

音乐创作中的民族化风格和声运用

袁娅秋

(新纪元大学学院, 马来西亚 雪兰莪州 43000)

摘要:中国的音乐文化底蕴深厚, 历史璀璨, 其民族音乐通常以单声部旋律为主, 强调横向表现的旋律特点, 与西方音乐在和声逻辑和思路上有所不同。进入 20 世纪初期, 我国专业音乐创作蓬勃发展, 随之而起的是对民族风格和声的深入探索。为了更好地适应我国民族调式的特性, 作曲家们在西方和声思维的基础上, 取其精华, 弃其糟粕, 最终构建了一套中西合璧、富有民族特色的和声体系。本文旨在从理论与实践相结合的视角, 通过分析民族风格音乐作品, 探讨民族化风格和声在创作过程中所发挥的关键作用。

关键词: 音乐创作; 民族化; 和声

和声作为音乐创作的核心, 是旋律分析的基础, 同时也是构建音乐作品和声结构的关键。旋律线条的结构性和音乐色彩性是和声的两大功能范畴, 体现了和声的本质特征。受到和声学奠基人斯波索宾的观点的启发, 本文探讨了如何将西方和声编配技巧融入到我国的民族音乐创作中。这不仅是我个人的思考, 也是众多学者长期探讨的课题。在长期的学习和实践过程中, 我对传统的三度结构排列模式进行了深入分析, 旨在揭示在民族音乐创作中一种新的排列模式——非三度叠置的和弦排列。

一、五声调式的调式处理

我国的民族音乐作品中, 绝大多数呈现出独特的单线条旋律特征, 这一特征的展现无疑是多种客观因素共同影响的结果。针对如何突破音乐旋律线条单一、音色单调的困境, 笔者在对各类风格流派的作品进行深入剖析后, 提炼出一种旋律技法, 即通过运用旋律宫调式的转调、旋律线条的模进处理以及同宫系统调的运用, 以确保音乐线条的推动与发展。

(一) 旋律中的宫音转调

在西方音乐体系中, 主音在旋律中发挥着一定的统领功能, 对于不协和的和弦排列结构, 会出现和弦的疏导解决, 如属七和弦和导七和弦的解决, 皆为调整结构的状态。然而, 在传统的五声调式中, 宫音虽为判断调性的依据, 却并非如西洋大小调般固定, 仅代表音高关系的界限。五声调式中, 常以宫角之间的大三度、角徵之间的小三度、徵羽之间的小三度、羽宫之间的小三度排列为准则。构成七声音阶的前提是加入偏音, 某一特定音既是调式中的偏音, 又是另一音列中的正音。这种双重音的表现形式, 满足了五声调式中无升降号的旋律技法要求。

(二) 模进转调

在传统和声编配中, 四声部的模进或级进等特定技术手段得以运用。在音乐领域, 模进转调也是一种常见的转调模式。该模式的核心在于将两种五声音阶的音程关系进行一定程度的位移, 以确保旋律五声性的有效衔接。在转调体系中, 包含多种转调离调的方法, 但尚未涉及模进转调的技术策略。然而, 在小提琴协奏曲《遥望故乡》中, 此类方法得以呈现。通过羽调式中宫—徵的模进转调, 使得旋律流畅且自然。

(三) 同宫系统转调

在近期相关转调过程中, 通常存在两种宫音层面的转换。其一是宫音向上五度的转向, 例如宫调至徵调。其二为向下纯五度的转向, 以 C 宫系统为例, 当 C 作为宫音时, 无需添加调号, 此时 C 宫的下五度即为 F 宫系统。然而, 近期相关的转调并非仅限

于宫系统, 宫、商、角、徵、羽中的任何一个均可寻找相应的近关系调。这一依据即为按照音程关系的排列规则, 找到相应的宫系统进行逐级排列。

二、非三度结构叠置排列

西方和声技术主导的模式常常采用三度结构的叠加排列进行编配, 在民族音乐体系中, 这种做法等同于运用传统的七声调式。然而, 在结构方面, 七声调式与五声调式存在形式和排列上的区别。为了凸显某种音乐的具体风格倾向, 大多采用省略三音等相关技术手段。

(一) 省三音

在音乐理论中, 三度排列是一种常见的和弦构成方式。这种排列方法是基于大小三和弦的定义, 即以根音为基础, 按照三度音程关系进行排列。在这种结构中, 三音与根音的音程关系是判断旋律大小调特性的关键因素。然而, 有时候为了达到特定的音乐效果, 我们会省略三音, 使得和弦排列结构发生变化。

省略三音后的和弦结构, 转变为一个相对和谐的纯五度音程结构。这种结构的出现, 既可以保持和弦的稳定性, 又可以带来一种新鲜的音乐感受。在音乐创作和演奏中, 这种手法被广泛应用, 因为它可以使音乐作品更加丰富多彩, 富有变化。

在实际应用中, 省略三音的处理方式有两种主要情况。第一种是在和弦进行的过程中, 突然省略三音, 这种手法被称为“减三和弦”。第二种是在和弦构成上, 省略三音, 这种手法被称为“增三和弦”。这两种手法都可以达到改变和弦结构, 丰富音乐表现力的目的。

此外, 省略三音的手法不仅应用于和弦结构, 还可以应用于旋律的构建。在旋律创作中, 省略三音可以使得旋律更加简洁明快, 富有动感。同时, 这种手法也可以营造出一种空灵、梦幻的音乐氛围, 为音乐作品增添更多的艺术价值。

总之, 省略三音是一种非常实用的音乐处理手法, 它可以在不影响和弦稳定性的前提下, 改变和弦结构, 丰富音乐表现力。在音乐创作和演奏中, 通过灵活运用这种手法, 可以使得音乐作品更加丰富多彩, 具有更高的艺术价值。同时, 省略三音的手法也为我们理解和把握旋律的大小调特性提供了重要的工具。在音乐学习的道路上, 掌握这种手法无疑会对我们的音乐技能提升产生积极的影响。

(二) 代三音

在音乐创作和演奏中, 旋律的进行是一个重要的环节, 它涉及到音符的排列、音高的变化以及音色的搭配等多种因素。在这个过程中, 代三音的概念应运而生, 它是指在原有旋律中, 三音的位置被其他音取代的现象。这种取代方式在传统民族调式中尤为常见, 因为它能够为音乐作品带来丰富的色彩和表现力。

我国传统音乐文化源远流长, 其中民族调式是其重要组成部分。在民族调式中, 音阶的构成不仅有宫、商、角、徵、羽五个基本音, 还存在正音和偏音的区分。这种独特的音阶体系为和声的选择和运用提供了广阔的空间。在处理 and 声时, 为了使旋律更加和谐动听, 人们常常需要将三音向宫音靠拢。

在徵和弦中, 三音的替代方式尤为多样。根据旋律的需求, 演奏者可以选择使用宫音或羽音来替代三音。这种替代方式不仅使得旋律更加丰富多彩, 还使其具有更强的表现力。同样, 在商

和弦中,三音也可以由徵音或角音来替代。这种灵活的处理方式使得音乐作品更具艺术性,为演奏者提供了更多的创意空间。

代三音的应用不仅体现在和声处理上,还与我国传统音乐中的五行、阴阳等哲学观念密切相关。在音乐创作和演奏过程中,演奏者需要根据音乐的内涵、情感以及场景等因素,灵活运用代三音技巧。这样,旋律才能更加和谐、富有变化,从而达到渲染氛围、抒发情感的目的。

总之,在传统民族调式中,代三音作为一种和声处理技巧,具有丰富的艺术价值和实用价值。它为音乐创作和演奏提供了更多的可能性,使得旋律更加丰富多彩,表现力更强。在音乐表演实践中,演奏者应深入理解和掌握代三音的运用方法,将其融入到音乐作品中,以展现出更高的艺术水准。

(三) 附加音

在民族音乐创作中,附加音和弦的使用是一项重要的技术手段。在和弦的选择与运用过程中,每个和弦都有其特定的功能表达。在旋律的和声走向中,和弦外音的出现也是一种常见的现象。这些和弦外音不仅突显了民族调式旋律的特色,同时也营造出一种紧张的氛围。

在传统的大小调体系中,和弦结构加外音通常以大三度为基础,通过加入大二度或者大六度的根音或者冠音来实现。而小三和弦则通过加入可构成小七度或者纯四度的根音或者冠音来形成。在选择使用时,保持和弦功能的稳定性是首要前提,同时还要确保色彩的准确把握与运用。

此外,和声纵向形态的分析在五声调式中的应用也是和声和弦结构的基础。对于三音、四音、五音的处理与使用,也有着一定的技术手段要求。以我国的民族音乐体系为例,蒙古族音乐大多在五声及七声调式的基础上使用四五度音程的和弦处理。在乐器的伴奏及歌者的演唱中,双四度、五度的技术手段得以广泛应用。这种四度、五度的音程排列是对原有三度排列的一种革新。

在四五度音程的编配类别上,也存在三种技术层面上的界定:一是纯四度的运用,二是纯五度的运用,三是纯四、五度的混合使用。音程中的大小二度通常表达不协和、紧张之感,但在传统民族调式中并没有大小二度的音程排列。因此,在和声的编配中,大二度的和声编配得以大量运用,给人以特色、交织之感。

旋律的平稳进行过程中,每一个音符不仅是音乐情绪的表现,更是对某种特定情感的寄托。而这种意境的表现力则依赖于不同节奏型的组合。例如,柱式节奏型、半分解节奏型、完全分解节奏型等,每一种节奏型都可以准确地表达特定的音乐情绪。在一些宏伟庄重的大型作品中,为了烘托出沉重或悲痛的气势,柱式和弦的和声连接被广泛运用;而为了描绘行云流水的山水之境时,完全分解的音乐情绪则被充分展开。

(四) 和声的纵向布局

1. 叠置式和声:在民族音乐中,叠置式和声是一种常见的和声手法。它通过对多个音层的叠加,创造出丰富的和声效果。例如,在蒙古族音乐中,常常采用双四度和五度的音程排列,这种纵向的和声布局使得音乐更具立体感。

2. 嵌套式和声:嵌套式和声是指在同一个音层上,不同和弦的嵌套使用。这种和声手法使得音乐在和声上更具变化和层次感。在民族音乐中,嵌套式和声常常通过纯四度、五度的混合使用来实现。

3. 对比式和声:对比式和声是指在音乐的不同部分,采用不同和弦结构和音程关系进行对比。这种和声手法有助于突出音乐的主题和情感变化。在民族音乐中,对比式和声可以通过大小二度的音程排列来实现。

(五) 和声与节奏的结合

1. 节奏型与和弦的关系:在民族音乐中,节奏型和和弦有着密切的联系。不同的节奏型可以搭配不同的和弦结构,创造出独特的音乐风格。例如,柱式节奏型适合与纯五度和弦相结合,展现出坚定、有力的氛围;而半分解节奏型则与小七度和弦相搭配,营造出抒情、优美的意境。

2. 节奏变化与和声转换:在音乐进行过程中,节奏的变化往往引发和声的转换。这种转换可以通过和弦的省略、替代、附加等手法来实现。例如,在徵调式中,通过省略三音,可以将大三和弦转换为纯五度和弦,从而创造出一种宁静、和谐的气氛。

通过以上对民族音乐中和声手法的研究,我们可以发现,在和声处理中,作曲家们巧妙地运用了各种和弦结构、音程关系和节奏型,使得音乐具有丰富的层次感和表现力。这些和声手法不仅体现了民族音乐的特色,还为音乐创作提供了无限的可能。在今后的音乐创作中,我们应继续发扬和传承这些优秀的民族传统,为世界音乐的发展做出更大的贡献。

三、民族调式的复合结构

我国作为文化艺术的大国,拥有着丰富的艺术宝藏。在音乐领域,无论是表演还是创作,我们都拥有着众多兼具思想性和艺术性的经典作品。这些作品在舞台上展现出我国音乐创作的繁荣与活力。在音乐创作方面,我们也不断突破传统的承袭模式,探索出更多创新的元素。

这种创新体现在音乐的复合型结构形态上。这种形态在原有的单线条旋律基础上,增加了纵向的层次感,使得音乐更具立体感和厚重感。由于和弦的走向和音域的不同,所呈现出的音响效果也各具特色,既有和谐的旋律,也有不协和的音列排序。然而,这种不协和的音列排序却能够迎合广大受众的审美需求,成为一种受欢迎的音乐形式。

以现当代在原始民间小调基础上创编的作品为例,这些作品大多采用复合型结构框架来诠释音乐的旋律动态和演奏情绪。这种框架不仅注重旋律各级数之间的纵向排列,还强调宫音与特定宫音之间的差异。这种差异导致中心音的不同,进而形成复合调式。复合调式和复合和弦的使用,旨在使声部之间保持平衡进行。通过这种平衡进行,我们能够创造出更加丰富、多元的音乐作品,满足广大人民群众的文化需求。这充分体现了我国音乐创作的创新性和包容性,彰显了我国作为文化艺术大国的实力与魅力。

四、总结

通过对各类作品的深入研究,我们深刻认识到和声结构对塑造音乐形象所起到的关键作用。将西方大小调调式结构与我国民族音乐系统的音乐旋法进行有机结合,一直是学术界探讨的重要课题。通过对上述旋法的深入剖析,我们能够明确和声在技术和情感层面对不同风格作品的支撑与推动作用,并意识到恰当准确的和声编配对于丰富乐曲的艺术性具有重要意义。

参考文献:

- [1] 田叶彤. 音乐创作中的民族化风格和声运用 [D]. 北方民族大学, 2022.
- [2] 张路坤. 姚恒璐室内乐作品民族化和声技法研究 [D]. 江苏师范大学, 2020.
- [3] 倪晓云. 陆华柏钢琴作品民族化风格透视 [J]. 中国音乐, 2019 (03): 160-169.
- [4] 张飞宇. 1915-1949 中国“早期”钢琴音乐民族化风格研究 [D]. 燕山大学, 2018.

基金项目: 中国校园健康行动教育教学研究成果项目。课题名称: 音乐创作中的民族化风格和声运用, 课题编号: EDU0656