

关于钢琴曲《皮黄》的演奏分析

作者：尹成秀 通讯作者：乌黎*

(内蒙古师范大学 音乐与舞蹈学 呼和浩特 010000)

摘要：在第一届帕拉天奴杯上，荣获一等奖的《皮黄》是一部将京剧元素成功钢琴化的作品，曲中有大量对京剧伴奏乐器、板式、唱腔节奏特点的模仿与运用，本文对作品的演奏进行论述。

关键词：皮黄；演奏分析；张朝

1. 钢琴曲《皮黄》的创作背景

《皮黄》的作者张朝是我国现代钢琴作曲家的代表人物。张朝自幼接收音乐熏陶，曾学习小提琴、扬琴后学习钢琴。十六岁作曲，张朝的父亲是一位作曲家，经常带着张朝去少数民族地区收集民间音乐和歌曲，母亲是一位民歌歌手，父母都有着较高的音乐成就，张朝自幼接触这些民族音乐，长大后对其创作的音乐也有一定的影响，张朝创作的钢琴曲带有特色的民族民间的味道，后又将中国传统的戏曲音乐与钢琴相结合，这种民族性得到很多爱好钢琴和民乐的年轻人的喜爱。张朝的音乐创作中很大一部分是钢琴曲的创作，他的作品创作大多灵感来源于从小对民间音乐的接触和理解，同时，张朝的作品大多是故事性的，对于生活对于实景的描绘。在张朝古风类的作品中，既有结合了中国古代音乐诗词的优美韵味，又带有钢琴的现代作曲手法，带着对古风音乐和戏曲音乐与钢琴音乐中西相融的创作理念。张朝将自己对年时期无忧无虑玩乐的美好回忆和对其的追忆怀恋与向往之情通过《皮黄》表达了出来。作品钢琴曲《皮黄》在音乐的进行中讲述了张朝成长的心路历程，包含了天真烂漫的童年时期，随着年龄的渐长和身处环境的改变而改变的心态，也包含了长大后对世事的领悟和理解。整个乐曲是在讲述着人生，讲述着张朝的阅历。张朝通过运用京剧中的变奏手法，乐曲前半透露出喜悦活泼的情绪，描述了童年的记忆中生动形象的生活画面，并且隐晦的表达出了对心中对自由的渴望之情，乐曲后半描写了中国古代英雄人物的爱国情怀、民族气节和悲凉境遇，水浒传中林冲被逼上梁山是他人生的转折点，这个从隐忍到反抗的经历使创作者对林冲十分同情，对宋的统治阶级和制度极为愤慨，我国历史上的抗金英雄岳飞精忠报国的精神深受人们的敬佩。

2. 对钢琴曲《皮黄》的演奏分析

【导板】：这一段是引子演奏之时节奏相对自由，但不能过于散漫应表现自然恰到好处。开头的装饰音要清晰快速，双手注意力量控制，清晰流畅的过渡到主音上。演奏到最后的琶音时候，双手交叉动作要快，手指弹下后立刻放松转移到接下来的音符上，左右手连接起来为一组，一组一组进行而不是一个音演奏。导板整体情绪上扬，用高亢明朗的音色演奏，一挥而就给人以听者深刻印象。

【原板】：这一段是描写张朝童年时期对于世界的初识印象，天真不含杂念为速度不快的行板。演奏之时力量要平和，把琴键推到最深处触键不能过硬，表现出胡琴滑音的感觉，左右手不同的旋律如同两个孩子的对话，最后和弦落在不协和的音上要轻，不能产生结束感，要给人以回味和幻想的空间。

【二六】：这一段描绘作者的少年时期，演奏时应与原板相比稍快一些，演奏时手指触键轻巧，力度不要过重跳奏为主，情绪表达上随着轻巧明快的旋律而表现出活泼轻快。左手为伴奏，模仿板鼓敲击节奏要均匀音量稳定手指低抬贴键，右手是

旋律声部，触键要明确清晰快速用指尖弹奏出集中的声音。

【流水】：这一段速度加快，表现为戏曲中有板无眼的拍子，演奏时候想象流水的感觉，以手腕带动手指，旋律流畅一气呵成，右手弹奏的旋律比要连贯，一句一句演奏出来，每个音符不要有颗粒感，用手腕带动句子以气息带动身体演奏。

【快三眼】：这一段比之二六节奏更快力度更强感情更为活跃，在演奏时应运用手臂的力量弹奏，尤其是第一个重音要把手臂力量压下来，模仿武场和京胡的感觉，弹奏时可以适量的拖后第二个音的出现，用来表现京剧的弹性速度，这里的音响不需要很大但是要有精神，声音集中有颗粒性，左右手配合体现出京剧特有的不协和的美。

【慢板】：这一段是作者对昆明大观楼的描写，要展现自由与幻想的感觉。开始的 b d 八度反复演奏模仿木鱼敲击的声音，并一直延续以右手为伴奏，左手为旋律注意弱音踏板的运用，营造出幽静的氛围。后半段中右手又模仿钟声，要演奏出古老寺庙中传来的悠远深刻引人深省的声音，营造出深邃悠远的意境。同时可以了解一下昆明大观楼长联，通过长联的描写进一步理解慢板部分。

【快板】：这一段是全区的高潮部分，有很多重音记号，要重点注意这些重音的演奏，运用双臂的弹动下键，果断直接的触键，切分音处注意突出重音，其他不带重音记号的跳音用手腕手指弹奏轻巧的声音。

【摇板】：这一段是散板的节奏，但是为了体现京剧中紧拉慢唱的特色，这一段应该弹奏的紧凑又有节奏感。其次这一段有四个声部，弹奏时要注意四个声部的层次变化是音乐更有立体感。右手代表皮黄中的唱腔，要演奏的干脆果断、音色饱满，左手模仿板鼓敲击鼓点要明确把控节奏的稳定。随着情节的推进力量渐强。

【垛板】：这一段的拍子为一拍子，用于表达愤怒的感情，演奏时要下键干脆利落速度渐快力度也层层加强。左手继续模仿板鼓打节奏使用跳奏，右手模仿拉弦乐器运用连奏与左手进行对比。在手指的触键上双手相同，运用指尖触键手掌和腕部支撑，随着情绪的逐渐高涨，力度逐渐加强，左手的发力点也逐渐从指尖上移到腕部和手臂上。

【尾声】：这一段描写的是英雄岳飞的光辉形象，双手都是柱式和弦演奏，此时应该注意运用全身的力量送到手指上，此时下键要快使力量集中音色饱满，尤其是左手的低音和弦相比右手力量给的更多，声音更有穿透力。

参考文献

[1]王娟，谈钢琴曲《皮黄》的音乐特征与演奏，长春师范学院学报，2012年10期

[2]牛建文，钢琴曲《皮黄》创作手法与文学分析，大众文学：学术版，2014年10期

[3]匡镇，民族音乐移植于钢琴曲的机理研究，钢琴艺术，2013年06期