

蒋祖馨钢琴组曲《庙会》和声应用分析

谷月

摘要:作曲家蒋祖馨于1955创作了经典的钢琴组曲《庙会》。这部作品采用钢琴组曲的形式向人们展现了中国传统庙会中的不同风格的景象,将中国民族风情完美地融入到了西方钢琴音乐的创作当中,尤其是作曲家在和声的运用方面独具特色。

关键词:蒋祖馨;和声;庙会组曲

一、《庙会组曲》的组曲特点

作曲家蒋祖馨于1955年创作了钢琴组曲《庙会》,这部作品在第六届世界青年与学生和平联欢会的作曲比赛中荣获了三等奖。从此,这部作品就成了我国钢琴家的保留曲目了,并被纳入了专业音乐院校的教材当中。

《庙会》这部钢琴组曲是作曲家蒋祖馨根据自身的传统民族民间文化底蕴,利用钢琴音乐谱写出的一部大型钢琴水墨山水画。这部组曲充分借鉴了西方音乐的曲调风格,同时加入中国传统民间音乐内容,既传承了西方音乐的技法,同时又不失中国的民族文化。作曲家在《庙会》中使用的和声进行较多的采用了中国古典和声并进行了延伸,而在曲式结构等方面则是运用了西方的作曲技术,将中西音乐特点完美地融入到了部作品当中。

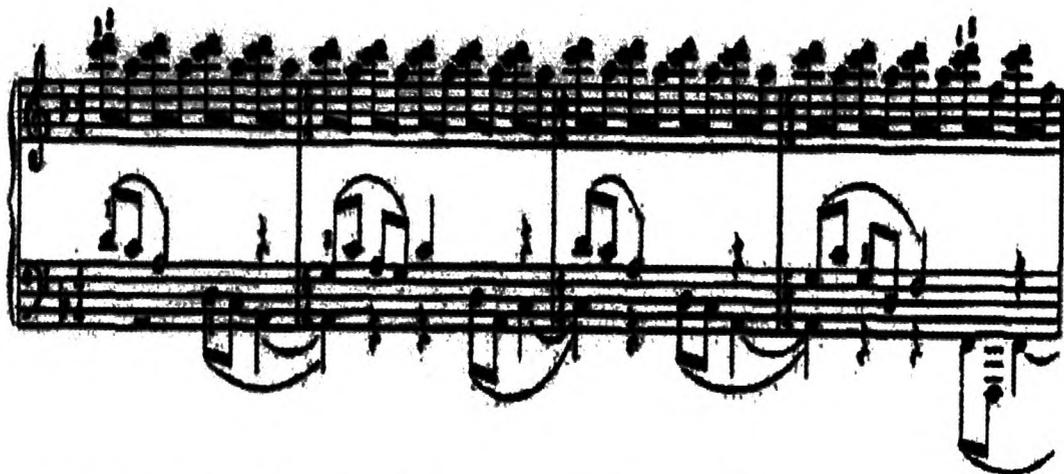
赶庙会是典型的中国汉族民间的风俗习惯,同时也是历史上地区间重要的集市贸易的一种。作曲家蒋祖馨使用“庙会”一词作为这部组曲的名称是非常名副其实的,这部作品主要展现民间百姓在中国传统庙会中欣赏到的不同风格杂耍表演的景象。这部作品的创作思路来自于生活,并将生活中普普通通的景象赋予鲜活的表现力。在创作中,作曲家蒋祖馨特别突出对民间庙会的具体的情境的描写,使欣赏者在钢琴音乐的进行中悄然不觉地感受民俗风情,勾勒出属于自己的想象的画面。整部组曲分为五个小部分,分别为:“二人舞”、“老人的故事”、“笙舞”、“艺人的小调”、“社戏”等。从《庙会》的整体安排来看,作曲家蒋祖馨在组曲中的每一个单独段落都使用了带再现的单三部曲式。尽管作曲家采用了如此短小精干的曲式结构,但却表达出了非常丰富多彩的内容。在短小的篇幅中将不同的风俗民情都展现了出来,将形式与内容做到了统一。如在“二人舞”中,作曲家运用A段与B段的对比来刻画情绪上的变化,同时又加入了舞蹈的元素,将拍子从2/4,3/4转向4/4,5/4,进一步地增强了乐曲的律动感。

这部组曲的调性安排也和其他钢琴音乐有所不同。如在“艺人的小调”再现段以羽调式开始,但在旋律的进行中又加入了角调式的旋律。调式的重合体现了作曲家蒋祖馨对在同宫系统内,各调式音阶与和弦的熟练应用。据此创作而产生的音响效果也是别具韵味的。

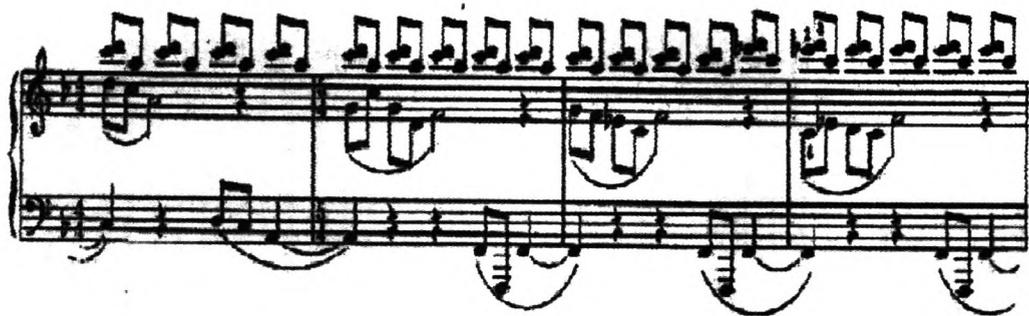
二、钢琴组曲《庙会》和声应用分析

(一) 五声纵合化和弦

我国音乐理论家桑桐先生提出的五声纵合化和弦,是一种建立在五声调式中各音程的纵合结构的基础上的和声写作技巧。五声纵合化和弦特点在于和弦的纵向组成音与五声性的旋律音调在整体上保持一致,但并不受旋律进行的限制。五声纵合化和弦根据其组成音的音数可以分为三音和弦、四音和弦以及五音和弦等。如谱例1:

谱例1选取的是《二人舞》的音乐片段。第一小节中间声部采用F宫调式中的fa、sol、la三音组合而成,下方两个声部的旋律进行采用时值交错的形式融合进上方的旋律当中,形成两人互相问答的形式。同时,高声部采用固定音型的伴奏形式,仿佛带给欣赏者一种二人在一个固定的伴奏下翩翩起舞的艺术情景。此外,持续低音的进行与纵合化和声的写作手法的共同运用,使得整个音乐形象更加的富有浓郁的民族风味。

又如上例谱例 2，同样是《二人舞》的片段，随着旋律的进行，调式转入了降 A 宫系统。因此，高声部的伴奏音型的组成音也换做成三音列 do、降 mi 与 fa。同样，低声部是旋律进行也随之转调，二人舞蹈的距离也随之逐渐拉开。

(二) 和弦的四、五度叠置

四、五度叠置的和弦是建立在四度或是五度音程基础上形成的。在实际创作中，可以独立运用四度或是五度的音程形式，也可采用叠置的方式进行创作。在和声进行方面，多采用平行进行的写作手法。如谱例 3：

谱例 3 是《二人舞》片段，第二小节第一个和弦的低音声部作曲家蒋祖馨使用了 sol-do 与 sol-re 的四、五度叠置和弦，营造出了一我国典型的西北民族风格的音响效果，同时加上不协和音程的出现以及该和弦在整个旋律进行中的不规则出现，让人感觉二人舞更加的具有律动感。(谱例 4)

谱例 4 是《笙舞》的音乐片段，第三小节高声部旋律由 E 羽调的 la, xi, mi 构成四、五度叠置的和弦，模仿了打击乐的音响效果。低声部是三音持续以及主属音均分八分舞蹈性的伴奏，描绘出一副热闹非凡的庙会场面。

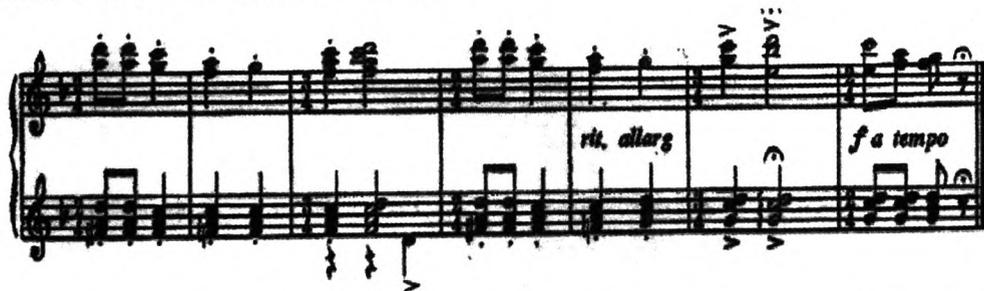
(三) 三度叠置的变和弦的应用

在大小调和声体系中，三度叠置结构的三和弦是最为常用的和弦。在作曲家蒋祖馨创作的钢琴曲中，除了自然的三度叠置结构和弦的运用，三度叠置的变和弦作曲家也是多次运用。如谱例 5：

谱例 5 是《艺人的小调》中的音乐片段，第一小节低声部 fa, la, do, 降 mi 共同构成了大小七和弦，其中三音 la 是变徵音，因此调式转为雅乐羽调式，雅乐羽调式较又给艺人蒙上了一层哀伤的阴影。三度叠置的变和弦在这首乐曲

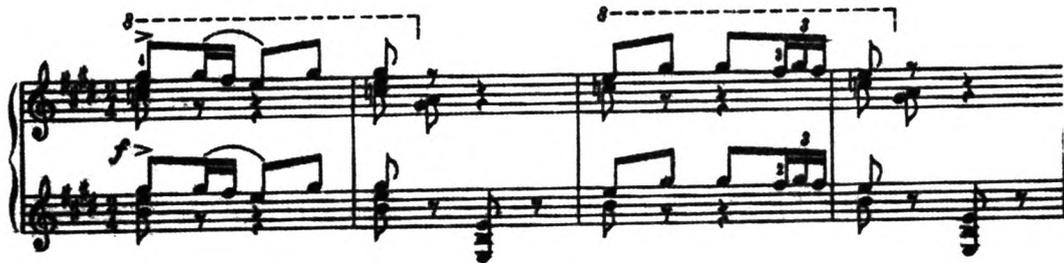
中巧妙地烘托出了乐曲所要表达的感情色彩。(谱例6)

谱例6是《二人舞》的片段,调式为G商调。上例中使用在这首乐曲中一直避讳的清角音降B,从而使和弦变成减小七和弦,同时配合延长音记号,使旋律突然停止,具有强烈的戏剧效果。

(四)二度叠置和弦的应用

二度音程分为大二度和小二度。在实际的创作当中,不仅可以单独运用二度音程,同时也可以运用二度音程叠置成的各种和弦。在我国传统五声调式中,大二度是一个基本音程,而小二度音程是不协和的,具有音响尖锐、刺耳的特点,经常在模拟特殊的音响效果或为表达某些意境的时候运用。如谱例7:

谱例7是《社戏》开始段落,调式为E宫。谱例中的第一小节的第一个和弦是主和弦,作曲家在这个主和弦的五音上方附加了二度音C,使得高声部音程出现了神秘色彩的增三和弦,低音声部是主和弦的第二转位形式,两个声部的低音构成了相隔八度的二度叠置,此处体现了作曲家蒋祖馨的两个创作思路。首先,二度的不协和模仿了戏曲音乐中的锣鼓点;其次,增三和弦的运用给乐曲带来一种神秘的灰色感。

(五)复合结构和弦的应用

两个不同和弦的叠置形成复合和弦。复合和弦具有单个和弦缺少的厚度,并且能够给旋律进行增加立体感。如谱例8:

谱例8是《二人舞》的音乐片段,调式为G商调。第二小节第一拍的高声部是F宫的主和弦,而低声部作曲家则采用了G商的主和弦,尽管这两个和弦都是F宫系统,但两个和弦的不协和依然是非常的明显的,同时低音声部do-re的二度的不协和音程进一步地描绘出二人舞蹈的场面。

结语

作曲家蒋祖馨创作的钢琴组曲《庙会》从总体的和声语言上看,尽管是建立在西方传统和声技法的基础之上,但它又不局限于传统,而是借鉴了中国传统音乐音调的特点,根据音乐所要表现的情感、内容,所体现的风格入手,使用了许多非严格功能序进的,具有典型民族风格的和声语言,将西方作曲技法与中国传统民族音乐相融合,迎合中国传统的音乐审美理念,力求这部钢琴组曲有可听性、动听性,与此同时也对传统的功能和声方法加以创新与发展。

参考文献:

- ①陶敏霞.从钢琴组曲《庙会》看蒋祖馨的创作特色[J].黄钟.2002
- ②王晔.从《庙会》的古朴到《山花》的烂漫——蒋祖馨钢琴作品研究[J].中国音乐学.2007
- ③曹随宝.运墨而五色具之谓得意——对《庙会》的分析,兼谈蒋祖馨的创作成就[J].云南艺术学院学报.2001

谷月:大连艺术学院副教授,钢琴教研室主任。