鹤听泉》等。

3、反映中国百姓幸福生活和民间传统特色情调的钢琴作品。

三十年代我国老一辈作曲家贺绿汀创作的《牧童短笛》,可谓一首家喻户晓的钢琴名曲。描写了牛背上牧童的悠闲自得、吹着短笛,戏嬉在溪流旁的可爱神态。笛声悦耳透亮,飘荡在林里山间,又仿佛闻到了乡野泥土沁人心脾的芳香。相对于《牧童短笛》,另一首著名钢琴曲《欢乐的牧童》作者黄虎威根据新疆哈萨克民歌改编而成,乐曲同样描绘了天真的牧童在放牧时的欢快形象,不同的是前者为江南水乡的描写,后者为我国北方一望无际的美丽大草原的刻画。

钢琴组曲《庙会》是蒋祖馨1955年创作的。作曲家以其独特的艺术思维、生机盎然的富有灵气的笔触,勾画出了五幅形象鲜明的民俗画卷。组曲之一《艺人的小调》中的一唱三叹,表述了浪迹天涯的民间艺人的艰辛与哀怨。组曲之三《笙舞》表现的是少数民族少年手拿芦笙边吹边舞的欢乐气氛。组曲之五《社戏》中表现出乡间搭台唱戏的热闹场景,既

有喧闹的锣鼓,又有戏曲中的生、旦、净、末、丑的亮相,把民间社戏的传统风格表现得恰如其分。

表现民间生活的钢琴作品有《采茶扑蝶》、《火把节之夜》、《谷粒飞舞》、《园中一日》、《儿童组曲》、《云南民歌五首》、《山东风俗组曲》、《春舞》、《东兰铜鼓舞》等。

4、根据我国古典名曲改编的钢琴曲,通过复杂的创作手法和弹奏技巧,使古曲风格未减,表现更加完美至真,反映出我国音乐文化的悠久历史和崇高地位。

倪洪进创作的《练习曲四首》,是根据京剧曲牌改编而成,乐曲以纯朴的京剧音乐为主旋律,加上娴熟的钢琴织体创作手法,巧妙而生动地再现了京剧艺术的魅力。王建中根据我国民间鼓吹乐《百鸟朝凤》改编的同名钢琴曲,以丰富而含蓄的想象力,细腻而婉转地模拟各种飞禽的啼鸣声,热烈欢快的旋律时而伴入各种鸟鸣声,表现了生机勃勃的大自然景象。鲜明的民族风格音乐,深得广大群众喜爱。黎英海根据同名琵琶古曲改编的《夕阳箫鼓》,描绘了秀丽的江南山水胜景。音乐表现潇洒飘逸,风格新颖别致,以其浓厚的民族风韵,田园诗般的意境和其独特的中国民族调式和声的音乐效果,充分反映了中国传统美学思想。

另有根据古曲改编的钢琴曲:《阳关三叠》、《舞剧“鱼美人”组曲》、《霓裳羽衣曲》、《寒号鸟》、《山居秋暝》、《梅花三弄》等。

二、演奏广大人民群众喜爱的中国钢琴作品,满足了他们欣赏的要求,易于为他们所接受

中国钢琴作品中运用民间音调创作的乐曲居多,特别是用民歌或民间音乐以及传统音乐改编的钢琴曲,已是中国钢琴音乐中的重要组成部分。就我们目前所见到的这些作品中可以看出,它们并非单纯的改编,而是进行了重新组织与较为复杂的二度创作,也是当代中国钢琴音乐创作中的常用手法之一。由于中国钢琴作品中的主旋律多为民歌或相类似的形式,其旋律流畅突出、和声简明清晰、民族色彩鲜明,为广大群众所熟知。特别是乐曲中那些易于上口的旋律和热烈欢快的节奏,让观众很容易就融入到音乐里去。所以要提高中国观众的音乐欣赏水平,还是应先从听中国乐曲开始培养。

《山丹丹开花红艳艳》一曲,不论是年逾花甲的老人还是三、四十岁的中年人都非常熟悉,笔者在一次钢琴演奏会上弹奏时,观众席上就有人跟着哼旋律和脚打拍子的现象,这说明他们对这首乐曲的了解。演奏会的最后是钢琴曲《翻身的日子》,当音乐进行到第二段左右手交叉弹奏时,立刻响起了一片掌声,乐曲结束处那句右手刮奏刚一弹完,又响起了雷鸣般的掌声,经久不息,我不得不三次上台谢幕。显露出观众对中国钢琴曲乃至中国文化的理解与钟爱。

三、演奏中国乐曲是对钢琴学习者弹奏技术达到完美境地的一种有益补充,并能提高学生的弹奏积极性

如果演奏者经常弹的是练习曲和一些难于理解的奏鸣曲等乐曲,时间久了学生就会产生厌烦感。对于初中级学生就可以大量弹奏些中国作品中的较易类型的乐曲来补充。比如我们前面提到的中国曲中著名的《欢乐的牧童》和《牧童短笛》,在弹奏练习中不仅可以练习大量的装饰音技术,而且更为重要的含有弹奏复调技术的训练。还能在弹奏中国钢琴作品练习中,培养学生学习用柔和而富于歌唱的声音去弹奏,弹出优美的旋律线条,即所谓的“中国味”。

目前,中国钢琴作品的创作数量已大大增加。其中不乏为数众多的优秀作品,不论是从基础上还是中级到高级阶段的乐曲,都已形成了一定的“规模”,可以供不同层次的学者选用。我们基层的钢琴教师就应承担起此重任,要根据学生的实际情况适当选用中国乐曲进行教学,还应在考试、比赛或表演场合多介绍中国乐曲。中国音乐毕竟是我们的音乐“母语”,学习演奏中国钢琴作品,毕竟更为亲切深入,还对培养乐感、学习音乐的表达能力具有重要意义。

优秀的中国钢琴曲,从音乐表现的内容和创作手法上有着与西洋音乐不同的音乐风格,更加注重音乐意境和内涵的表现。通过对中国乐曲的学习和研究,从中吸取丰富的养料,学会与西方音乐文化进行对比,更有利于学习和了解世界先进的音乐文化。

发展和弘扬中国民族音乐文化是我们的责任与义务,因此在学习钢琴过程中,应该重视和加强中国钢琴作品的学习和演奏。

【责任编辑 马重阳】

浅议中师舞蹈课“示范——模仿式”教学模式

樊秀政

(太谷师范学校,山西 太谷 030800)

中师舞蹈教学的主攻方向,应该说依然是“习舞”的过程,但在这个过程中,倘若能通过各种方法和途径为学习舞蹈的学生们开创一块让其创造与心智共同成长的土壤,在有限的课堂教学时间内,最大限度地提高教学质量和效率,是从事中师舞蹈教学工作必须认真思考并努力解决的课题。因此,我认为,在中师舞蹈课堂教学中“示范模仿式”舞蹈课

堂教学模式还是行之有效的。但随着时代的发展,这一教学模式应有一个不断发展和完善的过程,必然有所更新和补充,才能更好地完成舞蹈教学大纲的任务,培养出具有高素质的、全面的舞蹈人才。基于这种认识,我在学习、思考、探索和实践的过程中,总结出一套适合中师舞蹈教学的“示范——模仿式”教学模式,供同行们参考。