

中国京剧改编的钢琴作品研究

■向颖 浙江艺术职业学院

摘要:京剧是我国文化的精髓,其独特的演奏风格一直深受国外观众的喜爱。为了加大对京剧艺术的推广,自上世纪九十年代,我国年轻的作曲家对京剧进行了大胆的尝试,将京剧与钢琴结合在一起进行演奏,创造了独特的音乐艺术,从此登上世界音乐的舞台。为此,笔者将进一步分析研究由中国京剧改编产生的钢琴作品,给研究者新的研究视角。

关键词:中国京剧改编 钢琴作品 研究

钢琴传入我国已经有上百年的历史,自从江文也创造钢琴小品以后,钢琴作曲家在作曲中逐渐增加京剧元素的运用,比如,在练习曲中对京剧元素的运用;在狂想曲中对京剧元素的应用;在变奏曲中对京剧元素的运用。此外,上世纪钢琴音乐的飞速发展,应该得益于演奏家对独奏乐器的不断试验性改装,使音响发生了巨大变化,将京剧的音乐元素与钢琴的演奏结合在一起,创造了新的钢琴作品。在对京剧元素的运用方面主要包括对京剧的唱腔和配乐伴奏的运用。另外,钢琴作曲家在将京剧改编时充分考虑了京剧唱腔的独特之处,并且在创作的钢琴作品中既体现了京剧的独特音乐特色,又表现了钢琴的独特音乐色彩,实现了二者的有机结合,实现了钢琴的京腔声腔化和京剧的钢琴器乐化。总之,通过钢琴艺术家独特的艺术改编,给传统的京剧赋予了新的艺术特征,促进了京剧的发展。

一、对中国京剧改编的分析

1. 音色表现上的改编

京剧中不同的角色往往具有不同的音色,这种独特的音色对钢琴提出了更高要求,这就需要钢琴作曲家在对中国京剧改编时多加注意。比如,为了体现旦角独特的假嗓演唱,钢琴作曲家可以运用高音区弱奏的明亮音色加以体现;为了体现净角独特的粗犷音色,钢琴可以通过对弦织体的运用或对低音区震音的运用或运用间断的强击钢琴的极低音区来进行模拟;为了模拟京胡的独特音乐效果,在钢琴演奏时可以采用快速触键技法对高音区的单音进行不断的重复演奏。正是钢琴作曲家和演奏家对京剧音色的深入探究,实现了对京剧音色的改编。

2. 音乐结构上的改编

在对京剧进行钢琴改编时,有的作曲家运用钢琴丰富了京剧的板腔,有的作曲家将钢琴演奏中的再现三部曲结构与板式变速实现了结合。特别是运用钢琴多声立体的特点模拟摇板慢唱紧拉的独特节奏。但是在进行和声上的处理时,作曲

家往往采用适合对象的多声组合,比如,在表现“末”这一行当时,采用四度平行的和声处理方法,表现人物的心态;在描写“丑”这一角色时,往往采用二度的和声处理和夹杂半音进行角色体现。

二、京剧元素在钢琴作品中的运用分析

1. 将京剧元素应用到钢琴乐曲中

京剧的唱腔主要分为“二黄”和“西皮”,其中“二黄”是一种稳重、平和和抒情的京剧唱腔,“西皮”是一种具有跳跃感和力量感的唱腔。在不同的钢琴乐曲中可以运用不同的京剧唱腔元素。1936年作曲家江文也创作的《午后胡琴》,就是通过对京剧二黄的音调进行变形实现创作的,主要表现手法是通过左手对A、D两音的间断重复,达到模仿二胡演奏声音的效果;陈其刚创作的《京剧瞬间》虽然没有直接选用二黄和西皮这两个独特的唱腔,但却运用了西皮中的行弦和二黄中的部分内容,来进行钢琴作品的展示。《京剧瞬间》主要采用变奏的手法,运用左右手进行展示作品的五声风格。另外,近几年涌现的许多运用钢琴作品改编京剧曲目的作品大量涌现,其中《生旦净末丑》的作者王阿毛通过采用不同的主题和音响,在钢琴作品中展现京剧元素的独特之处;张朝的《皮黄》通过将中国戏曲的板式变奏和二黄的紧密联系,展现了京剧“腔式”的特点;王笑寒的《遗失的日记》,在进行创作时以民歌音调和京腔为主,并采用钢琴中的和声技巧,创造了具有京剧特色的钢琴作品。此外,还诞生了双钢琴作品,比如,2003年刘丁创作的《京韵》就是以京剧的曲牌作为创作素材,创作的双钢琴音乐作品。

2. 将京剧元素应用到练习曲中

笔者将介绍几首运用京剧元素的钢琴练习曲供研究者参考,其一,1961年的《音乐会练习曲一舞

曲》,是储望华作曲家对京剧和山西民歌的特征音乐元素的运用,并采用钢琴演奏中的八度技巧创作的练习曲,是最早运用京剧元素进行练习曲创作的代表作;其二,倪洪进创作了《钢琴练习曲四首》,其中第一首采用了京剧的《小开门》曲牌,并在练习曲的主体音调设置在第15节。这首练习曲主要锻炼练习者的左手弹奏能力,进而实现独立的双手旋律。在这首练习曲中,倪洪进采用升C调的方法,让练习者达到锻炼全黑键升C大调和全白键升C大调的目的。第二首练习曲借鉴京剧中的《柳青娘》曲牌,创作了双音练习曲。在这首练习曲中通过高低音的搭配,让主体凸显了强大的音响效果。特别是在练习中左手一定要让低音充满力量,并给予中声部支持。

结语

在对中国京剧进行改编的过程中,钢琴赋予了京剧新的美学趣味,并运用钢琴的独特技法表达了京剧的声腔韵味,让听众重新对京剧燃起了喜爱之情。为了更好地促进钢琴作品对京剧元素的运用,研究者必须对京剧的元素资源进行深入挖掘,为作曲家创造丰富的京剧素材。

参考文献:

- [1]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.
- [2]邬晶琳.对中国改编钢琴作品的研究[D].江西师范大学,2006.
- [3]池晶.中国钢琴音乐中的民歌魅力[D].河北师范大学,2008.

