

中图分类号：J624

单位代码：10231
学 号：42120629

硕士学位论文

中国钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏处理

学科专业：艺术硕士（音乐）

研究方向：器乐表演（钢琴）

作者姓名：由东旭

指导教师：李 道 教授

哈尔滨师范大学
二〇一五年六月

中图分类号：J624

单位代码：10231
学 号：42120629

硕士学位论文

中国钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏处理

硕 士 研 究 生：由东旭
导 师：李 道 教授
学 科 专 业：艺术硕士（音乐）
答 辩 日 期：2015 年 6 月
授 予 学 位 单 位：哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

**The MUSIC FEATURES AND PLAYING
TREATMENT OF CHINESE PIANO
MUSIC SHORT FOR XIPI AND
ERHUANG**

Candidate : You Dongxu
Supervisor : Li Xiao Professor
Speciality : Master of arts (music)
Date of Defence : June, 2015
Degree-Conferring-Institution : Harbin Normal University

目 录

摘要	I
Abstract	II
绪论	1
一、选题的缘由及意义	1
二、国内外对本课题的研究动态	1
三、研究方法	1
第一章 背景介绍	3
一、京剧与皮黄腔的起源、特点	3
(一) 京剧起源、特点	3
(二) 皮黄腔起源、特点	3
二、作曲家与作品	4
第二章 《皮黄》采用京剧元素创作的音乐特征及演奏处理	5
一、综述作品的京剧音乐特征	5
二、演奏的整体把握，探讨作品演奏技法的重点、难点	5
第三章 《皮黄》带给我们的思考	8
结论	9
参考文献	10
攻读硕士学位期间所发表的学术论文	11
哈尔滨师范大学学位论文独创性声明	12
哈尔滨师范大学学位论文授权使用声明	12
致谢	13

摘 要

本文通过对京剧艺术与钢琴艺术进行分析和研究，将其进行论述，介绍了钢琴曲《皮黄》中京剧艺术的运用，以及本曲的钢琴演奏技法等等，并通过本曲民族性、戏曲风格、演奏技巧等方面的详细分析，从而引发笔者对钢琴作品中京剧艺术如何运用进行思考。通过本文的论述，希望加深相关学习者对中国钢琴作品《皮黄》的理解，为更好了解和弹奏钢琴曲《皮黄》提供条件、奠定基础，使其在音乐实践活动中和教学中发挥更大的作用。

关键词 京剧艺术；钢琴；音乐特征；演奏技巧

Abstract

This paper through the analysis and Research on the art of Peking Opera Art and piano, the paper, introduces the application of the piano "Short forxipi and erhuang" in the art of Peking Opera, and the piano playing techniques and so on, and through this song nationality, opera style, performance skills and other aspects of the detailed analysis, which triggered the author thinking on how to use the art of Beijing Opera in piano works. Through the discussion of this paper, hope to deepen related learners understanding of Chinese piano works "Short forxipi and erhuang", and to play the piano "Short forxipi and erhuang" provide conditions, lay the foundation for a better understanding, make it play a greater role in the music practice activities and teaching.

Keywords: Beijing opera art; piano; musical features; playing techniques

绪 论

一、选题的缘由及意义

对张朝的生平、创作经历进行全面分析，从京剧和钢琴音乐两方面入手进行分析比较，通过对《皮黄》的不断学习研究，能够丰富和完善自身的钢琴演奏手段，对表现、塑造作品形象起到积极的作用，同时也能使欣赏中国传统钢琴作品的水平再度提升。

二、国内外对本课题的研究动态

京剧作为我国的国粹，是我国五千年历史文化遗产的精华。截止到现在，在国内已经出现了很多的学者、理论家从不同的视角对京剧、戏曲以及钢琴作为一种西洋乐器为中国戏曲伴奏的艺术特性。但是单纯从技术层面分析钢琴曲《皮黄》的学术论文还寥寥无几。上世纪初到上世纪七十年代是京剧艺术的鼎盛时期，但随着我国经济文化建设的逐步提高，越来越多的人将注意力转向崇洋媚外的西方文化，渐渐淡忘了中国民族音乐。而钢琴作为西方乐器之王，在我国深受广大器乐演奏家的追捧，将钢琴演奏与中国传统京剧相结合是一个少有人触及的领域，由京剧改编的钢琴曲也是少之又少。笔者怀着参考学习的态度，通过收集资料和研究对比，希望更加深入的对这一课题进行研究。希望在本文问世后，作曲家能够吸纳与借鉴中国传统戏曲的曲调与西方音乐相互取长补短，创作出有中国民族特色的钢琴作品。

三、研究方法

(1) 哲学方法：京剧虽然作为中国的国粹，但与西方乐器钢琴结合在一起的时候，我们一定要以辩证的思维去分析和思辨，这样，我们在解决问题时，才会更加深入，更明朗并且能够上升到一定的高度，使论文有一定的学术价值。

(2) 社会学和心理学的的方法：本课题在运用哲学方法的同时，将中国文化和西方文化相结合的钢琴作品作为一种社会时期产物进行研究，其创作离不开独特的地域文化和时代背景为其所带来的影响。在研究的同时，更离不开创作主体的创作的心理过程，本课题将心理学的方法运用其中，把作品和创作主体的心理活动联系到一起是很有必要的。

(3) 分析和调查的方法：在课题准备期间，必须要把《皮黄》的结构全面的加以分析并理解，进一步去体会张朝在作品中所蕴含的思想与情感。为了对其创作有更进一步的了解，必要时要对相关专家进行咨询。

(4) 音乐学方法：运用实证性和思辨性的方法，通过有关文献、视频影像、CD 等间接获得认知，对前人的研究成果进行整理、归纳、比较和总结，从而探索相关本课题的一些问题。

第一章 背景介绍

一、京剧与皮黄腔的起源、特点

（一）京剧起源、特点

京剧，被称为中国的国粹，是中国五大戏种之一，以西皮、二黄两种腔调为主，拥有唱、念、做、打四种艺术手法，常见的是胡琴和锣鼓伴奏。^[1]京剧舞台艺术表演在脸谱、歌唱，音乐，文学，锣鼓，化妆等方面，通过无数的舞台演员长期的实践和探索，构建出了一套互相制约、相辅相成的格律化和标准化模式。京剧在创造舞台形象方面的艺术手段是极其多样的，然而其用法又是相当严格的。要想创建完整的戏曲舞台艺术，必须非常熟练的掌握这些程序。京剧在形成的初期便进入了宫廷，所以它的发展和别的地方剧种有着很大的差别，因此它需要塑造的人物种类更多，需要表现的生活领域更多层次，这就对京剧艺术的表演技巧要求的更加全面、完整，对所能创造出的舞台形象的美学要求也更高。然而，上述要求也相应地削弱了京剧的本土风味，造成了京剧在单纯、粗犷风格特色方面相对比较弱。因此，京剧表演艺术更趋向于虚实表现手法相结合，摆脱对舞台的时间和空间障碍的最大程度，逐步实现“以形传神，形神兼备”的境界。京剧在演艺上需要处处入戏，情感细致；在唱腔上追求声情结合，婉转悠长。

（二）皮黄腔起源、特点

皮黄腔，是西皮、二黄两种腔调结合的称谓，是汉族戏曲四大声腔体系之一。西皮源自秦腔，二黄是由吹腔、高拨子演化而来。以西皮、二黄为主要腔调的剧种全部属于皮黄腔。在明末清初期间，秦腔经过湖北襄阳流传到武昌、汉口等地，与本地的民间曲调融合演化成了西皮。二黄起源于安徽，产生于鄂东和安徽毗邻区域。在京剧、汉剧等剧种当中，西皮都与二黄腔调一并使用，称为“皮黄”。在湘剧、桂剧等剧种里，西皮又被称为“北路”，与二黄称为“南路”相对，或又合称为“南北路”。京剧西皮的板式包含导板（倒板）、慢板（慢三眼）、原板、二六、快板、流水、散板、摇板、回龙等。皮黄腔的每个种类在音乐上都有不同的特点，主要原因是受到不同地区汉族方言和民间音乐的影响，同二黄相比，西皮一般较为遒劲有力、活泼明快、高亢振奋。但相同的是：不管是西皮还是二黄，在词格上都使用的是七或十字对偶句，而且主奏乐器都是胡琴。

二、作曲家与作品

张朝，出生在云南，七岁开始学习钢琴，十岁时能独立登台演奏，在只有十六岁时便独创出了处女作《海燕》、《诙谐曲》，并公演于首届“聂耳音乐周”，在十八岁时就与交响乐队合作，成功地表演了钢琴协奏曲《山林》。他在1983年毕业于云南省艺术学校钢琴专业；1987年以作曲、钢琴双专业毕业于中央民族大学音乐系；1998年毕业于中央音乐学院作曲系并以优异的成绩取得硕士学位。现在是中国音乐家协会会员、国家一级作曲、中央民族大学音乐学院作曲教授、硕士研究生导师。

张朝音乐创作的涉及方面非常广泛，其中包含钢琴曲、交响曲、民族器乐、室内乐、舞剧、歌曲、影视音乐及大型广场艺术音乐等，许多作品在国内外获得大奖。《春嬉》获日本国际电脑音乐大赛特别奖；《山晚》获台湾首届“新原人”世界华人音乐作品比赛室内乐奖；《风》获首届全国流行歌曲大赛金奖；钢琴曲《滇南山谣三首》获得第二届中国音乐“金钟奖”；无伴奏合唱《春天来了》获得第四届中国音乐“金钟奖”。^[2]

注释：

[1]刘吉典. 京剧音乐概论 [M]. 北京:人民音乐出版社, 1981.

[2]方禾. 《张朝 10 年唱“皮黄”》. 音乐周报, 2007 年 7 月 4 日第 25 期

第二章 《皮黄》采用京剧元素创作的音乐特征及演奏处理

一、综述作品的京剧音乐特征

《皮黄》是一首中型变奏曲，作品包含主题、九个变奏、引子及尾声几个部分。这几部分描写的是作曲家的童年、少年、青少年以及青年时代这一从小到大成长的历程。作曲家巧妙的借鉴了京剧元素，从引子到尾声分别运用了导板、原板、二六、流水、快三眼、慢板、快板、摇板、垛板、尾声。这种中西的结合、古今的碰撞、鲜明的个性色彩，使得这部作品在中国钢琴音乐民族化的进程中具有非同一般的意义。著名的当代作曲家张朝在 1995 年创作了《皮黄》，这首乐曲备受广大的钢琴演奏者喜爱，这首作品不仅具有中国传统京剧风格，更能够证明演奏者精湛的钢琴演奏技巧。这首作品通过描写自己从少年到青年的成长经历，让听众感同身受，让我们对人生有所感悟。乐曲灵活巧妙的运用了中国京剧的曲调旋律，结合京剧乐曲与现代音乐的特点，以自己独特的音乐构思以及融入西方音乐的元素来完成作品的构想，让现代人既能了解京剧的构成，同时还能感受到西方音乐的气息。

钢琴作为一种西洋乐器，在京剧唱腔的表现上难免具有一定的局限性，所以作曲家在“西皮”与“二黄”的解读和发挥更多的表现在了“板式变奏”方面。这首乐曲采取了散起、入板、渐变加速、转慢、变快，乃至转为宽放的速度布局，可谓是一波三折，而且有时“转板过渡”时并没有形成确切的段分，比如从“二六”到“流水”再到“快三眼”，是气韵贯通般如“行云流水”似的一气呵成。再比如从“慢板”到“快板”乃至“摇板”等速度的转换也充满了弹性。这种极其具有中国传统戏曲音乐神韵的弹性变速不仅和西方的曲式结构有很大区别，而且与西方的变奏思维也是完全不同的。这些组合起来的板式变化是中国人所熟知的，同时又是令西方听众感到非常奇特和独具中国味道的。所以在东西方音乐文化交流中，《皮黄》这首作品让彼此理解并在寻找契合点方面成为可能。

二、演奏的整体把握，探讨作品演奏技法的重点、难点

演奏这首乐曲，不能单纯的将曲谱再现，更不能单纯的靠演奏技术来诠释，我们更多需要做的是如何把握和理解这首作品的情感表达和民族风格，这应该是

重中之重。如果想演奏好这首乐曲，形象的模仿出各种民族乐器的音色是必要的，并且还要演奏出京剧板式结构的戏剧性变化，下面综述一下各段落主要的演奏技术。

导板部分为装饰音，原板部分为长句子连奏，二六部分为手指断奏，流水部分为手腕连奏，快三眼部分为手臂断奏，慢板部分为长句子连奏，快板部分为重音，摇板部分为声部对比，垛板部分为连奏与断奏相结合，尾声部分为大和弦。

【导板】：装饰音的弹奏应该在这一段落引起重视。这首作品的装饰音要均匀、清晰，像是鸟儿在轻声歌唱，并且要控制声音，突出主干音符。颤音的奏法要清晰而明亮，演奏后面的琶音时，动作要迅速，要做到非常清晰和准确的手位。用明亮通透的音色、一气呵成的烘托出引子部分的积极情绪。

【原板】：这一部分是沉静的行板，描述了作曲家眼中儿时的那个世界。主题在这一部分第一次出现，演奏时要控制好平稳的速度，安静祥和的将主题展示出来。这一段应采用揉弦一样的方式将声音控制的柔软、平缓。

【二六】：这一段的速度相对“原板”部分快一些，描绘的是作者青少年时代的天真烂漫。一开始模仿板鼓节奏型时，左手的演奏方法应用小臂断奏来完成。在力度方面要注意轻巧、保证弹跳性。右手的旋律声部要用指尖触键，弹出集中、通透的声音。

【流水】：这一段的速度很快，都是快速演奏的 16 分音符。这段的演奏要一气呵成，乐句着眼于大乐句，用手臂和手腕的运动将整段旋律连贯起来。

【快三眼】：这一段的特点不论是在速度上还是在力度上都相对上一段有所提高，速度更快，力度更强、声音结实集中，弹出的声音要向上扬，切忌下压手腕。因此这段弹法应采用手臂断奏，落键速度要快，运用整个手臂的力量，将重音展现出来。这个快三眼段落的情绪应该是热烈而饱满的，表现出作者朝气蓬勃的青年岁月。

【慢板】：这一段表现了昆明大观楼长联的韵律之美，好似看到了滇池五百里的壮观景致。所以，长乐句的连奏在这一段落运用的非常多，触键要平缓深沉，重复出现的 bD 要弹奏的像阳光照耀在水面上波光粼粼的感觉，因此手指的控制技术尤为重要。运用小动作来移动手位，用气息贯穿音符。到了 97 小节模仿钟声的部分，音色要由远及近，从钟声的虚幻缥缈到钟声的厚重低沉，从手臂放松而柔和的落键，到运用大臂的力量进行快落键，演奏出同音不同色彩的意境。

【快板】：这一部分的重点在演奏好不断出现的重音。在演奏这些强音时要果断、快速、具有惯性的演奏，运用大臂的整体力量，不可以用手腕的断奏，否则

会造成整个段落情感和声音听觉上的拖沓。其余没有标记重音记号的断奏可以运用手指断奏，弹出轻快的声音。

【摇板】：这段的节奏虽然是散板，但并不意味着可以忽快忽慢，随心所欲，应该是紧凑的、有节奏的演奏。这一段段落里的四个声部，表现了京剧当中的四种乐器，因此在练习的过程当中，此段落主要应该注意声部的层次变化，要有清晰的辨别能力，明确不同乐器的特色，使音乐更富有立体感。在高声部，手指要多用指尖的力量，强调出果断、有力量的音色模仿出人声唱腔。中声部应该采用指肚的摸键奏法，锻炼手指控制声音的能力，使音色在不同声部之间形成鲜明的对比。

【垛板】：垛板，是流水加快演唱速度演化而来，具有对应、快速、问答的性质。这一段落的节拍为 1/4 拍，在京剧当中为有板无眼。这一部分的开始就提醒我们整段的情绪是极其愤慨的。因此这一段落要以快速的速度来演奏，并且触键要果断，做到干净利落。这段左右手的演奏方法要区别对待，应该注意断奏与连奏的对比。接触琴键应以指尖为主，三关节、手掌、手腕、手臂都要强而有力的支撑。由于情绪的不断递进，左手部分断奏的发力也应该从手指再过渡到手臂，力度也应该分层级进，这一段要表现出作曲家对英雄人物不平遭遇的控诉和不满，整段的弹奏要体现出极其强大的力度与极具张力的情感色彩。

【尾声】：这一段的技术难点是大和弦的弹奏。在这一段当中，为了表达岳飞的光辉形象，左右手均运用了大量的柱式和弦，演奏时要运用全身的力量，把全部力量传送到手指，手指有力的弹奏出宏伟壮丽的音响效果。掌关节的支撑要非常稳固结实，手指抓出和弦，将整个和弦声音向上扬，以达到饱满的音色。左右手两个声部要相互呼应，着重烘托出左手低音的力度效果，演奏者应该调动起整个身体的力量来帮助演奏。

总之，就像乐曲最后的说明一样，整首乐曲表现了作曲家对青少年时代的回忆。音乐充满幸福、欢乐、幻想、悬疑与戏剧性。所以，我们不仅仅演奏出这首乐曲的民族特色，更要将作者在乐曲中为我们谱写的景致、故事、人物形象充分的描述出来。

第三章 《皮黄》带给我们的思考

施咏先生在《京剧风格钢琴曲创作研究》这本书中曾说过：在京剧与钢琴的融合中，京剧曲调被赋予了新的美学趣味。然而，在现代社会，戏曲音乐与钢琴艺术的结合，为钢琴艺术的发展创造了一个新的创作空间。戏曲被移植到钢琴作品当中，既展示了戏曲的传统精神，又绽放出了新的光彩。钢琴音乐的多声部、纵向和声思维模式将戏曲音乐的横向单旋律线条赋予了独特的复调以及更加丰满的和声，同样也使戏曲音乐的力度层次变得更加丰富。这种中西结合的创作模式对于中国钢琴音乐民族化的发展是有着及其深远的意义，不仅拓展了钢琴音乐和演奏技法上的可能，更使钢琴这一西方乐器获得了东方独有的魅力神韵。

张朝先生创作的富有中华民族特色的钢琴曲《皮黄》，对民族钢琴曲的创作与演奏让我们产生了如下思考：第一，戏曲作为中华民族音乐的珍宝，应更多地应用到钢琴曲的创作中去，作曲家不仅仅要加强了解认知戏曲知识，更应该思考如何将戏曲的借鉴提升到更高的广度以及提炼的更深。第二，如何将中国的戏曲元素和西方的作曲技术手法更好地结合到一起，发扬中国民族钢琴曲，更加真实、原汁原味的还原戏曲特色上，《皮黄》为我们提供了良好的借鉴和探索的途径。第三，作为一名中国的钢琴演奏者，我们应该更加了解、涉及中国钢琴作品，在浩瀚的中国钢琴作品中找寻出更多优秀精湛的民族钢琴作品，多演奏，多推广，多研究民族钢琴作品演奏之道，让中国的钢琴作品更多的呈现给世人，让全球的音乐爱好者感受到中国钢琴作品之精、之美、之奇、之深。

结 论

《皮黄》这部作品完美的将西方的音乐元素与中国的京剧元素融合，在音乐的创造性上可谓是前无古人，历经了十余年的时间，已经成为了一首具有高度代表性的中国民族钢琴作品。对于我们每一个从事钢琴演奏的艺术工作者来说，都应该努力提高自己的专业修养，包括专业技巧、把控好中外不同风格钢琴曲以及民族作品音乐情感的流露。力求通过自己的演奏与中国京剧元素形成完美的统一，最终达到一种珠联璧合的艺术化境界。

参考文献

- 1 赵瑾. 张朝钢琴曲皮黄的演奏与欣赏[J]. 钢琴艺术, 2010 (9): 32
- 2 施咏. 京剧风格钢琴曲创作研究[J]. 中央音乐学院学报, 2011(2):110
- 3 刘国杰. 西皮二黄音乐概论. 上海音乐出版社, 1989 年版
- 4 赵景勃. 京剧艺术形态. 中国戏曲学院特色资源建设项目
- 5 蒋菁. 中国戏曲音乐. 人民音乐出版社, 1995 年版
- 6 杨文. 中国钢琴音乐作品的民族化特征. 音乐探索 2005 年第 1 期
- 7 方禾. 张朝 10 年唱“皮黄”. 音乐周报, 2007 年 7 月 4 日第 25 期
- 8 王业雯. 中国京剧改编的钢琴作品研究. 哈尔滨师范大学, 2012. 6
- 9 吴昊. 中国钢琴作品皮黄艺术特征初探. 音乐茶座, 2013. 11
- 10 唐馨. “国粹”京剧的精彩演绎——浅析钢琴曲皮黄[J]. 黄河之声, 2013. 4
- 11 刘吉典. 京剧音乐概论 [M]. 北京:人民音乐出版社, 1981.
- 12 童薇. 京剧声腔与钢琴艺术的完美结合——张朝先生钢琴曲皮黄的音乐特征及其演奏. 黄钟 (中国·武汉音乐学院学报), 2013 年第 3 期
- 13 谭娜. 黑白键上的“西皮”与“二黄”——钢琴曲皮黄的音乐特征与演奏处理. 2010. 4
- 14 陈丹布. “帕拉天奴”杯 2007 作曲大赛获奖钢琴作品 [Z]. 北京:中央音乐学院出版社, 2008
- 15 安鲁新. 琴键上的戏曲之灵——评钢琴曲皮黄的创作特色 [J]. 人民音乐, 2008 (1):50-51
- 16 谢福源、王桂生. 京韵——评 2007“帕拉天奴杯”(钢琴作品)大赛二等奖作品[J]. 人民音乐, 2008 (1):52-53.
- 17 刘莉. 黑白键上的戏曲魂——初探钢琴曲皮黄的演奏技巧. 黄河之声, 2013:18
- 18 童薇. 京剧声腔与钢琴艺术的完美结合——张朝先生钢琴曲〈皮黄〉的音乐特征及其演奏. 武汉音乐学院学报, 2013. 3

攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 1 由东旭.浅谈李斯特《匈牙利狂想曲第十一首》的演奏技巧与作品表现.北方音乐, 2014 (6): 147-147

哈尔滨师范大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文题目： 中国钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏处理

学位论文作者签名： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

哈尔滨师范大学学位论文授权使用声明

本人完全了解并遵守哈尔滨师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。有权将学位论文提交《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社在《中国优秀硕士学位论文全文数据库》和《中国博士学位论文全文数据库》中发表，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存学位论文。保密的学位论文在解密后适用本规定。

作者签名： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

致 谢

在研究生论文完成之际，我首先要由衷的感谢我的导师李道教授，在着手写作这篇论文的那一刻开始，她就无时无刻的在帮助我、指出我论文中存在的问题，终使我的毕业论文得以顺利完成。同时还要感谢几年来所有辅导过我的老师们，三年的时间，很多老师从师长成为朋友，不仅仅在你们身上汲取到了宝贵的知识，更学习到了如何做一个真正的人；我还要感谢的是和我一起度过研究生时光的同学们，有了大家无私的帮助和鼓励，我得以克服了论文写作中的一些困难，在此对所有帮助过我的人一并表示感谢。

在读研的三年时间里，学校提供了良好的学习环境，使我能够在音乐艺术道路上奋力前行，不断钻研演奏技巧、提高音乐修养，同时让我在不断地学习过程中真正地体会到了知识带给我的无穷尽的力量。这些收获定将在我今后的人生道路上不断地激励着我越走越远。

最后，再次感谢学校对我的培养，感谢恩师、感谢同学！