

中西合璧 博古通今

——浅析王建中改编的三首钢琴作品

王 爽

(赤峰学院 音乐学院, 内蒙古 赤峰 024000)

摘 要:我国的钢琴艺术要在世界钢琴音乐宝库中占据一定的地位,就需要有一批能体现民族风格的高水准的钢琴作品。王建中先生是我国为数不多的几乎只写作钢琴曲而又有显著成就的作曲家之一。在他的创作成就当中,他的钢琴改编曲在中国钢琴曲创作史上,又尤有特殊地位。本文分析了他的三首钢琴改编曲的艺术特点、艺术手法和艺术魅力,并对王建中钢琴作品的中国韵味、民族风格进行简单的阐述说明。

关键词:民族性;艺术性;中国特色;改编曲

中图分类号:J624.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-2596(2010)10-0158-02

王建中先生是我国音乐界的“三栖”典范人物,他既是一位作曲家、钢琴家,也是音乐教育家。他创作改编的许多钢琴作品成功地将中国的民族民间音乐与西洋乐器的表现手法融为一体。他的作品不仅在专业音乐界,而且对很多音乐圈之外的音乐爱好者,甚至一些并不怎么爱好音乐的人来说都可谓耳熟能详,其中很多的旋律很贴近人们的生活。他的作品对钢琴的普及、对钢琴音乐在中国的发展都起到了非常大的作用。

要想演奏好王建中先生的作品首先要把握音调的中国韵味。他曾很明确地谈起他的创作指导思想是“要保持民族风格、民族语汇,要将中国风韵、风味、音调特征、意境等能在相对比较新的手法中体现出来”。下面就他的三首钢琴作品从改编特点、改编的艺术手法和艺术魅力三方面简单阐述一下自己的观点。

一、改编特点

王建中是我国为数不多的几乎只写作钢琴曲而又有显著成就的作曲家之一。在他的创作成就当中,他的钢琴改编曲在中国钢琴曲创作史上,又尤有特殊地位,以至于当我们谈到最成功、最具有代表性的中国钢琴曲时,必定要谈及王建中的钢琴改编曲。他的钢琴曲并不限于改编曲,也不只限于一种风格,仅就正式发表的已经包括了多种类型。有依据中国器乐曲和歌曲改编的,又有非改编的独立创作或以民歌、民间音调为主体的创作,还有外国曲调的改编曲。激发风格上有较为传统的,有偏于现代的,还有属于“十二音体系”原则的,从都能反映出它相当全面的作曲技术修养和深厚的音乐底蕴。在他对中国钢琴曲创作的各种贡献中,从某种角度上看,最为成功的,最为重要的,也是影响最大的,还是他的中国曲调的钢琴改编曲。下面就对他改编的三首曲子分别说一下改编的特点。

第一首,《百鸟朝凤》。《百鸟朝凤》写于1973年,是王建中钢琴曲中一首演奏得最多的作品,也是中国钢琴曲创作史上最杰出的民间器乐曲的钢琴改编曲之一。

钢琴曲以同名民间唢呐曲的主题材料为基础,又结合进新的音乐审美、思维方式,表现出在充满生机的大自然

里,百鸟争鸣、欢腾雀跃的引人入胜的情景。乐曲洋溢着传统民间情趣,闪耀着鲜明的中国音乐风格。而其中的欧洲音乐审美痕迹则降到了最低。《百鸟朝凤》,堪称真正的中国化的钢琴作品。

从曲式上,看不到欧洲音乐典型的曲式的影响,而是一种基于中国传统音乐中多段体形式的结构。各段的速度,总是按照由慢而逐步地、非常富有逻辑地转变到快,最后达到高潮的布局。但是与那种有明显分段的传统音乐不同,钢琴曲各段之间的过渡与衔接紧密而又自然,使分段感大为削弱,全曲一气呵成、贯穿发展的印象十分突出。在某种意义上,整首乐曲都是由E音贯穿着。序奏性的第一段不仅从E开始,而且之一乐段的所有乐句,无一例外,又都收于E。E,犹如核心一般,并在此后的发展中,始终保持着这一地位。无论旋律线有怎样的蔓延展开、迂回曲折,总是要回落到E。总之,全曲始于E,止于E,仿佛始终围绕E音。

和声上,这里有多种结构的和弦,而占大多数的则是四、五度叠置及各种五声纵向结合。相应的、标准的三度结构和弦则数量很少,所起作用也是色彩性而非功能性。纵向结构的横向展开,则有大量平行四、五度进行,更多种类的持续固定音型伴奏,呈现出来多种色彩,而又总是一派中国气息。

乐曲的节奏旋律,无论总的速度布局,还是不同速度间的过渡、转换,都是地道的中国传统方式。特别是高潮段,出现了具有强大动力性的戏曲音乐节奏,更是鲜明的中国气派。

这首曲子的钢琴织体,最精彩的是通过创造性的装饰音、不协和音、半音进行等等,栩栩如生地再现出来从一只鸟到一群鸟的各式各样的鸟鸣声,其形象是如此之生动,以至于鸟类学家也许可以说出不同鸟类的名称来。另外,还惟妙惟肖地再现出唢呐演奏法的趣味。只要想一想唢呐与钢琴是两种多么不同的乐器,就不能不佩服作曲家的高明。然而,尤为重要的是,鸟鸣也好,唢呐味也好,都不是单纯的模仿、模拟,而是在非常钢琴化的前提下,都能与乐曲的纵横结构结合得天衣无缝。

第二首,《山丹丹开花红艳艳》。这是王建中写于1972

年间《陕北民歌四首》中的第一首。全曲散发着浓郁的乡音气息,是在质朴中显现出美丽的陕北民歌。从上世纪70年代开始,一些作曲家开始大胆吸取西方现代创作技法的经验来构思创作自己的作品,如运用现代泛调性、现代无调性技术等。在这些借鉴西方现代技法经验的基础上,王建中还创立一些独特的创作理论体系。在创作技法的理论上也大大加强了现代意识,从而使作品在构思色彩和风格上也比过去显示出明显的不同和新意。这种情况的产生,就是他力图将丰富的西方多声创作技法经验与历史悠久的民族传统音乐进行更好的融合体现。

《山丹丹开花红艳艳》以传统民歌《当红军的哥哥回来了》和《女孩挑水》为基础加工而成。在乐曲中创造出十分优美亲切的钢琴织体,巧妙地运用双重调式感(商与羽),配置多声织体的方法非常成功。乐曲中有多种多样的和弦结构,和声色彩相当丰富。尤其在快板段出现了带有固定音型性的伴奏手法,这是我们传统音乐所具有的特点。

第三首,《绣金匾》。王建中先生于1972年~1974年将这首民歌改编为钢琴曲。这首钢琴曲素材源为流行于陕西关中地区的一首旧民歌《绣荷包》。这首曲子以亲切抒情的曲调,反映了广大人民对领袖、人民军队的歌颂与热爱,以及解放区欣欣向荣的景色。在抗日战争、解放战争乃至解放后流行于全国。这首钢琴曲也是王建中先生改编曲中演奏得最多的作品之一。

他将整首乐曲的旋律以平行八度进行,结合支声复调的手法,加上各种装饰音,构筑出了高亢、嘹亮、旷野式的陕北音调。乐曲形象鲜明、层次清晰、结构严谨。降B商调式柔和而优美,特别是作曲家采用和声织体手法,尽管层次多变,中间又有调式的转换,但都是基于《绣金匾》这个朴实优美而富于地方特色的旋律,使人感到明快流畅而又有深厚的感情。这首乐曲中出现了一种与以前作品不同的新的钢琴织体。例如开头段落双手相距八度,有时甚至只用左手单线条陈述旋律,仅以箏式装饰音、清淡的支声复调、节奏支点上的或对旋律加以少许补充性的有限和弦,形成立体音响,使之仿佛是从旋律中“自动”生成的,中段乐曲与扬琴式织体更为接近,华美而又亲切,给人以纯正地道的中国风格感,艺术效果非常显著。

二、改编的艺术手法

这三首钢琴曲虽然出自一人之手,但是改编的手法却大为不同。

第一首,《百鸟朝凤》。乐曲通过一段模仿唢呐吹奏出主题,通过变奏、加花,生动形象地表现出百鸟争鸣、众鸟捧凤的音乐形象。乐曲急缓相间、形神兼具、情绪积极,句法和气口都努力追寻民族音乐的韵律。《百鸟朝凤》这首乐曲不同于《夕阳箫鼓》这样安静内省的乐曲,它更多的表现出豫剧那种个性鲜明、质朴劲道的特点。

乐曲在第1、2小节就突现了唢呐奔放的音色。在四、五度和八度结合的色彩中加进了小二度倚音以及有四、五度音程构成的助音和弦,通过明快的触键,加上延音踏板的效果,可以奏出带金属性的嘹亮音质。这种手法,既模仿唢呐音色,表现众鸟喧闹的生动形象,用他的话说,有“土味”,又为钢琴乐器创造出了中国的和声语汇和色彩性手法。整首乐曲贯穿,运用这一手法,呈现了乐曲风格的统一。

钢琴是西洋乐器,它是不带音腔的乐器,而《百鸟朝凤》却在这一西洋乐器上展示出了充满中国音乐腔体特色的中国乐曲,这不能不说是一种令人自豪的创作。这首乐曲,更

多地运用了“民族化”的修饰和改良,充分体现出民族音调与特定和声语言相结合,构成的民族风格与音响。通过大量的单音、双音、和弦装饰音,充分展现出唢呐独奏时滑音、颤音等一系列表现音腔特色的手法,赋予这首乐曲更鲜明的传统音乐特色;并且更大程度地体现出浑厚质朴、饱满丰富的民族旋律。

第二首,《山丹丹开花红艳艳》。这首钢琴曲细心地保持了原民歌调式风格和思想感情,同时又充分发挥了钢琴独特的丰富音响效果,对原民歌作了适当的变化对比和发展,乐曲及其鲜明生动地表现了陕北人民欢迎人民军队的热烈场景。在旋律线条进行中,运用装饰音、琶音手法,增加色彩性音程,加强了旋律的中国丰韵。

第三首,《绣金匾》。这首钢琴曲基本上保持了原民歌朴实而优美的旋律。在旋律线条进行中,运用琶音手法,增加色彩性音程等构成音调上扬下滑的效果,加强了旋律的民族性。此外包括音调中的半音进行,或标有小连线的近距离音程的旋律等,或可以奏得圆滑,或带有棱角,使之富有中国四声的语调声韵,有拖腔的抑、扬、顿、挫,演奏出中国民歌、戏曲唱腔式的歌唱性。原民歌结构是上下两句,重复下句使其完整而深情。钢琴曲保持了它的基本结构,为使其钢琴化,王建中先生运用了模仿中国古筝和杨琴的演奏手法,如乐曲中那灵巧清晰的装饰音、八度双手交替和旋律的加花变奏等,来衬托明朗的民歌曲调,非常悦耳动听,表达出了“解放区人民对党和八路军深厚的情感”。

三、改编的艺术魅力

《百鸟朝凤》乐曲名为《百鸟朝凤》,即是百鸟,必定是音色各异,然而这首乐曲虽闹却不乱,难能可贵的是乐曲闹中有静、快中求稳,使得中国文化特有的意境与神韵,通过音乐艺术技巧、奏法的处理,得以更直观地体现。即使是在尾声中渐强渐快的进行后,也通过主题局部的陈述再现,使全曲在相当稳重的过程中终止。全曲一气呵成,而又回味无穷,这正是中国传统音乐气韵与声韵的体现。

《山丹丹开花红艳艳》和《绣金匾》则运用民歌音乐的写作手法,配以陕北民歌的曲调,运用丰富巧妙的演奏技法,将红军到达陕北根据地后,解放区欣欣向荣的景象,以及军民无比喜悦的心情描写得淋漓尽致,散发出浓郁的民族风格的芳香,展示出了中国传统的音乐魅力。

翻开王建中先生的作品目录,脍炙人口的作品远远不止这三首曲子。在王教授的作品目录中可以找到我国音乐界各个时期的钢琴作品代表作,为我国当代音乐创作发展史提供了一个独特的剪影。通过这三首乐曲的成功改编来看,显示了作者运用钢琴这件西洋乐器较好地表现了具有中国民族风格的音乐语言方面的能力。同时,通过这三首乐曲的改编使钢琴的表现力得到更加充分的发挥,创造出了富有中国风味的新的钢琴音响,从而丰富了世界的钢琴曲库。让中国乐曲焕发时代的气息,使一个具有传统的、优秀的艺术形象更加深入地根植于中国这片辽阔的土地上,让中国传统文化艺术得以延续、发展和继承。

参考文献:

- [1]王盛昌,李保彤.中外名曲赏析.山西教育出版社,2005.
- [2]童道锦,孙明珠.钢琴艺术研究(中).人民音乐出版社,2003.

(责任编辑 张海鹏)