

张朝钢琴作品《皮黄》戏曲元素分析

张丹

摘要: 中国钢琴音乐在上世纪 80 年代进入了快速的发展阶段, 民族特色的钢琴音乐作品是新老作曲家创作的主要内容。张朝也是其中的一位作曲家, 他创作的钢琴曲《皮黄》结合了戏曲中京剧的元素和西方现代专业作曲技法, 创作了一部非常具有中国民族特色的作品。本文主要对京剧中板式和乐器音色在《皮黄》中展现进行分析。

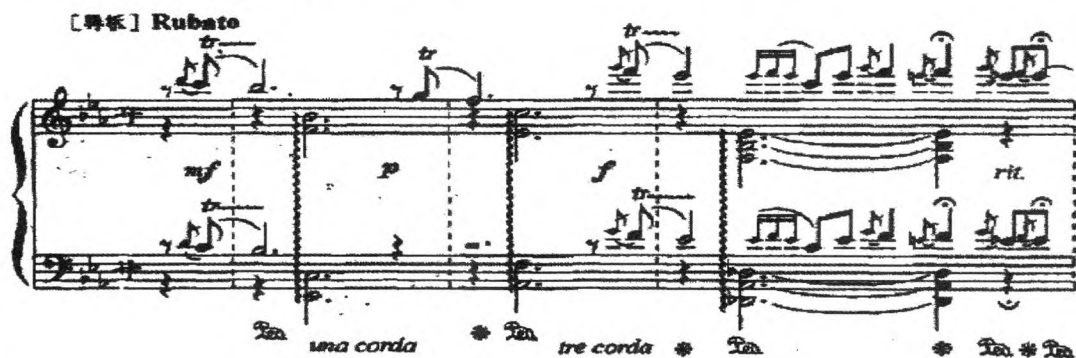
关键词: 张朝; 皮黄; 京剧元素

一、对于京剧板式的借鉴

在《皮黄》的创作中, 作曲家别出心裁的将京剧中板式变化这一传统音乐元素运用到了钢琴曲的创作中。整首作品共有 10 个段落, 即导板、原板、二六、流水、快三眼、慢板、快板、摇板、垛板以及尾声组成, 这 10 个段落又被分成几个段落, 导板是全曲的引子; 原板是全曲的主题; 二六、流水、快三眼是作曲的第一部分; 慢板独自构成作品的中间部分; 快板、摇板以及垛板构成作品的第三部分而尾声作为全曲的收尾部分。《皮黄》是一首有高度思想情感内涵并且在创作上集西方现代作曲技术和中国传统民族特色为一体的钢琴音乐作品。

(一) 引子

导板 (1——7 小节): 属于引子部分的“导板”作为全曲的开始给整首作品确定了一个感情基调。导板在节奏上较为自由, 情绪非常的激昂, 以降 E 宫音开始了整首乐曲。作曲家在创作这段音乐时认为, 音乐所要描述只要在大方向上没有偏差, 在小的细节如节奏方面, 可以有多样的变化。如谱例 1:

(二) 主题

原板 (8——25 小节): 运用了京剧中的一板一眼的形式后又转为 3/4 拍。原板同西方变奏曲里的主题类似, 是乐曲变化的基础。原板仍然采用了导板的降 E 宫调式, 描写了作曲家儿时对世界的好奇与新鲜, 旋律悠然安详, 一问一答的旋律进行也充满了西皮风格。如谱例 2:

(三) 第一部分

1. 二六 (26——51 小节): 与原板同样是一板一眼。由于旋律材料来源于原板, 所以也是由降 E 宫音开始的后转到 F 商调式, 而在节奏方面较之前的比变的紧凑了许多。二六描写的是作者在云南艺校学习的时光。在这段需要注意的是第 26—

—28 小节踏板的运用,作曲家为了获得一种模仿板鼓在大堂里敲击产生的回音效果而采用踏板技术,同时使钢琴音色听起来不会很干。如谱例 3:

2. 流水 (52——66 小节): 这段节奏是有板无眼,一拍子和二拍子均有出现。流水对原板又有进一步的紧缩,由二六的 F 商调式转调变成了 A 商调式,形成了全曲的第一次转调。流水描写的是作曲家回忆云南滇池的美景。这个段落和名字“流水”有几分相似,在速度上较之前快了许多,仿佛小桥流水、微风拂面般的感觉。在描写微风之处作曲家采用了加装饰音的手法来体现微风徐徐吹来的景象。如谱例 4:

3. 快三眼 (67——86 小节): 这段是一板三眼, 4/8 拍子。调式从降 E 宫转到了降 B 徵调式, 在速度方面, 由缓到急, 形成了全曲的第一个高潮阶段, 描述的是作曲家少年时代壮志满怀、冲劲十足的精神。在这段需要注意的是第 70 小节的演奏是模仿弹拨乐器, 71——72 小节模仿了胡琴的音色效果。如谱例 5:

(四) 第二组

慢板 (87——101 小节): 第二部分由慢板单独组成,起到了承上启下的作用,这段多种板眼结合,拍子的变换较多,有 2/2 拍, 3/2 拍, 4/2 拍等。慢板是在原板的基础上扩展形成的,在这里形成了全曲的第二次转调,以降 G 宫调开始转到 E 宫调,而后进行到 C 徵结束。慢板采用了二黄的音调,如同抒情性的歌唱一般,温婉而又柔和。描述了作曲家对大自然的一种热爱之情,同时也表达出作曲家回忆昆明大观楼上长联诗词的情形。

(五) 第三组

1. 快板 (102——133 小节): 这一段是一板一眼。快板是对原板的又一次的紧缩形成的快速的流水板。该段采用了二黄音调的变奏,调式从 A 徵——B 羽——C 徵——D 羽,即从 D 宫调转到了上方小三度的 F 宫调。快板表现出了作曲家青壮年时代青春活力和积极向上的进取心,与慢板形成了鲜明的对比,提升了全曲的戏剧性色彩。

2. 摇板 (134——175 小节): 这一段将原板固定的拍子打散后行成了无板无眼的摇板。摇板是京剧中非常有特色的一种板式,即紧拉慢唱,体现在作品中就是高声部两个八分音符对应低声部的一个四分音符的进行。摇板的调式从降 A 宫 F 羽调式,是继快板对二黄音调变奏的第二次变奏。

3. 垛板 (178——255 小节): 这段是有板无眼。调式为 E 徵转 G 徵调。该段的旋律色彩巧妙的将二黄和西皮融合, 在回顾了二黄的快板同时又将西皮的音调巩固了一遍。

(六) 收尾

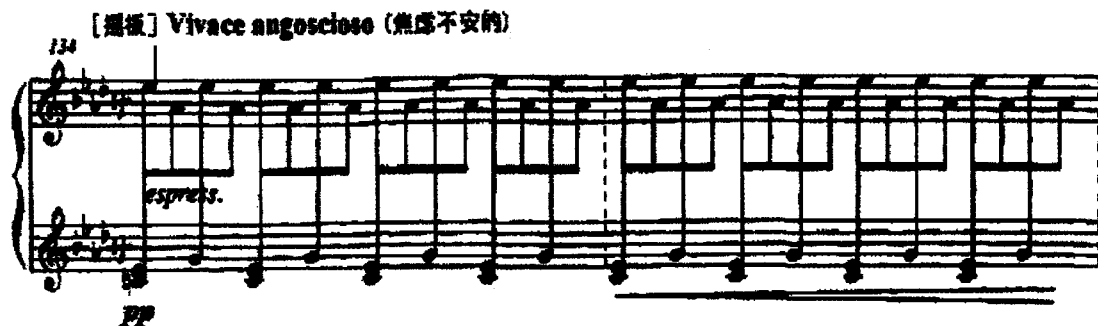
尾声 (256——270 小节): 该段打破了传统戏曲板式的结构。在旋律的主题上扩大了在原板中的三音动机, 采用了西皮原板的音调, 在调式上又回到了最初的降 E 宫调式。

二、对于京剧伴奏乐器音响的模仿

在《皮黄》中, 作曲家是通过织体和和声等方面的特殊处理来模仿京剧伴奏乐曲的音响的。

如“二六”的开头部分 (如谱例 3), 左手的属持续音 bB 的跳音处理是模仿京剧中板鼓的敲击效果, 而这里踏板的运用是作曲家细心观察板鼓在大堂里敲击产生的回声效果而运用的一种技巧。

在“摇板”的段落中 (如谱例 6), 描写了林冲遭人陷害在雪夜中奔走的场景。作曲家在高声部旋律模仿京剧中人声的拖腔以此来表现林冲无奈被逼上梁山的遭遇; 中间声部模仿了京胡滑奏的跟腔以此来表现林冲焦虑不安以及屋外大雪纷飞的场景; 低声部模仿了板鼓和弹拨乐曲用来控制这段的节奏。如谱例 6:

在“垛板”开头的段落中两个强和弦模仿了京剧锣鼓的齐奏, 以此来暗示矛盾戏剧冲突的开始。如谱例 7:

《皮黄》这部钢琴音乐作品融合了作曲家真实的生活经历以及作曲家丰富的情感。张朝用独特的创作笔法将中国传统戏剧京剧元素完美的与西方现代音乐写作技法融合在一起, 使其作品在突出浓郁的中国风味的同时亦能和国际潮流接轨。所以, 可谓应了那句话——只有民族的才是世界的。

课题项目: 黑龙江省教育厅规划课题, 项目名称: 高师院校音乐学专业钢琴演奏“三位一体”实践能力培养模式研究, 课题编号 GJC1215072

参考文献:

- ① 安吉新. 琴键上的戏曲之灵——评钢琴曲《皮黄》的钢琴特色[J]. 人民音乐. 2008 (1)
- ② 赵瑾. 张朝钢琴曲《皮黄》的演奏与欣赏[J]. 钢琴艺术. 2010 (9)
- ③ 杨慧. 试论钢琴曲《皮黄》东西方音乐融合之美[J]. 钢琴艺术. 2011 (8)
- ④ 刘国杰. 西皮二黄音乐概论[M]. 上海: 上海音乐出版社. 1989 年

张丹: 女, 牡丹江师范学院音乐与舞蹈学院副教授, 硕士研究生导师。主要研究方向: 钢琴教学与研究。