

浅析陈怡钢琴曲《中国西部组曲》

◆孙勇丹 首都师范大学

引言

《中国西部组曲》是中国当代著名旅美作曲家陈怡创作于2007年的一首钢琴二重奏乐曲,乐曲是应2007年德国鲁尔钢琴艺术节而作,这次艺术节是由FranzXaverOhnesong主要负责,这首乐曲是专门为美国钢琴家丹尼斯·罗素·戴维斯(DennisRussel-Davies)和日本钢琴家行川茉树(MakiNamekawa)而创作,并首演于2007年4月的音乐节上,获得了一致好评。

众所周知,中国是一个多民族的国家,每个民族都有自己独特的文化,随着西部大开发的进行,许多人开始更加关注西部人们的文化生活,而远居美国的陈怡也用自己的方式来观照西北部地区的音乐文化。本文试图通过对乐曲中间民族音乐的现代化运用的特点来进行分析和研究。

一、中国西部地区民歌特点

中国西部地区包括西北和西南,西北民族主要指流行在陕西、山西北部 and 内蒙古西部等黄土高原地带(晋语区)和流行在甘肃南部、青海省和宁夏、西藏各民族的民歌。主要以“信天游”和“花儿”为两地区的代表。“信天游”曲调高亢悠长嘹亮,飘逸游荡。“花儿”曲调基调高亢、粗犷,节奏以三拍子为主同时具有缠绵、悲伤的感情色彩。西南民歌区包括云南、贵州、广西等地的少数民族地区一带。该区民歌有着不同层次的古老文化特征,具有特殊的社会功能,民歌大多为“诗、歌、舞”相结合的演唱形式,内容复杂多样,同时存在着不同历史阶段的民歌。

二、乐曲中民族音乐现代化特点的体现

这首乐曲共有四个乐章,分别是引子、蒙族民歌、藏族名歌和苗族舞曲。从章节名字我们可以看出作曲家主要采用中国西部地区不同民族的音乐和舞蹈元素为主要创作对象,也是这首乐曲内容的直接反映。在这首乐曲中作曲家直接运用了民歌中间的部分元素,这些歌曲包括:蒙族民歌《嘎达梅林》和《牧歌》,彝族的《阿诗玛》,藏族的《度母》和《阿玛列霍》和苗族的《兜朵》和芦笙合奏音乐。

在创作这首乐曲时,作曲家陈怡采用的是双钢琴的编制,音乐语言上也不同于以前的民歌改编曲,而是采用西方现代的新潮作曲技法与民歌相结合,使这些音乐更容易让世界上其他国家的人理解和接受。

1. 第一乐章——引子

乐曲的第一乐章“引子”由主题的四次变奏构成,前有引子后带尾声。乐曲开始由第二钢琴在低音区演奏音块,紧接着是右手部分在高音区的一个短小引子,采用“煞尾”的形式终止,然后从低音区到高音区进行七度大跳音程的琶音进行,接着第二钢琴重复一次这个进行构成第一个小乐句。接着左右手交换声部再做一次此乐句的变化重复,最后,第二钢琴用快速的六连音演奏上行的半音阶结束引子并引出主题旋律。在这段乐曲中,作曲家在乐曲创作中采用有调性和无调性相结合,左右手交替相接,连接紧凑。

主题旋律由六个小乐句构成,以c徵调式和f宫调式的交替进行,采用f-a-c和弦的分解加装饰音构成旋律,类似《跳月歌》特点,最后结束在c徵音上。这个主题第一次用第一钢琴的八度叠置配上第二钢琴的间隔出现的低音进行以后,进行了三次变

奏重复。第一次变奏旋律换到第二钢琴的中音区声部,第一钢琴在其高音区演奏颤音式的装饰,使音乐层次丰富,加上变化音的出现,使调式变得模糊,最后合到一起。第二次变奏两个钢琴声部再次交换,第一钢琴在低音区演奏主题旋律加低音,第二钢琴演奏高音区的装饰音,与第二次形成复对位。第三次变奏采用两架钢琴卡农的形式,从旋律中句开始由第二钢琴现在中低音区奏出,然后第一钢琴在后两拍进入模仿,进入两个部分的对比呼应。最后在bB音上强收。最后经过一组曲折向上的分解和弦琶音进入尾声,连接到引子的材料结束第一乐章。

这一乐章作为引子部分主要是将音乐的主要风格和基调引出,由于作曲家在调式调性和和弦以及音区上的丰富和巧妙运用,使乐曲一出来就带给听众新鲜和清新之感。

2. 第二乐章——蒙族民歌

在这首乐曲中,作曲家陈怡采用的是蒙族著名的长篇叙事的歌《嘎达梅林》和抒情赞美的《牧歌》,《嘎达梅林》叙述了英雄嘎达为了蒙古人民的牧场,为了牧人的生存,和达尔罕王和反动军阀张作霖斗争的故事。长调歌曲《牧歌》的演唱和创作与牧民的田园式生活方式紧密相连,这是蒙古族至今仍然广泛延续的生活方式。

在创作中,作曲家采用这两首民歌主题的交互进行,并采用双调性的特点,对这两个主题分别使用降a羽调和b宫调式。整个乐章比较短小,速度非常缓慢。首先是第二钢琴在低音区引出《嘎达梅林》主题的第一句,在句末和弦做长音持续上,第二钢琴采用《牧歌》主题的第一句在b宫调式上呈示,用“煞尾”的形式结束。紧接着又回到《嘎达梅林》的第二乐句,结束以后长音和弦烘托出第二钢琴演奏的《牧歌》第二乐句。两首乐曲的交替出现也构成了沉重和明亮这两种情绪的对比。最后,在高低音区个重复一次《嘎达梅林》的第二乐句,作曲家可能是想表达现代人对英雄的缅怀和崇敬,最后引用《牧歌》的主题动机用煞尾结束这个乐章。

此乐章采用这两首乐曲的一唱一和形式是对民歌素材运用的一种创新,多调式调性的运用也是和西方作曲技法的结合,体现了两种音乐色彩。

3. 第三乐章——藏族民歌

藏族民歌是西藏民族文学中瑰丽的花,具有深刻的思想性和较高的艺术性。这个乐章主要以度母和阿玛列霍为创作素材。度母被佛教认为她是阿弥陀佛、观世音菩萨化身的女性菩萨,因此,有时经论、典籍又称作多罗观自在菩萨、多罗观音。度母的音乐主要是由佛教音乐元素构成,属于葬礼歌中间的一种。《阿玛列霍》是藏族《囊玛》中的一首古典歌曲。新中国成立后,藏族人民又在这首古典歌曲中融进了崭新的时代内容。歌曲《阿玛列霍》的艺术特征之一就是结尾都用以下旋律收束:

$\dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{2} \quad 0 \quad \text{或} \quad 2 \quad 3 \quad \dot{6} \quad 1 \quad | \quad 2 \quad 0$

呀 哈 啦 哩 噍 呀 哈 啦 哩 噍

作曲家就采用了这个特点,并采用固定旋律变奏的曲式写成。主要主题由第二钢琴在高音区奏出,随后就是在这个固定主题上的十六次变奏,主要通过主题的和弦、织体、对位声部、背景装饰、音高分离等的变化,使每次主题的出现(下转第91页)

心随乐动

◆刘嘉 江苏省新海高级中学

音乐指用有组织的乐音表达人们的思想感情、反映社会生活的一种艺术。是一种抒发感情、寄托感情的艺术,它以生动活泼的感性形式,表现高尚的审美理想,审美观念和审美情趣。音乐在给人以美的享受的同时,能提高人的审美能力,净化人们的灵魂,陶冶情操,提高审美情趣,树立崇高的理想。“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也,感於物而动,故形於声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚、羽旄,谓之乐。”

人世间的喜怒哀乐都可以找到相应音乐来表现:人们在悲伤、烦恼时最喜欢一些伤感音乐,从而扩大自己相对应的情感,而这些情感又会产生一些解决问题的“动力”,进而解决相对应的问题;人们在思绪凌乱、烦躁不安的时候会喜欢听一些平静的轻音乐,从而引发各种“平静”和“调理顺畅”的感觉和情绪,进而有利于理智的解决问题和维持心理的健康;人们在愉快、有激情的时候,会喜欢听一些欢快、动感的音乐;喜欢思考一些奇怪/特别事物的人,就会听比较另类的音乐;各种电影片段配上相对应的音乐,创造出各种相对应的情绪氛围,会让我们看起来更有感觉……

音乐鉴赏是审美教育内容之一,是将学生的直觉感知和情感体验上升到理智欣赏的过程,是从较深层次上提高音乐鉴赏力的过程,如果取消了音乐鉴赏教育,不仅谈不上培育音乐鉴赏力,而且音乐的审美价值也无从实现。

音乐是最富于情感的艺术。但音乐的情感不是任何人都能准确、深刻感受到的,更不是任何人都能恰当地表现出音乐情感的。这主要是因为音乐的情感不单是

人的本能生理现象,而是一种高级的、社会性的美感。情感体验是感知音乐的基础,对于音乐美的感受和表现有着特别重要的意义。学生能够把生活圈中的体验与情感表达要求结合起来,能逐渐从现实生活的情感体验中,丰富储存不同情感与相应音调对应的“内在图式”。例如:能从音乐中感受到下行的音调则常与悲哀、痛苦,而上行音调多表现兴奋昂扬的情绪相联系等。这些音乐的表情形式的把握,必须依赖丰富的情感体验。

一、音乐可以由浅入深的使学生获得情感体验

情感体验作为音乐的内容已成为一种社会性的普遍内心体验。在学生情感体验逐渐丰富的基础上,通过聆听、比较、讨论、探究一些音乐作品,使他们能体验各种不同情感、不同风格的音乐。在这个基础上,然后开始对音乐情感表现力的实践训练。由于音乐所表现的各种情感十分复杂,很难用语言来描述。因此,对学生听辨的歌曲、乐曲用音乐的语言去表达感受的情感。随着学生情感体验逐渐从肤浅到深化,由此相应地提高他们对音乐感知、表现的深刻性。在对音乐直觉情感体验的基础上,应学习和了解有关的音乐知识,是一个重要方面,这样才便于更准确、深刻地体验和表达好情感。

二、音乐可以使学生忘记忧愁净化心灵
古希腊哲学家亚里士多德认为“具有净化作用的歌曲可以产生一种无害的快感。”音乐的魅力使人能沉浸于艺术美的陶冶之中,自由、忘我,从而获得精神的满足。音乐能够使人摆脱某些消极情绪或不安状态,使心灵得到纯净、快慰和安宁。

三、音乐可以让学生在感受音乐的同时获得美感

准确、深刻和细致地体验音乐作品中的情感内涵,是音乐欣赏中情感体验的基本要求。例如:学生在欣赏贝多芬的《第二十三钢琴奏鸣曲》(“热情”)既抒发也激起了人们热情奔放、勇敢无畏的强烈情感。听了任光的《彩云追月》,又描绘出幽淡的夜幕背景下,云月相逐,相映成趣的画面。音乐的内容有某种不确定性,它的情感体验具有差异性,对同一首乐曲,不同的学生有不同的感受和体验。

四、音乐可以调节学生的情感,愉悦身心

音乐对于人的情绪和心境有明显的影 响,并具有调节情感的作用。例如同学们经过一天紧张的学习,聆听一些旋律优美、节奏徐缓的轻音乐,可以帮助恢复疲劳,减少精力消耗,愉悦身心,陶冶情操。

音乐鉴赏的过程,同时也就是情感体验的过程。它既是欣赏者对音乐的情感内涵进行体验的过程,也是欣赏者自己的感情和音乐中表现的感情相互交融,发生共鸣的过程。音乐作品本身并不是情感,而是情感的载体。因此,在鉴赏的过程中,对情感的感知和领悟必须要进行情感体验的激发和诱导,对自己的情感体验和精神生活重新阐释,使它升华、净化和提高。

近年来,学校一直提倡素质教育,伴随着社会的发展和进步,音乐在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,成为生活中不可缺少的调和剂。音乐鉴赏对学生的美育作用是潜移默化的,既提高了学生对美的感知、享受和再创造,又使学生在有趣的音乐活动中陶冶性情和品格。在这个竞争日益激烈的世界,我们每个人都应该从各方面提升自己,从而通过各种科学有效的途径,成为德智体美劳等各方面全面发展的“四有”新人。

(上接第 151 页)都呈现不同的特点。对位声部对主题材料片段进行的转调处理也给乐曲增添了色彩和现代感。

4. 第四乐章——苗族舞曲

这个乐章中作曲家主要采用苗族具有特点的民歌《兜朵》和芦笙合奏的素材进行纵向叠置而成

乐曲一开始是由一个纯四度音程与两个纯四度音程纵向构成十六分音符节奏的交替进行,这种动机就引出了整个乐曲的舞蹈和欢悦的基调,并且一直持续到

乐曲结束。这个节奏型就像是六位芦笙演奏员而作,而第一钢琴声部相对舒缓的《兜朵》主题则是在这一动机的背景上出现,与其构成音乐情绪和音乐形象的对比,乐曲中间出现多调性的分解和弦构成的过渡乐句,与第一乐章的引子构成前后呼应,这也是作曲家在运用现代技法创作时依然体现传统的前后呼应和统一原则的观念。

以上对四个乐章的音乐本体的研究可以窥探出这首乐曲的民族现代化的各

种特点的体现,其中包括音乐元素的选择和使用方法——几种元素的交替使用、对民歌进行转调与分离、将民歌主题作为固定旋律运用西方的变奏原则技法进行变奏处理等等。所有这些创作技法都是依附于作曲家本身的人文背景所决定的,处在西方的文化大环境下,运用植根在骨子里的民族音乐灵感,两者碰撞而产生个性的乐音。使东西方人都有眼前一亮的新鲜感,这就是这首乐曲的价值所在。