

浅析京剧元素在钢琴作品《皮黄》中的全新阐释

王 芳

摘 要:《皮黄》在 2007 “帕拉天奴”杯首届中国音乐创作(钢琴作品)大赛中荣获成人作品一等奖。作品运用京剧中的元素生动地描绘出了一段段充满丰富情趣的中国戏曲场景。无疑,作品的成功之处不仅是作曲技法的成功,更因为它是弘扬我们民族精髓的典范。本文尝试从作曲技法角度深入地对作品进行剖析,旨在使更多的习者了解这部优秀之作,从中得到启发,更好地将我国戏曲精髓同歌曲创作完美地结合,创出佳作。

关键词:张朝;皮黄;京剧元素

2007 “帕拉天奴”杯首届中国音乐创作(钢琴作品)大赛让我们更加熟知了一位优秀的作曲家——张朝。一曲具有独特京剧韵味的作品《皮黄》在参赛的近 400 部作品中脱颖而出,夺得了成人作品一等奖。

钢琴独奏曲《皮黄》,1995 年完成初稿,2005 年完稿,十年间,作曲家不断的修改、完善,最终定稿。作品中,作曲家运用了西皮、二黄等板式,金元杂剧中瘸子走路的节奏,明清时的锣鼓点,昆曲、弋阳腔中的青衣唱腔韵味,革命样板戏等,生动地描绘出了一幅幅充满情趣的中国戏曲场景。音乐纯净典雅、质朴无华。

《皮黄》以类似京剧过门的音乐风格作为主题材料,从而进行渐变、更新。音乐中你可以感受到紧拉慢唱的声腔、双音模拟的小锣,还有音丛、音块所制造的张力感,以下为乐曲的具体分析。

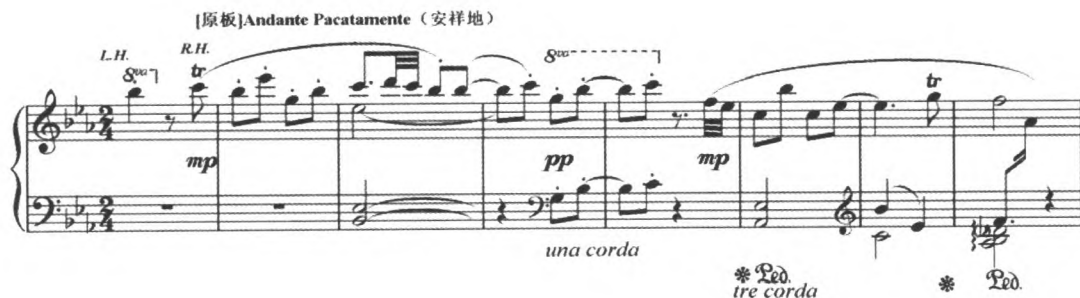
《皮黄》音乐分析

作品^①由“导板”、“原板”、“二六”、“流水”、“快三眼”、“慢板”、“快板”、“摇板”、“垛板”、“尾声”十段音乐构成。

【导板】为引子,叫板的意思,作为全曲的引子,以散板自由的节奏和清澈的京腔音调,¹E 宫调式拉开了音乐的序幕。模仿鸟叫,鸟鸣清脆,呈现出一幅鸟语花香的图景。之后第五小节琶音清晰明亮,如同水波荡漾进入主题。

【原板】即主题原型(谱例一),是戏曲板式变奏的基础,其他板式都与之有关。此段曲式为复乐段结构。A 乐段(8-15 小节):四二拍,音乐安详、清新。速度较慢,4+4 西皮风格的旋律一问一答,上句落于¹E 宫调式高八度下属音如提问,下句音区下落如作答,第一段结束在¹A 宫的 II 级七和弦上。之后音乐加花重复主题(16-23 小节):伴奏加入旋律层,结束于¹E 宫主和弦,与第一乐段形成终止式的呼应对比。完满结束后,低音部坠入的旋律线引入小补充两小节,结束主题。

(谱例一:乐曲 7-14 小节)

第一部分:

“二六”、“流水”、“快三眼”三次板式变奏如同奏鸣套曲的第一乐章,可划分为全曲结构的第一部分。此部分突出西皮音调的变奏,速度布局呈递增性(Allegretto、Allegro、Vivace),“快三眼”的音调旋法与“二六”是变化重复关系,所以,此部分形成了一个带再现单三部曲式的结构形式。

^① 作品谱例选自:“帕拉天奴”杯 2007 作曲大赛获奖钢琴作品,中央音乐学院出版社,2008 年 3 月版

【二六】二拍子，节奏更加紧凑、欢快了一些。结构为乐段，自身反复一次。三小节引子(26-28小节)采用 $\flat E$ 宫调式的属持续音模仿板鼓的节奏渐强进入，使音乐逐步步入欢快地气氛之中。在此背景上，派生出主题B(29-36小节)：原板的旋律， $\flat E$ 宫调式开始，左右手的跳音轻快、天真、生动，F商调式结束，形成一个方整的4+4乐段(谱例二)。之后，乐段以低八度的形式变化反复一次(37-44小节)。第45小节至第51小节为连接，器乐化的拖腔柔和、连贯，一气呵成，为音乐增添了许多生动和轻盈之感。

(谱例二：乐曲29-36小节)

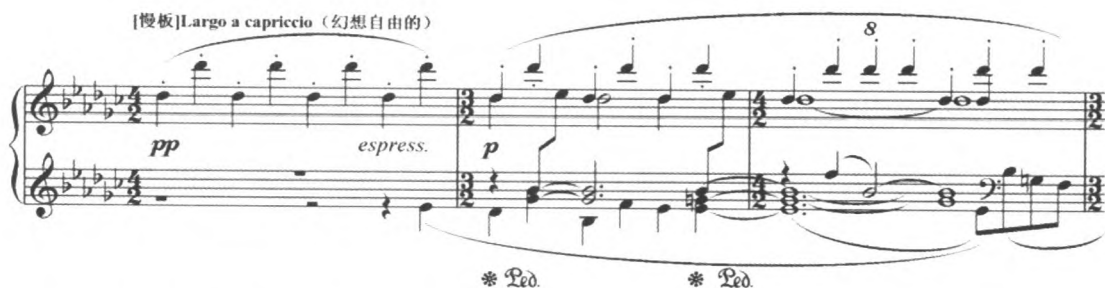
【流水】为一拍子，有时本是二拍子，由于速度很快，所以形成了有板无眼的效果，本曲的2/4拍可以打成1/2。乐段C(52-61小节)：由4+6非方整性两乐句组成，调性为A商调式。音乐一进来，立刻如它的名字般流动起来，仿佛微风拂过，明快流畅，左手的保持音有突出的效果，与“二六”形成对比。第62小节至第66小节为连接，双音进行一次次低八度如泉水的声音，清晰、流畅，推出精神饱满的快三眼。

【快三眼】即快速的四拍子，一拍为板，二拍为头眼，三拍为中眼，四拍为末眼。D乐段(67-82小节)：可以看作是二六的动力化再现，音乐精神饱满，速度上和前面音乐相比，更为活跃，力度加强，为第一部分的音乐高潮。调性仍从 $\flat E$ 宫调式开始，转为F商调式结束，4+4方整乐段。之后，有八小节补充，转 $\flat B$ 徵调式结束。83-86小节为连接，音乐进入散板，自由的分解和弦大琶音的宣泄，为慢板音乐的进入做铺垫，自然地进入了富有幻想的慢板音乐。

第二部分：

【慢板】四拍子，常用于细致委婉的抒情或叙事，本曲采用4/2、3/2拍等交替拍子，相当于套曲的第二乐章。引子一小节，乐段E(88-93小节)：此段结构为一个乐句，附加一个两小节的补充。调性为 $\flat G$ 宫系统，低音区低沉的二黄音调在高音区八度属持续音晶莹闪烁的音响背景上动情地娓娓道来，表现了月光洒在水面上的情景，右手高音仿佛是波光自然描写，左手则是深情的歌唱，中声部固定音型仿佛是宁静不动的月亮。节拍具有一定的伸缩和弹性，音乐自由幻想。

(谱例三：87-89小节)

模仿钟声部分：乐段F(94-101小节)：一个六小节乐句，加上两小节的补充， $\flat G$ 宫调式，左手旋律突出，右手轻而清晰。张朝老师说自己从小生活在云南滇池边，水波飘渺、安静、清新，隐隐听得到远处传来寺庙的钟声……这段音乐也许就是由此而来。

第三部分:

“快板”、“摇板”、“垛板”三段是乐曲的第三部分,如同奏鸣套曲的终曲乐章。

【快板】为快速的流水板,用于表现激昂急切的情绪。G乐段(102-132小节):快板的速度,果断的强音、轻快的节奏,表达了激昂热切的效果。音调为二黄音调的变奏,第一句共14小节,A徵-B羽调式;第二句18小节,是第一句的上三度模进,“C徵-D羽调式,同头换尾,至123小节,音乐运用乐节重复、音程扩大手法等形成连接,进入焦虑不安的摇板段落。

【摇板】紧拉慢唱的乐段H(134-175小节):震音的效果颤颤巍巍、焦虑不安,表现了一种紧张激动的情绪和抒情叙事的结合。此段调性为F羽调式,二黄音调的第二次变奏,旋律隐藏在右手中。借鉴了京胡、弹拨和锣鼓的表现特点,并与托卡塔相结合,与快板形成了较强的对比性,后以锣鼓段营造出高潮。之后,音乐运用强力度的双音、和弦表现了对社会黑暗愤怒的情绪,这种愤怒情绪通过乐节的重复、模进,不断上升,直到最后达到最强音,一个刮奏推出愤慨的垛板。

【垛板】乐段I(176-255小节):一拍子,如刀切似的旋律,节奏鲜明,句式短促紧凑,此段一开始两小节的强音和弦表现了一种指责控诉。调性运用了双调性的手法,右手旋律为G宫,左手为E徵调式。融合了二黄与西皮两种音调,在一定程度上,既再现了快板的二黄音调,使第三部分也具有再现单三部曲式的特征,同时又回顾了西皮的音调,形成首尾呼应。三句旋律同一主题,第一次重复高一个八度出现,对第一句进行扩充,第二次重复在此基础上又高一个八度,表达了控诉一步步加强,不满一步步深入的情绪,随着双手弹奏的双音似京剧里面的剁板一步步把乐曲推向更加辉煌的高潮——尾声。

【尾声】即收尾。运用双手的和弦呈示,使得音乐辉煌、宽广,节奏型稍微复杂,左手运用了连续的切分节奏,西皮原板音调的再现进一步强化了首尾呼应的作用,“E宫调式,总结了全曲。用作曲家张朝的话说:“就像岳飞精忠报国,英雄虽逝,精神永存。”

结 语

运用京剧的唱腔,“腔味十足”。如果要用钢琴来表现京剧的唱腔,并非易事,作曲家为了适应钢琴的特点,在《皮黄》的创作上并没有完全照抄京剧的腔调,而是取其精华,如曲子主题中就抽取西皮、二黄两腔中的核心音(G、^bB、C)贯穿于旋律与和声中,配以装饰音的效果来表现“腔式”的旋律特点。

中国传统戏曲之神韵与西方音乐思维的完美结合。乐曲的韵味有别于西方的音乐特点,但也并未完全框架在传统戏曲板式之内。“慢板”部分的节拍比较自由,运用速度上的伸缩处理,但在该曲的板式变奏中却融合了西方音乐结构的思维,强化了全曲各个变奏段落的有序性和逻辑性。中国的戏曲结构经验有许多值得我们学习借鉴的地方,中国人听起来很熟悉,西方人可能又会感觉到很新奇。西方的一些结构思维锦上添花,又使得音乐变得更加的有序、入耳。

应该说《皮黄》的创作像所有的作品一样,并非完美的无可挑剔,但它绝对是成功的,民族性、传统性和简约性是《皮黄》的特色标签,作曲家在挖掘民族音乐语言和表现民族精神方面的确令人鼓舞,值得我们学习和借鉴。

参考文献:

- [1]安鲁新. 琴键上的戏曲之灵——评钢琴曲《皮黄》的创作特色[J]. 人民音乐. 2008. 1
- [2]王娟. 谈钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏[J]. 长春师范学院学报. 2012. 10
- [3]陈旭. 中国钢琴音乐的创作及其启示[J]. 音乐研究. 2001. 12 第4期
- [4]杨慧. 穿越时空的碰撞——试论钢琴曲《皮黄》东西方音乐融合之美[J]. 钢琴艺术. 2011. 8
- [5]童薇. 京剧声腔与钢琴艺术的完美结合——张朝先生钢琴曲《皮黄》的音乐特征及其演奏[J]. 黄钟. 2013. 3