

浅析广东传统音乐元素融入 陈培勋钢琴作品之创作

■谢丽莎 东莞理工学院城市学院艺术系

摘要:广东音乐以其开朗明快、活泼诙谐的风格为大家喜爱并广为流传,并以其极强的生命力渗透于中国钢琴音乐的创作中,从而孕育出新的音乐语言和多样化的音乐表现。近代钢琴传入中国之后,许多作曲家利用广东音乐元素及广东民间音乐曲调来丰富钢琴曲的创作,将富有广东特色的音乐风格发扬光大。本文将以陈培勋根据广东音乐主题改编创作的《卖杂货》、《思春》、《旱天雷》、《双飞蝴蝶主题变奏曲》、《平湖秋月》这五首钢琴曲为主对广东音乐在陈培勋钢琴作品中的运用进行分析。

关键词:广东音乐 音乐元素 融入 钢琴创作

陈培勋的钢琴作品以其民族化的风格及民间性的内容成为广东钢琴音乐的代表之作。

本文从音色性元素、旋律性元素、演奏性元素等几个方面来分析这些元素如何在陈培勋钢琴作品中运用。

一、音色性元素运用于钢琴作品的创作

广东音乐通常是以扬琴、笛、高胡(粤胡)、秦琴、古筝、琵琶、三弦等丝竹乐器来演奏的。高胡的音色明亮,音域较高;扬琴音色悠扬,音域宽广;秦琴音色清脆;洞箫音色恬美,音量较小。要把由这些各具特色的乐器演奏的广东传统音乐融入钢琴曲的创作,就必须生动地模仿这些民族乐器的音色。

在钢琴曲《平湖秋月》中,广东音乐的主奏乐器高胡那高亢、纯净、明亮的音色贯穿全曲。第15小节旋律声部模仿高胡光滑圆润的音色,要求演奏时也要将旋律音演奏得明亮干净,左手演奏的内声部跳音是在模仿弹拨乐器干脆的音色,旋律下方的六连音要演奏得轻巧而有弹性。在第17小节中,八度的前倚音是低音向高处大距离的滑奏,这是广东音乐中极富特色的表现手法,是模仿高胡的一种滑音“大绰”。尾声的颤音则是模仿洞箫柔和的声音,演奏时要手指低触键弹奏,手腕放松,同时还要用踏板进行润色。

在钢琴曲《卖杂货》中,第24-28小节就是利用双手用重音交替的演奏形成锣鼓齐奏的听觉效果来描写卖货郎卖货品时的热闹场面。

钢琴曲《旱天雷》是陈培勋钢琴改编曲中篇幅最短的一首,扬琴清脆而响亮的音色在钢琴的高音区得到了极

大的模仿,再加以鲜明的节奏强弱,刻画出“旱田惊雷”轰鸣声的场景。在这首作品中运用八分音符跳音来模仿扬琴的“坐竹”音色来表达一种的轻快的感觉。并在第17-18小节中,利用钢琴的颤音来模仿扬琴的“滚竹”的明亮音色。

二、旋律性元素运用于钢琴作品的创作

优美流畅的旋律是中国传统音乐的代表,钢琴演奏中对于传统的广东音乐乐句、和声、段落的划分,以及踏板的运用等必须保证旋律线条的完整与清晰。在陈培勋的钢琴曲中,优美流畅的传统旋律得以传承。《平湖秋月》的原型是一首具有优美旋律,古朴格调的高胡抒情曲。在钢琴曲《平湖秋月》的引子部分,运用长及深的踏板使和弦持续,如水波状的琶音均匀流动、连绵起伏。此钢琴曲在保留了原曲基本的旋律和结构基础上,只加上了一个半小节的引子,运用多种钢琴演奏技巧来展现出一幅湖面时而平静时而汹涌的画面。体现了广东音乐柔美清新风格的传统旋律在钢琴作品中多次回荡。全曲由三个部分有层次递进发展构成,开头流畅优美;随后跳动的64分音符把音乐带入动态美,随后倚音和颤音相结合,加大音乐的推动力和张力,鲜明的旋律将全曲推向高潮;第三部分音调趋于平和,并在结尾处营造出幻渺感。整个曲子描绘出一幅清澈明朗的湖水画卷。改编曲充分发挥了钢琴作品多声部的这一优势,将原曲雕琢得惟妙惟肖,不愧为民族钢琴曲的精品。

三、演奏性元素运用于钢琴作品的创作

冒头又称飘头、先导、疏路,是广东音乐中在乐段、乐句开头起引导作用的时值较为短暂的音组。如《双飞蝴蝶主题变奏曲》的变奏之一,用十六分音符的冒头作为乐句的开头,用活泼的情调代替了庄严的主题,与主题形成了鲜明的对比。运用七个不同个性的变奏,编创而成的一首具有鲜明粤乐特色与戏剧性钢琴曲作品。第一主题变奏,用钢琴演奏出蝴蝶在花丛中游玩嬉戏的场景;第二主题运用钢琴触键的变化演奏出优美的田园风光画面;第三主题变奏是运用钢琴是打击乐器的这一本性演奏出有着鲜明的节奏律动感的舞曲;第四主题变奏运用钢琴触键中高抬慢落的演奏表达出浪漫气息及凄美与哀愁;第五主题变奏运用钢琴演奏中手臂的力量演奏出华美的咏叹,而第六主题变奏如热情的高歌,展现出恢弘的英雄气质;最后伴随着双手的快速的和弦轮奏,在热烈恢弘的气氛中结束全曲。

《旱天雷》乐曲开始的十六分音符,应该演奏得手指触键力量集中,有迅雷不及掩耳之势,表现出在晴朗的天空下突然出现惊天雷声的场景。

迭尾是广东音乐中常用的手法,是对句、段的结尾作加花处理将乐句的结尾音加以曲调化的延伸。陈培勋也将迭尾这一手法运用到钢琴音乐创作中,如《卖杂货》结束处的琶音,既作为曲调的延伸又补充或再次强调音乐情绪。

加花是在基本乐谱的基础上增加乐音,使旋律更加华丽、活泼轻快,增加乐曲的流畅性。广东音乐中常用上、下邻音做级进装饰性加花,形成连绵不绝的音乐效果。由(下转第111页)

实的基础

我们应当对本民族的历史文化和理论充满高度的自信,并努力把传承和弘扬从焦虑中解脱出来,回到脚踏实地的状态中来,从一点一滴做起,把这种传承和弘扬的劲头形成一种新常态。

曾听到一则消息,说的是北京的小学招生将向传统文化倾斜。激发了家长鼓励孩子们学习民族乐器的热潮,也从而带动了艺术教育培训市场的培训热,针对这样的跟风局面,北京市政府立马向社会明确了开办艺术特长培养,注重的不是孩子们已有的艺术水平,而是重在对孩子们艺术素养的发现。

在2015年5月7日的《人民日报》第12版上开在了这样一条消息,大标题是《市场好,昆曲演员不够了》,小标题是“江苏省戏曲学校将招40名昆曲学生”。消息说的是关于招收昆

曲小演员的事,在 market 需求的召唤下,昆曲发展的春天气息开始温暖大地。

这样的两则消息,乍看起来好像是风马牛不相及的事,但是通过这篇文章我们就应当从中看出端倪。一方面是以民族传统音乐为代表的文化传承,首先是应当面向广大的人民群众的,把纯粹的艺术面向大众推广开来,就会增加受众的广度,就会使传承和弘扬的事业有了强大的群众基础,群众们在传统艺术的熏陶下,就会增强对传统艺术的亲情感受,就会愿意和传统艺术亲近接触,这样民族传统音乐就会有肥沃的生存土壤。一方面是一定要注重精英力量的培养,民族传统音乐既要供给广大人民群众的欣赏,民族音乐理论更需要专业人员的保护、挖掘、传承和弘扬,这样才会保证民族传统音乐的延续发展,才会保证民族传统音乐向社会有效传导它的内在价值。

总而言之,中国民族传统音乐的繁荣发展,必须让我们以更大的决心、用更大的力气,在树立正确意识上、在推动活力的培养上、在艺术教育普及上努力打造新动力,确保全社会在民族传统音乐的继承和弘扬中做到持续发力,以此增强本民族的内生动力,促进中华民族传统音乐在世界音乐领域实现“开宗立派”,奠定应有的地位。

参考文献:

- [1]杨双艳.谈中国传统音乐的传承与发展[J].歌海,2014,(01).
- [2]段桥生,米瑞玲.中国传统音乐在传承发展中存在的几个问题[J].中国音乐,2006,(04).
- [3]金鸣娟.我国传统音乐文化的传承与发展[J].商业文化,2012,(09).

作者简介:

宋成贵,北华大学师范分院副教授。

(上接第40页)电影屏幕展现出来,使之不再局限于民间表演。皮影戏中的古典人物造型、花式图案、平面雕刻镂空艺术等也都被广泛运用到电影当中,并受到人们的广泛好评。这些古典皮影元素的应用使得人物更加生动形象,惟妙惟肖,背景设计中也融入了大量的精美的文案图饰,使场景更加美观别致,充分地彰显了民族特色风格。

(二)数字皮影数据库

数字皮影数据库是指利用互联网技术将皮影艺术中的人物造型、背景文案、故事情节等一些相关内容储存在网络博物馆中,并搭建信息互动交流平台,让人们在浏览时可以进行互动,以此来实现信息共享化。对皮影造型可以进行文字描述、配音,使其更加生动。这样使人们可以随意的在网络

上进行浏览观赏,网络博物馆还要开展网络调查活动,增强与用户之间的互动,人们对皮影艺术提出一些意见,然后网络博物馆可以根据用户给出的建议对皮影进行改进,使它更能被广大人民群众接受并深受他们的喜爱。

四、结语

皮影艺术是我国民俗文化的活化石,它来源于生活,服务于人民,从一定程度上反映了各个时代的社会背景,各个地区人们的生活态度以及风土人情等。它有着自身独特的审美价值,不仅能够娱乐观众,使观众放松心情,舒缓工作压力,还能使表演者沉浸其中。它在培养人们的动手能力和合作能力的同时还能增进人们的感情,这它特有的魅力。皮影艺术是我国传

统文化中的宝贵财富之一,它的传承是非常重要的。我们需要不断创新,让传统艺术适应现代化发展,被广大人们熟知,以此获得新的生命力。

参考文献:

- [1]钟贤权.当代皮影艺术的生存困境与现代创新[J].中华文化论坛,2013,(05).
- [2]王珉,韩翔.论皮影艺术的现代传播与发展[J].电影文学,2009,(23).
- [3]钟欣.浅析山亭皮影戏的保护与传承[J].北方文学(中旬刊),2012,(12).
- [4]刘磊.艺术设计中如何利用皮影戏艺术[J].青年文学家,2013,(09).
- [5]李琦.民间艺术——皮影艺术浅析[J].青春岁月,2012,(14).

(上接第98页)于钢琴适合演奏快速、华丽的音乐这一表现特点,陈培勋先生在其钢琴作品中大量使用了这一手法。如《卖杂货》全曲中有46小节都是《卖杂货》主题的加花变奏。演奏时要求演奏者手臂放松,弹出圆润的音色。此手法也运用在陈培勋先生的其它四首钢琴作品中,充分体现了我国音乐创作中以“主题音调作自由加花变奏”的乐思延展原则。

总之,依据广东传统音乐元素改编的钢琴作品,是中国传统音乐文化

通过“乐器之王”钢琴作为载体进行发展和传承的喜人成果,是对钢琴艺术本土化的一种积极探索。对中国钢琴工作者来说,需要不断深入探索和研究,只有经过不断的学习、模仿、接受、融合这几个过程,才能更好地将传统音乐与钢琴艺术相融合,使钢琴作品更加富有中国的民族韵味,促进中国钢琴乐派的形成。

基金项目:

本文为东莞理工学院城市学院2014年

青年教师发展基金项目,项目名称:广东传统音乐元素融入中国钢琴音乐创作之研究。

参考文献:

- [1]迟震.论陈培勋钢琴音乐作品的艺术特色及其价值体现[D].芜湖:安徽师范大学,2006年.
- [2]魏陶影.广东音乐钢琴改编作品的演奏特点[J].乐器,2009,(01).
- [3]代百生.根据传统音乐改编的中国钢琴曲的演奏特色[J].音乐研究,1999,(01).