

京剧改编的中国钢琴作品特点分析

■文/王业雯

【摘要】由戏曲、舞剧等其他音乐元素改编创作的中国钢琴音乐，这类作品的内容往往和戏曲、舞剧的原音乐作品形象有着密切的关系，很多时候是完全为原音乐元素服务的。除了作品形式的改变，也在一定程度上扩大了原作品的影响力。在对戏曲、舞剧等音乐元素进行钢琴化改编的过程中，最大化地发挥原音乐作品元素是改编的重要特征和目的，包括钢琴音乐的交响化改编、民族乐器的钢琴化发挥等。

【关键词】京剧；改编；中国；钢琴；作品；特点

钢琴伴唱《红灯记》的产生，使独具西方魅力的钢琴艺术与我国传统京剧艺术进行了开创性的融合，这样的融合形式是划时代的，具有开创意义的伟大艺术尝试。作者殷承宗怀着对音乐艺术的热爱与执着的精神，使钢琴音乐具有了另一种独特的艺术形式，并得到了广泛的认可。钢琴伴唱《红灯记》作为京剧现代戏《红灯记》的改编作品，是一次开创性的大胆尝试，既保留和突出了京剧唱腔的基本特点，又充分发挥了钢琴音域宽广、气势雄厚、富于表现力的特点。是中国钢琴发展史上的一座具有深远意义的里程碑。

一、改编手法

由戏曲、舞剧等其他音乐元素改编创作的中国钢琴音乐，这类作品的内容往往和戏曲、舞剧的原音乐作品形象有着密切的关系，很多时候是完全为原音乐元素服务的。除了作品形式的改变，也在一定程度上扩大了原作品的影响力。在对戏曲、舞剧等音乐元素进行钢琴化改编的过程中，最大化地发挥原音乐作品元素是改编的重要特征和目的，包括钢琴音乐的交响化改编、民族乐器的钢琴化发挥等。

1、对原音乐作品特点的发挥

在这类作品中，往往保留和突出原音乐作品的基本特点，又充分发挥钢琴音域宽广、气势雄厚、富于表现力的特点。在钢琴上运用灵活多变的织体、色彩丰富的和弦、去繁就简的作品结构，使得改编后的作品既保留了原音乐作品元素的魅力，又成为新的独立的音乐作品。

2、对原音乐作品风格的再现

在音乐主题的选用、音乐形象的塑造及音乐的编配等方面都需要按照相应的场景进行创作，保证了原音乐作品的风格和主题思想能够得以完整地再现。在改编中加入作曲家对原音乐作品风格的理解创作，使原音乐作品元素的音乐魅力和价值得到最大的挖掘和发展。

二、主要代表作品

殷承宗，1941年出生于厦门鼓浪屿的一个新加坡华侨家庭，7岁开始学琴，年仅9岁即举办了个人独奏音乐会。1954年考入上海音乐学院附中键盘科，受教于马思聪、谢洛夫等4位苏联钢琴家。1960年被国家公派到苏联列宁格勒音乐学院学习，受教于钢琴教育家克拉夫琴柯。回国后继续在中央音乐学院学习直至毕业。1965年分配到中央乐团担任钢琴独奏员。1959年，他在维也纳第七届世界青年和平与友谊音乐节上获得金奖，从此崭露头角。1962年，他又在柴可夫斯基国际音乐比赛中取得第二名的好成绩，引起国际乐坛的广泛瞩目。而他参与创作并演奏的钢琴协

奏曲《黄河》及钢琴伴唱《红灯记》，更使其在我国家喻户晓。

钢琴伴唱《红灯记》作为京剧现代戏《红灯记》的改编作品，创作于20世纪60年代。1968年7月1日，作为建党47周年的特别献礼，由中央人民广播电台新闻节目播出的钢琴伴唱《红灯记》的新闻和音乐片段响彻中华大地。“西方乐器之王”钢琴取代传统京剧伴奏，与古老的东方歌剧——京剧完美结合。这是一次石破天惊的大胆尝试，既保留和突出了京剧唱腔的基本特点，又充分发挥了钢琴音域宽广、气势雄厚、富于表现力的特点，是中国钢琴发展史上的一座具有深远意义的里程碑。

钢琴伴唱《红灯记》这部作品实际上是从传统京剧乐队伴奏的现代戏《红灯记》中选取12个唱腔：(1)《都有一颗红亮的心》；(2)《做人要做这样的人》；(3)《穷人的孩子早当家》；(4)《天下事难不倒共产党员》；(5)《浑身是胆雄赳赳》；(6)《学你爹心红胆壮志如钢》；(7)《血债还要血来偿》；(8)《打不尽豺狼决不下战场》；(9)《光辉照儿永向前》；(10)《仇恨入心要发芽》；(11)《党教儿做一个刚强铁汉》；(12)《雄心壮志冲云天》。

钢琴伴唱《红灯记》在伴奏乐器上进行了改编，对原作剧情、唱腔旋律、唱法、身段等均未作太多改动。从京剧现代戏中选取的片断组合，剧情、唱腔并不完整。只选取了铁梅、李玉和、李奶奶三位主要人物的唱腔。由钢琴取代了现代戏中的管弦乐队，但保留了现代戏中的锣鼓点。正是因为锣鼓点的保留，使听众在初次接触这部作品时感觉既新鲜又不陌生。由于伴奏乐队的缩减，钢琴伴唱版与现代戏版相比更易于《红灯记》的演出、学习及传唱。演出时只需要钢琴、打击乐伴奏，演员站在台前唱就可以了，有点类似于音乐会的形式。

由于伴奏乐器材质的不同，钢琴伴奏的音域更为宽广，气势更加雄厚，更富于表现力。几乎所有唱段都用了四个音区以上的音符来表现音乐。大字一组至小字三组，接近六个八度音区的使用，大大超越了自然人声所能达到的极限，丰富的钢琴音乐语汇加强了作品的音乐性。由于钢琴乐器特殊的材质，伴奏的音响更为宏大、明亮，通过控制手指不同的触键方式以及不同音型、踏板的使用，钢琴伴唱《红灯记》的伴奏力度更富于变化。鲜明的音乐层次增强了钢琴伴唱《红灯记》作为革命现代戏的表现力度，也非常适合塑造英雄人物“高、大、全”的时代特征。

【基金项目】

黑龙江省艺术科学课题一般项目“京剧改编的钢琴作品研究”项目编号是12B048。

参考文献：

- [1] 司徒璧春，陈朗秋. 钢琴教学法. 重庆：西南师范大学出版社，1999.
- [2] 朱咏北. 钢琴普修教程. 上海：上海音乐学院出版社，2000.
- [3] 魏廷格. 钢琴学习指南. 北京：人民音乐出版社，1997.
- [4] 黄瑛莹. 钢琴基础教程. 北京：京华出版社，1994.
- [5] 赵晓生. 钢琴演奏之道. 长沙：湖南教育出版社，1991.

作者：

王业雯，哈尔滨师范大学音乐学院。