

中国钢琴音乐中戏曲元素的借鉴与应用

陈哲

(陕西艺术职业学院 陕西西安 710054)

摘要: 钢琴最早来源于欧洲西方国家, 进入中国音乐市场时, 没有快速流行起来。随着时间快速变化, 国外著名钢琴家和有名作曲家逐渐进入到中国音乐领域当中, 使得钢琴在中国音乐领域中迅速发展。由于我国了解和学习钢琴较晚, 大多数作曲家创作过程中, 不断创新多种作曲手法, 形成中国特有的音乐风格。戏曲是我国传统文化传承发展的重要音乐元素之一, 在我国传统文化传承中国有着很大影响力。中国钢琴音乐经过时代的影响, 在新时代中呈现出全新音乐样式, 可以将戏曲元素带入到中国钢琴音乐作品当中, 有效提高中国钢琴音乐文化水平, 对中国钢琴音乐民族化形成奠定良好基础。

关键词: 中国钢琴音乐; 戏曲元素; 借鉴; 应用

一、中国钢琴音乐发展背景

钢琴音乐发展主要分为启蒙阶段、成长阶段、发展阶段、低谷阶段以及繁盛阶段。清朝末年期间是中国钢琴启蒙阶段, 一些中国音乐家接触西方钢琴之后, 深入了解其音乐知识, 不断探索如何将中国传统音乐元素与钢琴创作相结合^[1]。在 20 世纪初期, 赵元任成功创作出中国历史上第一首钢琴曲《和平进行曲》, 它的出现引起中国钢琴爱好者的重视, 正式打开中国钢琴音乐之门, 从此在市场和生活中出现很多钢琴音乐作品, 重点以民间音乐为主, 其中包含古典风格, 如《新霓裳羽衣舞》《订缸》《锯大缸》等。在 1935 年之后, 钢琴音乐实现质的变化, 钢琴音乐创作者技术水平持续增长, 作曲者们作品中包含西方浪漫主义, 还会呈现出中国民族音乐独有的音乐韵味, 如《快乐的节日》《断章十六首》和《牧童短笛》等。在 20 时期中期时, 改革开放之后涌入新一批优秀作曲家, 摒弃传统音乐创作思想, 通过大规模改革创作出时代性中国民族钢琴曲, 代表作《百鸟朝凤》《夕阳箫鼓》以及著名的钢琴协奏曲《黄河》。在经历数十年间的折磨, 中国钢琴音乐迎来全新发展趋势, 政治制度上引导作曲家树立创新精神, 而作曲家运用智慧研究多不同新颖作曲手法, 将多种中国传统音乐元素和积极精神融入到钢琴音乐作品当中, 如《太极》《桐乡鼓楼》《宴乐》等, 充斥着中国钢琴音乐的繁盛期^[2]。

二、中国戏曲元素和中国钢琴音乐的融合与碰撞

戏曲音乐文化来源于我国古代时期, 经历无数个朝代的影响和变化, 现如今, 戏曲音乐在中国传统音乐中占据主导地位。随着我国社会和人们文化水平的提高, 戏曲音乐有了很大变化, 形式、种类越发多样化, 使得我国钢琴艺术配合度越发完善。由于戏曲音乐文化是我国社会艺术文化的重要组成部分, 引起相关行业人士的高度重视, 有效在运用中发挥独特价值与魅力, 给听众提供特别的听觉和视觉体验^[3]。尽管人们审美观念正在日益转变, 丝毫不影响人们对戏曲的喜爱。但也有少数人对戏曲文化产生怀疑和保持否定态度, 在一定情况下会发生稍微影响。戏曲是中国传统音乐文化的艺术形式, 和其他音乐文化有着很大差别, 具体包含独特音乐元素、历史文化以及民族特色等, 有着很大发展差别, 重新开设出艺术领域新道路。

戏曲元素融入到钢琴音乐当中, 不仅彰显出浓厚民族韵味, 还能显现出音乐艺术的文化魅力, 全面体现出传统艺术和现代艺术的融合与碰撞效果。戏曲在我国艺术文化中有着悠久历史文化, 种类多样而不同, 在我国艺术中占据主导地位。中国钢琴曲是运用很多种类不同的戏曲进行改编, 体现出多元化特色, 渲染各种感情色彩, 如《洪湖幻想曲》《北风吹》《河南曲牌》以及《红灯记》等。

三、中国戏曲音调元素借鉴

(一) 京剧

京剧是基本腔调, 主要由西皮和二黄为主, 其中包含地方小戏种和昆曲曲牌, 以胡琴和锣鼓作为重要伴奏乐器。西皮和二黄两大唱腔具有独特艺术曲调韵味: 西皮节奏紧凑, 高低起伏变化和高昂音调相结合, 如人物置身于高山流水之间, 让人们身心舒畅; 二黄唱腔过于平淡、低沉, 如置身于荒凉环境, 导致人们身心悲凉。根据两种唱腔艺术特点创作出的钢琴音乐, 包含京剧特色, 引起人们的喜爱^[4]。如江文钢琴套曲《北京万华集》中《柳絮》一曲, 彰显出京剧“紧拉慢唱”经典节奏, 基于 D、A 支柱音上, 重复发生多连音, 同时在高昂唱歌旋律和浓郁京剧特色中营造出朦胧弥漫效果, 比如钢琴曲《夜深沉——创意曲》, 作曲中将京剧《击鼓骂曹》京胡伴奏作为灵感来源, 运用京胡效果, 让作者钢琴曲目在演奏中展现出激动愤懑情绪, 促进曲目节奏愈演愈烈。

(二) 昆曲

作为“百戏之祖”的昆曲, 包含弋阳腔、余姚腔、海盐腔和昆山腔的特点, 成为南北两曲中的结合。昆曲曲牌节奏多变, 不仅涵盖北方曲目豪放、起伏不定特点, 如钢琴曲《序曲三首》, 是昆曲曲调和钢琴表现技巧融合经典曲目。其中《降 G 大调序曲》灵感来源于《玉簪记》中《琴挑》一折中生旦二角轮唱的昆曲音调, 运用西方钢琴和声和表达手法, 使得曲调郁闷不安, 连绵不断^[5]。

(三) 粤剧

利用当地方言“梆腔”形成粤剧, 是粤剧曲调的基础声腔。曲调韵味优雅、音色醇厚, 情感细腻柔美, 包含浓郁岭南特色风情。《双飞蝴蝶主题变奏曲》是粤剧特色钢琴音乐作品, 涉及很多粤剧音调特点。例如, 作品主题和演奏开始环节, 利用粤剧旋律“冒头”表达手法, 通过演奏二乐作为结尾, 效仿粤剧音调戏曲特色。

(四) 豫剧

豫剧是河南地区演变而来, 具有“东方咏叹调”的美誉。其唱腔铿锵有力、吐字清晰分明, 节奏激昂奋进。在中国钢琴音乐作品中, 豫剧音调元素引起广大钢琴作曲的喜爱。如《小奏鸣曲》中的第一乐章《西厢记》来源于豫剧音调唱段, 作品特点豪放。

(五) 秦腔

秦腔又称之为“乱弹”, 有着长远历史音乐文化, 传承很多古老发音。其唱腔主要分为哭音腔和欢音腔。哭音腔具有悲凉深沉、高昂激烈特点, 表现出痛苦、惆怅情感; 欢音腔具有欢快、愉悦特点, 表现出兴奋、开心情感。所以, 秦腔融入到钢琴音乐作品中加深钢琴作品情感和曲调, 丰富作品节奏。比如, 对钢琴组曲《戏曲组曲》中第二章小快板和钢琴曲《丰收》都来源于秦腔音调特点^[6]。

（六）越剧

越剧是中国第二剧种，被称为“流传最广的地方剧种”。主要来源于浙江地带，经历了男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。越剧以抒情作为情感基础，声音优美动听，富有江南秀气特点。大多数以“才子佳人”为作曲题材，呈现出丰富戏曲演唱特点。如《梁祝》一曲，通过演奏表现出，利用越剧音调表现出两位主人公情感坎坷、悲凉情境。

四、戏曲元素在中国钢琴音乐中的应用

（一）戏曲音调在中国钢琴音乐中的应用

1. 戏曲音调在钢琴练习曲中的应用

我国大部分钢琴作曲家创作过程中将戏曲元素适当应用到钢琴音乐作品当中，创作出许多优秀钢琴作品，其种类多样化，包含练习曲、钢琴组曲、变奏曲、幻想曲等不同形式的曲目种类。钢琴练习曲为了提高钢琴演奏质量，部分钢琴表演者改动钢琴音乐作品中部分曲段，充分体现出作品特色，有效在日常练习中采取针对性^[7]。尤其在学习西方钢琴音乐知识时，我国钢琴作曲家将中国传统戏曲元素融入到钢琴曲创作当中，对钢琴音乐创作和发展起到良好促进作用。比如，对于《京剧曲牌钢琴联系曲四首》来说，其分为是《小开门》、《柳青娘》、《石榴花》、《柳摇金》。第一曲《小开门》中，主要依靠左手演奏，经历重复训练，逐渐增强左手弹奏力度，转换自如，与右手保持融洽协调；第二曲《柳青娘》是借助京剧曲牌音调，注重右手双音弹奏水平，确保右手全面掌握断奏和边演奏技巧，彰显曲目中的高音节奏；第三曲《石榴花》以昆曲曲牌为主；第四曲《柳摇金》以京剧曲牌为主，有效训练演奏者手指灵活度。在很多钢琴音乐演奏作品中，大多数都会使用戏曲元素，显现出中国钢琴作品特色。将中国传统戏曲和中国传统音乐作品结合练习，凸显中国传统的音阶宫商角徵羽，比如，在齐尔品先生创作的钢琴曲《音乐会练习曲》中，使用诸多中国传统音阶文化，促使曲调元素和民族音乐相结合。她的第一首曲目采用自由陈述结构，使用无音性调试，保证作品音调转换更加流畅。在演奏过程中，其中包含各种音程双音、装饰音、连音、和弦等，整个曲调起伏不平，音调丰富，灵活运用戏曲场景和打击元素引入到钢琴演奏曲目当中。而齐尔品先生创作的《音乐会练习曲》为中国作曲家提供新的创作思路，促进大量戏曲音调的钢琴曲不断创作而成。

2. 戏曲音调在中国钢琴乐曲中的应用

京剧是中国国粹，成为中国下雨中国最具影响力和代表性的戏曲曲种。京剧曲调丰富，具有较强表现力^[8]。所以，京剧音调在钢琴作曲中应用比较广泛，如《北京万花集》，由《天安门》、《柳絮》等十几首钢琴作曲演奏完成，描述和显现出北京人们生活场景，其中《柳絮》采用京剧音调进行演奏，正宗京剧曲调与高昂旋律相结合，确保曲目通畅。戏曲以 A、D 为主音，协助多个连接音使得整个曲子和京剧形成良好紧凑慢唱效果。昆曲作为百戏之祖，不断弘扬和传承中国戏曲文化，甚至将昆曲融入到中国钢琴曲创作当中，不仅传播中国昆曲文化，还能推动钢琴艺术实现广泛发展。

（二）戏曲结构在中国钢琴曲创作中的运用

1. 戏曲板式在钢琴曲目中的运用

在钢琴作品《序曲与赋格》中使用大量板式结构的有板无眼和板内有眼，使得作品效果更加丰富^[9]。板式结构中的摇板，包含胡琴和鼓板，是散板的一种手法。我国著名陈刚创作的钢琴曲《梁祝》就是运用这种板式节奏额，利用钢琴摇板表达梁祝的愤懑，借助慢唱让音乐沉浸在悲伤情境，通过音乐演奏表达梁祝过程中的所有情感。豫剧中的慢二八板具有生动表现性，在钢琴创作中实现广泛应

用。如《河南曲牌》中运用诸多慢二八板表现手法，展现出农村妇女们日常聊天场景，具有独特风趣。

2. 戏曲变奏在钢琴曲目中的应用

花鼓戏是民间最具有代表性的戏曲剧种，不同地区的花鼓戏有不同风格，其中以湖南花鼓戏最具影响力。而《湖南花鼓》是按照湖南花鼓戏音调进行创作，将湖南花鼓戏节奏作为整个音乐作品的主体，体现出积极、奋斗精神。这首作品分为三部分，第一部分是使用小三和弦分解形式，伴奏韵律生动；第二部分采用卡农复位对手手法，尽管伴奏与第一部分相差许多，但绝大多数都呈现出花鼓戏效果。由于鼓乐在民间戏曲中使用范围广，不仅包含花鼓，还有锣鼓、板鼓。比如，在《赋格音诗》中使用板鼓伴奏手法，整个作品曲目节奏起伏不定，具有明显层次分明效果。再比如，作品《看戏》中，使用湖南花鼓中《刘海砍樵》锣鼓伴奏手法，分别在中 1-4、20-21、37-40、56-70 小节处运用锣鼓伴奏，与整个音乐作品演奏起到良好衔接效果，吸引更多人感受钢琴作品的魅力，提高演奏者表演水平^[10]。

总结：

钢琴音乐的创作不能单独依靠自身创作手法和音乐元素，多方面的音乐元素在创新中得到升华，产生独特钢琴音乐作品。中国要想在音乐领域中发展壮大，必须对其进行大规模突破，摒弃传统音乐发展思想，选择合适民族音乐道路实现新发展。在当前音乐发展背景下，世界各国音乐文化碰撞越发激烈，而中国钢琴音乐作品的创新也迎来全新机遇和挑战。为了中国钢琴音乐道路持续发展，必须深入挖掘钢琴音乐独特之处，利用长远眼光拓宽发展道路，吸引更多音乐人士参与到钢琴音乐发展行列当中，推动钢琴音乐向着可持续方向发展、进步。

参考文献：

- [1] 吴迪. 中华传统文化在钢琴音乐创作中的运用——以储望华钢琴作品为例[J]. 当代音乐, 2021(03):190-192.
- [2] 商蕤. 戏曲音乐元素在钢琴声部应用中的审美期待——以民族歌剧《江姐》的中心唱段为例[J]. 四川戏剧, 2021(04):138-141.
- [3] 沈佳音. 试论中国传统戏曲音乐风格钢琴作品《皮黄》的创作特征及演奏诠释(下)[J]. 艺术教育, 2021(07):76-79.
- [4] 周薇薇. 戏曲风格歌曲与艺术歌曲的特点与艺术呈现——以《卜算子·咏梅》与《多情的土地》为例[J]. 四川戏剧, 2021(07):136-138.
- [5] 张凯. 20世纪以来中国钢琴二重奏音乐的创作与发展[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2016, 55(02):140-146.
- [6] 黄嘉璇. 非遗语境下闽南戏曲元素的传承——以《七字调随想》为例[J]. 闽南师范大学学报(哲学社会科学版), 2017, 31(03):8-13.
- [7] 连续敏. 音乐家陈彬钢琴创作的本土化探索及意义——以《闽台乡土钢琴作品集》为例[J]. 集美大学学报(哲社版), 2022, 25(02):85-92.
- [8] 荆芳. 中国文化元素在钢琴教学中的理论探索与实践运用——以钢琴伴唱《红灯记》为例[J]. 北方音乐, 2016, 36(23):181.
- [9] 张琨琨. 歌仔戏元素在钢琴作品《七字调随想》中的运用[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2018(09):151-154.
- [10] 纪恺. 徽州地区文艺资源对音乐创作的价值研究——以混声四部合唱作品《木坑竹海》和《新安古道》为例[J]. 黄山学院学报, 2018, 20(02):82-84.