

钢琴独奏中京剧元素的引入与运用

■文/张少宇

【摘要】中国的京剧艺术家对京剧进行了大胆的革新，将京剧元素引入到了钢琴独奏中，既使传统京剧艺术得到了发展，也开辟了一条新型的音乐道路，本文就从京剧的音乐特征和钢琴独奏中京剧元素的引入两方面来进行简要论述。

【关键词】钢琴；独奏；京剧元素

京剧被誉为中国的国粹，是历史的结晶，也是传统音乐文化的瑰宝，长期以来在艺术领域都占据着很高的地位，它以生活现实为依托，又运用动态的艺术将生活呈现了出来。为了使京剧在时代的洪流中不被淘汰，当代的京剧艺术家，将京剧与钢琴独奏融合在了一起，使京剧和钢琴音乐都得到了突破性的发展。

一、京剧的音乐特征

1、京剧的唱腔特征

歌曲的唱腔比较单一，通常多段唱词都用一个曲调来演唱，但是京剧的唱腔与其不同，京剧的唱腔丰富多样，一段唱词中有时也会用不同曲调来演唱，京剧的曲调以“西皮”、“二黄”为主，昆曲为辅，以民间音乐、杂腔小调为陪衬，每种曲调虽然具有自身的艺术特色，但整体上却高度统一，而且悦耳动听，具有极强的艺术感染力。

京剧也被称为“皮黄戏”，这是因为京剧的音乐属于板腔体，以“二黄”和“西皮”为主。“二黄”腔源于南方江西、安徽，流传到湖北后，结合了流行于北方的“西皮”腔，综合成为独立的戏曲被称为“皮黄戏”。

2、京剧的伴奏特征

京剧的伴奏使用的乐器不只一种、两种，是由多种乐器相配合来完成的。伴奏的乐器也比较简单，以打击乐器和管弦乐器为主，打击乐器有：板、钹、大锣等，管弦乐器有京胡、月琴、三弦等。“管弦乐”被称为文场，打击乐被称为武场，二者并成为“文武场”。

3、京剧的演唱形式

京剧的演唱形式多种多样，有独唱、对唱、三人或多人接唱或联唱，演唱过程中要求字正、腔圆，表演要声情并茂，栩栩如生。通常情况下，对唱和三人接唱一般在争辩的情景中进行，矛盾比较突出、尖锐，人物情绪激动，起伏较大。比如说：戏曲《大保国》中，徐延昭劝李艳妃不要把大权让给他的父亲，奸臣李良，李艳妃不肯听从劝说，二人展开了激烈的争吵。这场京剧就是以对唱的形式，在强烈的争辩环境中展开的，二人矛盾突出，人物情绪波动大，比较激动。

二、钢琴独奏作品中京剧的引入

1、对京剧板式节奏的运用

板式是京剧所独有的节拍和节奏形式，是对京剧音乐在速度、节奏、情绪等方面的综合体现。在京剧的板式中，一般都用板和鼓的敲击来掌控音乐的旋律与强拍和弱拍的区别。一般用“板”来表示强拍，用“鼓”表示弱拍或次强拍，在民间音乐术语中就把强拍称为“板”，把弱拍或次强拍称为“眼”，合称为“板眼”。比如说钢琴独奏曲《皮黄》，就是依据京剧的板式结构来创作的，在作品中，

作曲家张朝在遵循板眼的变化规律和拍子的设置的基础上，既将传统的京剧元素保留了下来，又对其进行了大胆的创新，改变了原来的固定模式，使京剧音乐在节拍上变化更加变化多端，也更加灵活。这种新型的创作手法，也使作品中的音乐形象更加的活灵活现，在很大程度上增强了作品的艺术效果，将京剧元素发挥得淋漓尽致。

2、对京剧声腔音调的运用

作曲家张朝之所以将自己的作品称之为《皮黄》是因为：他在作品中将“西皮”和“二黄”的音调进行了充分、灵活的引用，将二者融合到在了一起，然后再结合京剧音乐的板式结构，才创作出了这首经典的钢琴独奏曲。“西皮”与“二黄”唱腔特点是截然相反的：

“西皮”跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以“宫”调式为主，因此，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，用平缓节奏处理时，多表现明快、抒情的喜剧情节和愉悦的人物情绪。王笑寒的钢琴曲《遗失的日记》中的第一乐章《脸谱》就充分运用了“西皮”的唱腔特点，因为脸谱如“西皮”一样，变化多端。这首作品不管是在节奏上还是技法上都极具变化，既有欢快的跳音，又有快速的旋律，既有主调，又有复调，还能做到突出主旋律，在和声上也极具特色而且还丰富多彩。

“二黄”的唱腔特点是：以级进音程为主，整体音区偏低，其调式多以“商”调式为主，其旋律的色调暗淡、凝重、平静，节奏缓慢时，多用来表现压抑的悲剧情节和忧郁的人物情绪。《皮黄》在慢板乐段，融合了“二黄”唱腔特点，曲调上深沉、悠长、内在，在整体的整音调上表现得极为舒展平缓。

3、对京剧伴奏乐器的模仿

对京剧伴奏乐器的模仿主要指对胡琴“回滑音”的模仿和对打击乐器的模仿。京剧的伴奏是京剧演唱中不可或缺的，能为京剧的演唱烘托气氛，也能与唱腔相互交融，增强京剧音乐的艺术效果，所以在钢琴独奏中，对京剧伴奏乐器进行模仿，也就能将京剧元素在独奏中展示出来。

三、总结

在中国当代钢琴音乐中，不仅要借鉴西方的音乐表现手法，还要植根中国的传统音乐文化，在对音乐进行融合创新的同时，还要保持最基本的民族特色。将京剧元素引入到钢琴独奏中的创作方法值得作曲家学习和借鉴，从而创作出更符合中国人民审美情趣，被中国人民所喜爱的钢琴作品。

参考文献：

- [1] 方瑾. 中国钢琴独奏乐曲中京剧元素的运用探究 [D]. 华中师范大学, 2013.
- [2] 王业雯. 中国京剧改编的钢琴作品研究 [D]. 哈尔滨师范大学, 2012.
- [3] 潘瑾. 张朝钢琴作品《皮黄》中京剧元素的运用 [D]. 华中师范大学, 2012.

作者：

张少宇，内蒙古科技大学包头师范学院音乐学院。