

民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中的应用

周璇

桂林旅游学院, 中国·广西 桂林 541004

【摘要】钢琴演奏艺术流入国内已有百余年历史,在不断吸收西方创作元素的同时,也适当应用民族音乐元素,实现突破发展。民族音乐元素无论是音乐旋律、舞蹈素材、文化资源,抑或音乐调式、乐器唱腔,均对现代钢琴艺术演奏具有创新提推作用。因此,针对如何深化民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中的应用,提出作曲人员深入民族区域取材创作、充分整合民族音乐元素便于取用、培养民族音乐作品文化内涵人员、传承民族音乐钢琴艺术作品等建议,期望推动民族音乐元素与现代钢琴艺术演奏深度融合。

【关键词】民族音乐元素; 现代钢琴; 艺术演奏; 创新应用

自19世纪伊始,中外交流呈现愈加广泛、深入态势,国外传教士与商人将西方钢琴艺术演奏引入中国^[1]。钢琴艺术演奏传入国内以后,凭借音乐表达与音乐气质深受艺术人士欢迎,并在100余年的探索实践中取得长足发展。在现代钢琴艺术演奏中,众多钢琴作曲人员、写谱人员均充分融合、吸收中国民族特色音乐元素,形成具备中国特色的钢琴文化^[2]。事实上,民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中的应用,不仅充分丰富了钢琴演奏的艺术形式,也为钢琴演奏提供了艺术来源。当现代钢琴艺术演奏与中国民族音乐元素融合、碰撞,所激发的情感与火花值得深入研究。由此背景下,本文着重探讨民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中的应用,并系统性的阐述应用路径及措施。

1 民族音乐元素之于现代钢琴艺术演奏中的必要性

事实上,中国作为多民族交汇聚居的国家,囿于经济治理、文化政治存在显著差异,致使民族地区存在整体滞后表象。部分民族音乐也受到地域限制影响,传播及发展均存在缓慢滞后效应,乃至部分民族音乐元素逐步消亡^[3]。中国民族音乐元素历经千年累计,具有自身独特风格及充分感染力度,是中国具有代表性的音乐艺术。然而,由于音乐作品诞生、传播、发展这一过程中,存在显著局限。虽然在现代网络发展及政府高度重视下情况有所好转,但始终难以实现跨越式发展。在此背景下,国内音乐艺术学界开始着手进行改革探索,探索适合国内民族音乐创新发展的道路。由此,众多艺术学者认知到民族音乐元素与钢琴音乐艺术融合发展的重要性,并逐步摸索民族音乐元素应用于现代钢琴艺术演奏。

现代钢琴艺术发生的演变,也是立足于西方文化而建立的钢琴音乐体系。在三百余年的发展历程中,也逐渐陷入发展瓶颈,亟需新鲜血液的融入^[4]。民族音乐元素成为现代钢琴艺术演奏全新灵感来源,而这也表征现代音乐发展应秉承的思想理路:音乐是世界共享的,创作应当是源于民族。在钢琴艺术演奏中合理应用民族音乐元素,必将成为钢琴艺术突破发展的重要提推力量。

2 现代钢琴艺术演奏中应用民族音乐元素探讨

2.1 民族音乐旋律

音乐作品的核心情感及思想主旨主要通过旋律进行表达。钢琴艺术演奏流入中国已经百余年情景,中国钢琴演奏人员、创作人员均持续将民族旋律应用于现代钢琴艺术演奏,例如经典钢琴演奏作品《乌苏里船歌》,即是改编于中国东北地区音乐作品^[5]。该部音乐作品合理运用原型作品的旋律曲调,表达中国赫哲族人民勇于对抗磨难、向往美好生活的精神意蕴。在曲谱演奏时,使用平行八度指法消除钢琴和声对于民族旋律的冲击,充分保留原曲的旋律特色,融合钢琴演奏的音色继而体现出谱调灵

性。在最后的演奏部分,曲调旋律逐渐归于平缓,也保留了原曲的和弦部分。将民族音乐旋律与现代钢琴演奏艺术充分结合,既可表现出作品高潮时期的宏伟气势,也可利用钢琴的演奏形式将细腻情感充分发挥。事实上,国内现代钢琴艺术演奏大家均在使用民族音乐旋律,在这基础上改编加工,实现艺术创新。此外,著名钢琴乐曲《古丽别塔》也是以塔吉克族民歌为旋律原型所创作,充白表现出民族艺术多元化的特点。

2.2 民族舞蹈素材

国内民族舞蹈基本是提炼生活场景,融合艺术元素创设动作,代表民族战争、祭祀活动中的动作细节。民族舞蹈背景音乐或为急促、或为舒缓,为现代钢琴艺术演奏提供源源不断的艺术灵感。例如民族古典舞蹈中的代表作品《梁祝》,代表古代人民对于爱情的渴望以及对梁祝凄美结局的惋惜。而同名钢琴作品《梁祝》则是基于民族舞蹈素材进行创作,利用钢琴进行乐曲表达,更加突出梁祝爱情的凄美感觉,在中国民族乐器的基础上进行升华^[6]。在此基础上,钢琴演奏人员也对中国民族舞蹈进行充分挖掘,创作出诸多基于民族舞蹈素材的钢琴演奏作品。这其中,包括新疆舞蹈特色的《春舞》、广西舞蹈特色的《东兰铜鼓舞》,这些作品均是现代民族舞蹈素材应用于钢琴艺术演奏的重要作品,拓宽钢琴演奏艺术的发展格局。综合来看,现代钢琴艺术演奏充分使用民族舞蹈素材作为灵感来源,提升民族舞蹈表达效果的同时,也显著丰富了现代钢琴艺术演奏的灵感形式。

2.3 民族文化资源

钢琴艺术演奏传入国内已有100余年历史,见证民族改革开放、社会主义现代化的全面发展历程。也因此,现代钢琴艺术演奏中充斥中国近代历史发展的气息,先后创作出反映民族发展文化的众多现代钢琴演奏作品。这其中,包括反映中华民族在我党带领下步入美好生活的作品《北京太阳的光辉》,也包括改革开放以后民众愈加幸福的作品《翻身日子》^[7]。这些钢琴曲目在一定程度上宣扬了民族发展文化,将民族生活充分体现在钢琴艺术作品演奏当中,具备明显时代特征。此外,部分钢琴艺术演奏人员也会深入挖掘少数民族文化,通过少数民族文化资源进行钢琴艺术创作演奏,通过钢琴演奏充分表现出少数民族文化的特点,将少数民族文化情感表现的淋漓尽致。综合来看,现代钢琴艺术演奏当中,民族文化资源的应用也颇为广泛,充分丰富了演奏作品的文化内涵。

2.4 民族音乐调式

与西方大小调式存在明显差异,中国民族音乐以“五声性”作为核心调式,部分作品偶尔使用六声调亦或七声调。如此看来,除在音级数量存在明显差异外部,作品的听觉效果也

会产生较大差异。例如中国现代钢琴作曲家罗忠镕的代表作品《钢琴曲三首》，即是在采用西方现代钢琴作曲技法的前提下，合理应用中国民族音乐五声调式。有机结合民族五声调与西方复调的条件下，中西音乐文化实现更加深度的融合，开创中国调式、西方形式耦合发展的全新纪元。在这之后，国内诸多钢琴音乐作家利用民族音乐调式进行钢琴艺术演奏创作，涌现出一大批以民族音乐调式为主的钢琴艺术演奏作品。事实上，应用民族音乐调式的现代钢琴艺术演奏而言，更加深度推动民族音乐元素与现代钢琴演奏的完美融合，形成民族异域的现代化发展路径。对于现代钢琴艺术演奏而言，应用民族音乐调式也是重要举措之一。

2.5 民族乐器唱腔

事实上，随着国内现代钢琴音乐形式的深入发展，逐渐凸显出多元化的艺术演奏形式，使现代钢琴艺术演奏获得突破性发展。举例而言，2014年致敬京剧大师梅兰芳的演奏会当中，谭盾先生以民族乐器唱腔为基准，创作了《京剧青衣、钢琴与乐队的交响诗：霸王别姬》，将梅兰芳先生的唱腔与西方钢琴演奏进行大胆融合挑战，以京剧青衣与现代钢琴的融合演奏形式对中国文化进行了创作表达。在此次演奏过程中，青衣唱腔与钢琴乐声的创新组合，不仅表现出民族乐器唱腔的详细优势，更是利用西方钢琴将中国国粹对外传输，展现中国文化精彩。同时，应用民族乐器唱腔的艺术表现形式，也对现代钢琴艺术演奏进行重新定义。愈加数量多的音乐大家开始融合不同乐器、唱腔与钢琴演奏进行结合，在提振中华民族传统乐器、唱腔发展的同时，也为现代钢琴演奏大放异彩提供创新路径。

3 深化民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏应用的创新路径

3.1 作曲人员深入民族区域取材创作

为呈现更好的钢琴艺术演奏效果，创作更好的音乐作品。国内钢琴作曲人员需要深入民族地区，充分考量民族音乐旋律、民族舞蹈素材、民族文化资源、民族音乐调式、民族乐器唱腔，汲取民族音乐元素的养分。尤其是民族地区的人员均是民间音乐的载体，作曲家通过身处音乐文化地区，与音乐文化载体交流，在民族音乐元素的充分渲染下获得创作灵感。另外，作曲人员身处于灵魂放空的民族环境中，所创作品势必充满民族特点。需要注意的是，民族创作人员需要在创作过程或丰富过程中充分保留民族特性，体现出民族音乐元素的特色。如若摒弃民族特色，极有可能导致创作失败。加之现阶段民族音乐元素应用于钢琴艺术演奏还需进行深度探讨，尚未形成理论体系。此时充分推动作曲人员深入民族区域取材创作对于系统钢琴创作也具备重要现实意义。

3.2 充分整合民族音乐元素便于取用

国家政府对于民族地区文化的重视时间已长，当中民族音乐的保护更是被视为重点保护项目。事实上，也有众多文化机构开始着手建立民族音乐曲库。但对于整体钢琴艺术演奏而言，不仅需要建立濒危的乐曲库，也需通过多种形式对其他音乐元素加以储存，便于创作取用。因此，一方面需要以视频、音频的形式进行抢救性保存，继而加工成为乐曲库内资源；另一方面，也需以文字、视频形式对其他民族音乐元素加以整理加工，为中国钢琴艺术演奏乃至世界钢琴艺术演奏提供更多素材。而此些音乐元素在加工和整理以后，成为世界钢琴音乐史上宝贵财富。

3.3 培养民族音乐作品文化内涵人员

事实上，民族音乐元素应用于钢琴艺术演奏当中已经初具雏形，实现深度应用及广泛传播是当前民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中应用的重要途径。因此，也需要适当培养民族音乐作品文化内涵人员，也即掌握西方现代钢琴艺术的同时，对于民族音乐元素则有叫声的理解。另外，需要深度掌握音乐专业知识的基础上，对于民族文化也需要具有相对深刻的理解。在此方面，学校应当充分担当培养人才的重任，聘用钢琴演奏人员、民族曲艺表演人员进行教学。此外，学生自身也当充分认知文化内涵对于钢琴乐曲的发展，为更好传承音乐艺术夯实文化内涵基础。

3.4 传承民族音乐钢琴艺术作品

对于深化民族音乐元素在现代钢琴艺术演奏中的应用而言，可通过传承民族音乐钢琴艺术作品实现传承创新。一方面，可通过朗朗一众中青年钢琴艺术家在钢琴独奏音乐会中弹奏相关作品，扩大民族音乐元素与音乐钢琴艺术作品融合的知名度。另一方面，可通过作曲创作创建适合年轻人的钢琴演奏作品吸引目光，让更多年轻艺术作家加入钢琴作品演奏中去。此外，也可通过抖音、快手等现代宣传手段，充分宣传融入民族音乐元素的优秀钢琴作品。

4 结语

民族音乐元素作为国内艺术学界乃至世界艺术学界的瑰宝，与钢琴演奏的合理融合成为现代钢琴艺术发展的核心路径。事实上，中国民族音乐元素类型多元，内里情感表达也相当丰富，与钢琴演奏的艺术表现、情感渲染深度结合，可形成具备独特艺术色彩的中国现代钢琴艺术形式。在此背景下，文章首先对现代钢琴艺术演奏中应用民族音乐元素进行探讨，发现民族音乐旋律、民族舞蹈素材、民族文化资源、民族音乐调式、民族乐器唱腔，均有助于钢琴艺术演奏实现创新性发展。是以，笔者针对于此提出作曲人员深入民族区域取材创作、充分整合民族音乐元素便于取用、培养民族音乐作品文化内涵人员、传承民族音乐钢琴艺术作品几点建议，期望能够助推中国现代钢琴艺术演奏突破发展瓶颈，实现创新发展。

参考文献:

- [1] 袁伟. 民族乐器音色在我国钢琴作品中的应用及演奏[J]. 贵州民族研究, 2018(3): 87-90.
- [2] 张义瑶, 杨婷. 民族乐器音色在我国钢琴作品演奏中的应用[J]. 高教探索, 2017(21): 92-93.
- [3] 赵昕, 钟怡. 中国钢琴作品演奏艺术的民族风格[J]. 艺术百家, 2015(S1): 229-230.
- [4] 李文, 赖政兵. 钢琴作品中少数民族素材研究[J]. 贵州民族研究, 2018(12): 125-128.
- [5] 刘一心. 论中国钢琴音乐民族风格的自主创新[J]. 艺术百家, 2014(1): 247-248.
- [6] 林璐. 浅析少数民族音乐作品节奏因素在钢琴教学中的重要性[J]. 民族教育研究, 2014(5): 133-139.
- [7] 李婵. 钢琴教学中演奏能力及音乐创作性思维的构建——评《钢琴基础教程》[J]. 中国教育学刊, 2016(12): 12-12.

作者简介:

周璇(1983.02—), 女, 汉族, 山东诸城人, 硕士研究生, 桂林旅游学院讲师, 研究方向: 音乐艺术(钢琴)。