

中国钢琴改编曲《百鸟朝凤》艺术美的表达

何川 卫奕帆

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】钢琴艺术是在19世纪末传入中国,到如今已有100多年历史。西洋钢琴与中国传统的音乐艺术相融合,诞生出了众多非常具有中国传统民族特色的音乐作品,钢琴改编曲《百鸟朝凤》就是其中的代表性乐曲作品之一,王建中不仅保留了中国民族艺术特色的精华,而且通过西洋乐器的演绎,让《百鸟朝凤》这首传统乐曲展现出了新的艺术审美和音乐意境。

【关键词】中国钢琴;改编曲;《百鸟朝凤》;艺术美;表达

【基金项目】本文系四川文化艺术学院科研课题,项目编号: CWYB202014。

1 音乐形象的描述

钢琴改编曲《百鸟朝凤》在内容上对传统的《百鸟朝凤》乐曲改进和创新,它舍弃了原作中“山雀啼晓”的乐曲部分,以春回大地作为乐曲的前奏部分。钢琴曲《百鸟朝凤》共有五个部分构成,每个部分蕴含着无穷的音乐趣味。

春回大地:该乐段的曲调主要以河南豫剧为素材,音乐旋律充满自由,包裹着一股浓厚质朴的乡土气息。音色的强烈对比,一开始就将听众拉入一幅热闹而又自由祥和的画卷中,展现出了群众对美好日子的追求。

林间嬉戏:乐曲第二部分仍然沿用豫剧元素,在总体上体现出自由、欢快的情感。钢琴改编曲《百鸟朝凤》在刻画乐曲的第二部分时,充分学习和借鉴了唢呐版《百鸟朝凤》的艺术手法,模仿布谷鸟、杜鹃、黄鹂鸟、斑鸠等的鸟叫声,使钢琴曲《百鸟朝凤》的第二部分显得生动活泼。

莺歌燕舞:该段属于乐曲的华彩乐章,有明显的音乐情绪起伏。采用虚实结合手法以及对传统乐器的模仿,将乐曲拉入到一个小高潮之中,钢琴曲《百鸟朝凤》第三部分与前两部分不同,听者能通过钢琴聆听到百鸟和鸣之声,观看百鸟起舞的宏伟场景。

欢乐歌舞:该乐段在速度上达到了全曲的高潮,音乐情绪也随之达到了制高点。这一部分旋律较为自由,在节奏上,这一部分采用四度和弦节奏,以钢琴的跳音技巧来增强乐段的音响效果,使用颤音表现蝉鸣之声,展现出一派生机勃勃之景。

百鸟朝凤:该乐段作为全曲的结尾,尾声旋律回归主题并层层递进,速度与力度逐渐加快与增强,乐段结合唢呐曲《百鸟朝凤》“凤凰展翅”和“并翅凌空”,共同为观众奉献一段“百鸟朝凤”的盛大场面,使全曲在意犹未尽之感中完美收尾。

2 民族乐器元素的融入

钢琴改编曲《百鸟朝凤》无论是在音乐风格上,还是在音乐技巧的运用上,都表现出了对传统音乐的遵循,例如交替换气、节奏自由等风格特征均被移植到钢琴改编曲《百鸟朝凤》的风格特征之中,这让融入传统民族特色的西洋钢琴乐器充满了浓浓的中国味。王建中对传统民族乐器如笙、唢呐、花鼓、小鼓、扬琴等音色的模仿,使得钢琴改编曲《百鸟朝凤》的表演性、趣味性有所增强。

2.1 唢呐

唢呐是我国极具民族代表性的民族管乐器,其音响雄壮,音色极具穿透力与感染力,善于模仿鸟虫音效,在民间用于婚丧寿庆等活动中,极受民众喜爱。王建中在改编创作时保留了唢呐音色,并对唢呐的演奏技巧如上下滑音、花舌音进行有意模仿。花舌音是口腔内气流冲击舌尖,使舌尖快速颤动的技巧。《百鸟朝凤》通过小二度的快速交替颤音模仿花舌音,在作品中用于蝉鸣声的段落,旋律柔和慵懒。

2.2 笙

笙起源汉代,属于我国古老的吹奏乐器之一,且演奏和声效果显著。王建中采用笙的音色来对曲中模仿的唢呐部分进行伴奏,唢呐旋律欢快,笙的音色柔和,二者之间形成强烈的色彩对比。

2.3 扬琴

扬琴与钢琴同宗,王建中为模仿扬琴的重复音及八度散打技巧,在创作中用轮指快速弹奏重复单音与分解八度,弹奏时要求音符均匀有力、刚柔并济,增强了《百鸟朝凤》的丰富音色。

2.4 打击乐

作品中采用左右手交替动作,用以模仿民间打击乐器如花鼓、小鼓、大锣等,《百鸟朝凤》中运用左手的琶音倚音与右手的和弦紧凑进行,体现出音色的强烈对比和极富紧张感的气氛。

3 艺术美的表达

美的形态可以分为自然美与艺术美,二者之间的区别在于艺术美凝聚着艺术家的审美意识。艺术美来源于生活,并高于生活,它是艺术家通过对生活的提炼,进而从生活升华出艺术美。

中国民间音乐如同中国传统文化,讲究“气”与“韵”的结合,“气为生命之动力,韵为生命之风采。”王建中在对传统民间音乐《百鸟朝凤》进行改编时,“气”的运用极为频繁,整个第三段鸟鸣声节奏极为自由,小节之间仅用虚线隔开,没有节拍重音,因而演奏者需要熟练掌握其中的结构气息,使演奏气息与音乐气息同步,才能将蝉鸣声刻画的生动鲜活,体会到作曲家所描绘的宽广自然的场景与情绪中。

中国传统音乐从来主张“气韵兼举”、“以气取韵”,作品中情韵、神韵、体韵都隐含在各个枝节,不断向听者传达每一个动人之处。正如钢琴改编曲《百鸟朝凤》开篇,就有一股质朴活力的气息扑面而来,直接将听众拉入一派自然之景,并给予充分的想象空间。当旋律乐段开始出现时,各种鸟鸣叫声开始出现,气息短促且迅速,旋律欢快活泼,将鸟儿的各种神韵描绘的栩栩如生,真正达到了气中有韵、韵中有气的审美境界。因此,艺术美从不表现一幅原有的美丽画卷,而在于艺术家如何美丽的描绘画卷。《百鸟朝凤》从一开始的鼓吹乐到之后的唢呐吹奏再到王建中的钢琴改编曲,无论是哪种形式,无不体现出民族语言的色彩性,唤醒人们对大自然的热爱,对劳动生活的回忆。

4 结语

钢琴艺术在传入中国的百余年时间里,不断地与我国民间艺术相互融合,到如今,钢琴艺术已经发展成为我国音乐艺术中的重要组成部分。钢琴改编曲《百鸟朝凤》将东方思想文化与西方技法巧妙的结合在一起,在创造风格上不仅保留了我国的传统风格,更拓宽了中国的民族发展道路。它的成功,既是我国民族音乐历久弥新的表现,也体现出了中西音乐文化交流的必要性和迫切性,钢琴改编曲《百鸟朝凤》在创作手法与艺术审美上的成功经验,是值得新一代音乐研究者深入学习和借鉴的。

参考文献:

- [1]何川-传统“雅”文化与中国钢琴“改编曲”创作[D],四川戏剧,2017,(10).
- [2]王婧媛-从《百鸟朝凤》看中国钢琴改编曲的气韵之“离”[J],艺术评鉴,2016,(13).
- [3]王彤-钢琴改编曲《百鸟朝凤》的民族风格[J],艺术教育,2015,(02).