

Analysis on the Artistic Features of Chinese Piano Adaptations

Lin Wang

Wuhan Conservatory of Music, Wuhan, Hubei, 430060, China

Abstract

The achievements of piano development in China today are inseparable from many excellent piano adaptations. This paper combs through the historical development of Chinese piano adaptations and discusses the performance style characteristics of the adaptations, aiming to promote the excellent national music culture, to promote the new direction of the development of contemporary Chinese piano industry.

Keywords

Chinese piano adaptations; artistic characteristics; national charm tones

中国钢琴改编曲的艺术特色探析

王琳

武汉音乐学院, 中国·湖北 武汉 430060

摘要

钢琴在中国获得今天的发展成就, 与众多优秀的钢琴改编曲是分不开的。论文通过梳理中国钢琴改编曲的历史发展, 论述改编曲的表演风格特点, 旨在弘扬民族优秀音乐文化, 推动当代中国钢琴事业的发展新方向。

关键词

中国钢琴改编曲; 艺术特色; 民族韵味音调

1 引言

钢琴传入中国才百年, 但中国钢琴音乐创作已取得较为卓越的成就。在 20 世纪 30 年代之前, 中国钢琴音乐的创作尚处于萌芽阶段, 这一时期还没有出现真正意义上的钢琴改编曲, 当时的社会历史文化背景复杂多变, 中国人所能听到、看到和接触到的都是带有典型的欧洲古典主义、浪漫主义、印象主义艺术文化色彩的音乐文献, 这些是完全不同于中国传统音乐文化、音乐语言、艺术审美等诸多方面的艺术形态。在这时期中由于西方现代流派本身的局限性以及中国当时的作曲家对其认识不够深入、不够了解, 致使这些现代因素没有被中国当时的钢琴音乐所吸收, 但这些反倒“使我们充足的寻求出属于中国独特的音乐语言、民族特点的音乐表达方式”。搜集的资料显示, 中国最早的改编曲 1921 年李荣寿采用民间音调为基础写作的《锯大缸》标志着中国作曲家的创作更接近民族特色音乐语言与思维的民族化钢琴

音乐创作进程, 开创了民族化钢琴曲的先河, 他在标题的说明上写道: “我国戏曲中的小曲子, 很有些精神的, 若是把他译出来, 用三和弦的法子配合, 以西乐记谱法制成乐谱, 弹奏起来也是很有趣味的。”此后大量风格清新, 语言质朴生动, 影响深远的中国钢琴改编曲产生。

通过了解、认识、欣赏、到喜爱中国钢琴改编曲, 可以领略到中国传统音乐的美韵所在, 意识到中国传统音乐才是中国音乐之本, 具有顽强的艺术生命力。那些优秀的改编曲包含着很强的创造性, 它不是简单的移植, 而是运用钢琴的丰富表现性能, 对原来的民歌或乐曲有所发展和丰富, 多方面地揭示原曲所蕴含的形象和意境。

2 中国钢琴改编曲的发展概述

2.1 20 世纪初的萌芽期

20 世纪初, 伴随着钢琴传入中国, 很多有识之士开始了中国钢琴曲的创作, 试图使这门西方乐器能够在中国生根发芽。赵元任是当之无愧的先驱, 其曾经将江南丝竹乐《老八板》和民歌《湘江娘》改编为了《花八板和湘江娘》, 通过节奏和旋律的变化, 使钢琴第一次奏出了中国的传统音

【作者简介】王琳(1979-), 女, 中国湖北武汉人, 硕士, 副教授, 从事钢琴表演研究。

乐,并由此拉开了中国钢琴改编曲的创作序幕。此后李荣寿创作的《中国戏剧曲》、沈仰田创作的《中国戏剧曲钉缸》等,也都是其中优秀的代表,这些作品的出现,让众多创作者意识到了钢琴和中国传统乐曲结合的可能性,为后来的发展打下了良好基础。

2.2 新中国成立前后的繁荣期

1934年,俄国音乐家齐尔品在上海举办“具有中国风味的钢琴曲创作大赛”活动,大大鼓舞了创作者们的热情,江文也创作的《江南风光》和《浔江月夜》、刘雪庵创作的《南来雁》等都是其中的佳作。而中华人民共和国成立后,在“双百”方针的指引下,更是迎来了中国钢琴改编曲创作的第一次繁荣。包含马思聪创作的《粤调三首》、陈培勋创作的《卖杂货》、桑桐创作的《内蒙古民歌主题七首》、汪立三创作的《兰花花》等,相对之前的众多作品来说,这些作品在形式上更加完整,在内容上也更加丰富,真正将中国民族音乐和钢琴融为了一体。

2.3 “文革”的高潮期

1966年至1976年是一个十分特殊的时期。许多音乐家通过改编革命歌曲或戏曲这种方法来获得政治上的允许,这样不仅可以继续学习和演奏西洋乐器,而且还在全国音乐界掀起了一股用西方作曲技法来改编革命歌曲的“浪潮”,也促进了音乐理论上中西技法的融合,这也推动了中国钢琴改编曲的第一次发展高潮。钢琴协奏曲《黄河》正是改编于《黄河大合唱》,其集中展现出了中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,作品的时代特点是十分鲜明的。由于历史原因,这个时期的钢琴独奏曲都局限于改编曲,如杜鸣心的《红色娘子军》(1975年)等。

不过,作曲家们在中国最有代表性的传统剧种——京剧的改革被认同的前提下,寻觅到了实践中国传统古典器乐曲的改编、创编的途径,王建中的《百鸟朝凤》(1973年)和《梅花三弄》(1973年),储望华的《二泉映月》(1972年),陈培勋的《平湖秋月》(1975年)和黎英海的《夕阳箫鼓》(1975年)。除此之外,还有根据革命歌曲创编的如崔世光的《松花江上》(1967年),周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》(1972年),王建中的《大路歌》(1972年)、《翻身道情》等。作曲家们纵然在种种限制中,也能寻找出具有中国意境、中国神韵的表达,这些作品也标志着中国钢琴创作发展之路。

2.4 改革开放后的低谷期

改革开放后,伴随着艺术事业的多元化发展,钢琴创作在题材上也是越来越丰富,某些创作者片面地认为,对于传统音乐的改编不是真正意义的独创,所以使中国钢琴改编曲一度陷入低潮,仅有谢耿的《霓裳羽衣曲》、朱嵩的《双鹤听泉》等作品问世。这种观念上的暂时性偏差,是符合事

物认知发展规律的,也是中国钢琴改编曲的一个必然发展阶段^[1]。

3 中国钢琴改编曲的艺术特色

3.1 富有内涵的标题

标题性钢琴作品是浪漫主义时期的代表体裁,作曲家为了让观众更好地了解作品的内涵,而给作品加上的一个简短标题,从而使整个作品的内容和情感的指向更加明确。这一点在中国钢琴改编曲中也有着鲜明的体现,作曲家在创作过程中力求使标题成为整个作品的画龙点睛之笔,一语道出整个作品的内涵,获得一种“未闻其声,先解其意”的效果。例如,黎英海的钢琴改编曲《夕阳箫鼓》,就对原琵琶曲的标题进行了全部保留,“江楼钟楼、临水斜阳、月上东山、风回曲水、花影层台、水深云际、渔舟唱晚、回澜拍岸、桡鸣远濑、欸乃归舟、临江晚眺。”抛开乐曲不谈,仅仅是这些诗意的标题,就能够给我们以极大的美感享受,而当钢琴曲响起之后,根据标题产生的一些想象就会得到一一验证,再一次体验那种中国传统音乐追求的如诗如画的意境。

中国钢琴改编曲大多数作品都有明确的标题,用说明性和描绘性的标题来使演奏者获得呈现作品内容的灵感,把感情投入到音乐中通过演奏展现给听众;而听众也在不了解乐曲的情况下,看到作品的标题可对音乐内容作适当的联想。叶露生改编的钢琴曲《兰花花的故事》,作品根据陕北的民歌改编而成,从标题来看就已知这部钢琴曲讲述了一个故事,人们可以通过对故事情节的联想来更加深入地理解音乐。钢琴作品的标题对乐曲所表现的音乐内容作了贴切的描述和提示,对于启迪演奏者在演奏时投入情感,引发听众欣赏过程中的联想,进而激起人们情感的共鸣具有重要的作用^[2]。

3.2 灵活多变的结构

传统西方钢琴作品的曲式结构有着严格要求,按照统一和均衡的整体原则来发展音乐,最为经典的即ABA结构,单三部曲、复三部曲、奏鸣曲等无一例外。但中国传统音乐几乎没有曲式结构方面的限制,最具有代表性的是散体性结构,从“散板”开始,然后经过或快或慢的发展之后,再回到散板上结束。所以中国钢琴改编曲也自然会受到这种结构的影响。例如,储望华改编的《二泉映月》,就完全遵循了原二胡独奏曲的结构,采用了对主体进行三次变奏加一个尾声的形式,每一次变奏都是一次情感的自然抒发,并逐渐形成了整首曲子的高潮,然后再慢慢回落,更像是对原曲的一次裁剪和压缩。王建中在对唢呐原曲《百鸟朝凤》的改编中,对全曲进行了全新的段落安排,然后再自然将其串联在一起,给人以散中求同、凌而不乱的效果。

另外,中国传统音乐常有自由随意的节奏特点,使演

奏者有了极大自由发挥的空间,同时也给欣赏者营造了无限的想象力。例如,王建中改编的《浏阳河》是一首家喻户晓的中国民歌,篇幅较为短小,王建中特意采用了将主题进行加花变奏的形式,对原来的结构进行了扩展,将其设置为了引子、起始部、主题部、再现部和尾声五个部分,通过这种扩展,换来了一个全新的创作空间,也就巧妙解决了曲式方面的难题。由此可见,中国钢琴改编曲在结构方面是十分灵活的,将中国传统乐曲中最精华、最具特色的部分予以了完整的保留和创新的表演^[1]。

3.3 惟妙惟肖的音色

一方面,钢琴素有“乐器之王”的美誉,有着宽广的音域和丰富的音色,所以其能够和世界上多个地区和民族的音乐融合在一起。另一方面,中国也是一个器乐艺术十分发达的国家,民族乐器门类众多,优秀的民族器乐作品也是数不胜数。所以,在将其改编为钢琴曲的过程中,对于原有乐器音色的模仿,就成为一项重要的内容,不但使改编曲与原作更加契合,同时也使钢琴的艺术表现力得到了前所未有的丰富和扩展。

例如,储望华改编的《二泉映月》,原是一首二胡曲,为了模仿出二胡特有的音色,储望华特意使用了二度和三度的单倚音,从而将主人公内心中的那种哀怨和凄苦表现得淋漓尽致。又如王建中改编的《百鸟朝凤》,原本是唢呐独奏曲,通过对多种鸟类叫声的模仿,展现了一幅热闹欢快的大自然景象。对此其运用多种手法,分别模仿了笙、箫、扬琴、唢呐等多种乐器,将百鸟争鸣的景象描绘得惟妙惟肖。这些栩栩如生地对民族乐器音色的模仿,不但更加形象地表现了作品本身,也使钢琴的艺术表现力得到了丰富和扩展,体现了中国音乐家对钢琴艺术所作出的特殊贡献^[4]。

3.4 民族韵味音调元素

3.4.1 民族色彩的调式

调式是整个音乐的骨架,对于音乐风格有着重要的影响。中国音乐普遍采用五声调式,通过两个偏音的加入,构成六声或七声音阶,与西方音乐中的大小调调式体系有着本质的不同。但是钢琴是一件西方的乐器,其在形制和构造上,自然是以表现大小调音乐为基础,这给中国钢琴改编曲在调式上制造了一些困难,中国作曲家通过各种灵活的手法,巧

妙化解了这一难题。

3.4.2 民族韵味的装饰音

在中国钢琴曲旋律中起到特殊的音乐效果,体现民族乐器的音色特点,模仿民族乐器的演奏技法和音色,是我们能否更加贴切地表现中国钢琴音乐韵味的关键。

例如,《百鸟朝凤》中运用了小二度倚音来模仿鸟鸣和自然界的鸟儿们争相朝拜凤凰的热闹景象,衬托出灵巧生动的音乐效果;再如,《彩云追月》引子段落中,作曲家巧妙地使用了颤音的装饰音来渲染自然界美好的意境,描绘出了一幅彩云与明月在夜色映照下的水面上缓缓升腾,天空中的月亮和水中映照的月亮相映成趣的美丽画面。装饰音在旋律中的运用丰富了音乐的内容,烘托了音乐的意境,体现出中国音乐中特有的民族韵味^[5]。

4 结语

综上所述,钢琴在中国已经有了百年的发展历史,之所以能够获得今天的发展成就,与众多优秀的钢琴改编曲是分不开的。这些作品不但拉近了钢琴和民众之间的距离,丰富了钢琴的艺术表现力,更让民族音乐得到了传承和发展。在当前的钢琴教学中,对这些作品足够的重视并主动应用到教学中,不但是钢琴教学质量提升的需要,更是中国钢琴事业将来发展的需要。多年的教学实践感受到改编曲是普及中国钢琴作品的一条必经之路,能使钢琴音乐为中国的老百姓所易于接受,由此进而不断丰富和发展中国的钢琴创作^[6]。

参考文献

- [1] 王璐.中国钢琴改编曲的艺术特征与艺术价值——评《中国双钢琴改编曲集》[J].热带作物学报,2021,42(9):2791.
- [2] 李明惠.探究钢琴改编曲《夕阳箫鼓》的民族性特征及演奏技巧[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2021,39(3):132-136.
- [3] 漆静.浅谈钢琴改编曲《夕阳箫鼓》的演奏风格[J].文化产业,2021(20):108-109.
- [4] 康岩诚.中国钢琴改编曲艺术特征及其演奏风格探析[J].当代音乐,2021(5):126-128.
- [5] 成混宣.从《彩云追月》谈中国钢琴改编曲的创作与演奏[J].艺术家,2021(5):122-123.
- [6] 崔家乐.中国钢琴改编曲中的模仿性及其艺术价值[J].黄河之声,2021(8):104-106.