

王建中钢琴曲《彩云追月》的创作风格研究

沈宗欢

(云南师范大学 云南省 650500)

摘要: 在王建中先生的创作生涯中,有非常多的经典作品,并且多数被音乐教材所使用,其中《彩云追月》最为经典,该乐曲是他根据管弦乐而作,为同名作品改编曲,有较为凸显的民族风格,无论是创作理念还是艺术手法都存在明显的民族特性。本文主要通过艺术创作家王建中的创作阶段;王建中钢琴作品综述;王建中版的钢琴曲《彩云追月》的艺术风格及演奏风格;艺术内涵等方面详细分析钢琴曲《彩云追月》的风格特点。在探究作曲家创作风格的同时为我国民族音乐的传承和发展提供理论指导。

关键词: 特征; 风格; 内涵

一、王建中的艺术创作阶段及作品简述

在上世纪 50 年代,王建中创作作品《云南民歌五首》,后来文革期间,结合时代背景,通过文革相关音乐素材来进行音乐创作及作品改编,如《浏阳河》和《陕北民歌》等。上世纪八十年代至今他创作的作品内容丰富,民族气息浓厚,而且创作中,不止是单纯的把多种艺术精华叠加,而是巧妙的将各元素进行融合,把古典和流行糅合,将东西方音乐元素进行贯通,最终自成一派的创造出王建中版本的钢琴艺术作品。

二、钢琴曲《彩云追月》的艺术风格

1.《彩云追月》的创编背景

《彩云追月》这部作品,主要是以广东的民间音调为题材,经过聂耳先生和任光先生的创作,形成了一部经典的民族管弦乐曲,经过随后的发展音乐家对该曲进行了改编,也就是我们现在所常见的《彩云追月》。这部作品中既包含了“彩”色因素,诠释了夜空的五彩斑斓。而名字中的“追”字出现出一个动起来的趋势,生机勃勃。表达了在夜幕下彩色的云彩和亮追赶动感画面^[1]。该乐曲兼具了东西方不同的特色,将东西方元素充分融合,体现了强烈的民族色彩,这一特点让不少中国民族音乐和西方音乐爱好者同时喜欢上了这首钢琴曲。

2.《彩云追月》的创作风格分析

(1) 曲式

①呈示部。引子是 1 ~ 9 小节,最初是以弱奏 A 宫调式上,对第 1、2 小节进行上行模进的是第 3 和第 4 小节。第 5 小节使用的表现手法为托卡塔式,进入的时候使用的是重复的五声音阶,左手单音,右手八度迅速结合颤音,对我国的弹拨乐器进行模仿,节奏轻快缓急,描绘了一幅唯美的月光画面^[2]。

②展开部。展开部主要由四个平行乐段组合而成,音符都出现在高音区而一二乐句模仿笛子清脆音色。左手用分解和弦,第三乐句降八个度。左手突出其旋律而右手主要伴奏,使用五音阶向上。而到了第四乐句不再是单音使用了和弦力度加强,造成一种感情表达上升的氛围。在旋律上整个展开部延续呈现部,使其浑然一体^[3]。

③再现部。再现情绪高涨,第 58、59 小节和 60、61 小节是两个对比乐句,分属高低音区,以此来模拟彩云和月的律动。62 节到结束,与引子基本相同,而最后结束的是一组琶音需要左右手交叉弹奏不能停顿,需要弹奏均匀^[4]。

(2) 和声

主题线条与多声部织体。第一属于依附型,在各个声部的共同结合下,其中的声部也呈现出互相纠缠的状态。其中的主声部主导着一切,在主声部和其他各声部中存在平行音等。它们之间并非独立的二是相互依附,紧密联系在一起。造成对比的原因很多的,包括音色音区的对比以及强度的对比等。对比又存在 3 种不同的表现,第一种方向对比,第二种是层次比较,第三种是复调^[5]。

3.《彩云追月》的音乐风格

(1) 声韵

声韵在音乐中的作用不言而喻,日常说话都有语调,在音乐中同样,如果说一个曲子中所有音调都一样,那么这个曲子就会非常突兀死板,现实中音调各不相同,同时音有虚实之分。声韵对于中国音乐的作用非常重要。在一个曲子演奏过程中必须要突出其不同的声韵曲子才会优美动听,同时注意弹奏的音符时候避免刻板无味。

(2) 气韵

我国自古以来就非常讲究“气韵”,特别是在音乐方面。其本质上讲,“气”、“韵”本就不相同。可以说音乐风格的内涵就是“气”,而“韵”则体现了整部音乐作品的风格,

“气”展示了音乐作品的独特性。在《彩云追月》中很多地方都存在气韵,让人忍不住感觉其抑扬顿挫。

4.《彩云追月》的演奏风格分析

第一,装饰音。在展示这部曲子时,需要多去体现民族乐器的特点,不断展示装饰音,通过“虚”和“实”的变化,充分展示了装饰音的不同状态。而这部曲子也有一定模仿意味,尤其是在“腔”和“调”的展示中,通过一系列变化,来凸显“虚”和“实”的转变,从而彰显情感走势,如此才能提高音乐意境。

第二,指触。此曲在弹奏引子部分时候,特别注意手指触键不能让其出现虚音但又要表达出轻柔感,此处对指触控制要求极高。在中国传统背景下,表达内心情感的方式都是比较委婉的,以引子作为切入点,一点点走进音乐意境,彰显音乐情感,这也为听众感受音乐内涵带来了更多的指引。

结论

综上所述王先生钢琴作品《彩云追月》主要取材于中国民间音乐的旋律当作创作素材,进行改编,旋律音调具有民族性特征,和声编写也具有民族性风格,由此可见作曲家的创作风格是具有民族性,时代性的,王建中先生擅长在民族音乐中提取元素,通过把握旋律和音乐音调,来体现音乐特色,将中国传统音乐融入西洋钢琴作品中成为其创作特色和创作风格。

参考文献:

- [1]曲怡.钢琴改编曲《彩云追月》中的艺术特点与审美特征[J].黄河之声,2016(08):8-9.
- [2]周琨.“古今通融中西合璧”的创作典范——试论王建中钢琴音乐的创作特征[J].文山学院学报,2012,25(04):114-117.
- [3]黄惠子.浅谈钢琴曲《彩云追月》的独特魅力[J].中国文艺家,2020(03):223.
- [4]李茉涵.钢琴曲《彩云追月》音乐分析及演奏处理[J].艺术品鉴,2020(05):338-339.
- [5]刘君.钢琴改编曲《彩云追月》创作和演奏分析[J].艺术品鉴,2021(03):173-174.