

民族音乐元素在中国钢琴音乐作品中的体现

毕金茹

(渤海大学音乐学院 辽宁锦州 121013)

【摘要】当前钢琴音乐在我国十分流行,开始逐步的和我国的传统音乐融合在一起,通过无数音乐人的艰苦努力和
创新,当前我国钢琴已经形成了独具自身风格的一种乐器演奏,并且使钢琴文化也产生了民族性的特征。
当前钢琴音乐已经成为了我国音乐文化之中的重要构成,民族音乐之中的钢琴音乐,既要按照艺术发展的
实际规律,还要体现出民族的特征,所以民族钢琴音乐是一种全新的艺术表演形式,对我国整体的文化有着
深刻的影响。

【关键词】民族音乐元素;钢琴音乐作品;民族特征

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i4.41948

将民族音乐元素融入在中国钢琴音乐之中,能够使钢琴的音乐内容更加丰富,并且更加具有内涵,能够呈现出地区的特征。当前我国民众对于钢琴音乐的接受度较高,但是缺乏对民族钢琴音乐的了解,因此在钢琴音乐的传播过程之中,要多融入民族音乐的元素,通过对西方音乐的借鉴在此基础上,加入我国传统的音乐元素,使钢琴音乐既能够更加具有我国的民族特征,又能够受到人们的认可,成为我国的民族钢琴文化。我国的民族钢琴文化发展已经多年,并且在长期的不断研究与碰撞之中,形成了全新的音乐形态,民族钢琴音乐之中不仅拥有着西方钢琴音乐文化的内容,还包括着一些灵活的音乐表达技巧和我国民族音乐的精神内涵。

1 民族音乐元素融入中国钢琴音乐的价值

和西方的音乐相比较,我国的传统音乐具有着明显的特征,在曲调以及旋律上都和西方音乐不同,而这也恰恰展示了音乐的多元性文化,能够表现出民族音乐的独特性。当前钢琴艺术正在不断发展与创新,在创作钢琴音乐作品的时候,通过融入一些我国的民族音乐元素,能够有效地推动钢琴艺术的发展,使我国的优秀传统文化被弘扬与传承,并且还能够促进不同文化之间的相互包容。

1.1 创作更加丰富多元的钢琴作品

曲式结构是钢琴音乐创作过程之中的重要因素,西方的钢琴作品在曲式结构的呈现上都较为单一,如果在创作过程中直接按照这种模式进行创作,那么就会使创作出来的钢琴曲过于无味。我国传统民族音乐的曲式结构十分丰富,可以使钢琴音乐的创作另辟蹊径。在创作音乐作品的时候,创作者可以根据不同的结构对于音乐实际的表现形式进行丰富,从而使钢琴音乐整体呈现出更加有层次感的状态。除此之外,创作人员还可以在我

国的一些传统乐器之中找寻音乐元素,如二胡和古筝等等,这些乐器的历史悠久,拥有许许多多的音乐作品,并且演奏的技巧也已经十分成熟,能够给创作者提供更多的灵感与经验,同时也能够促进传统民族音乐与钢琴音乐之间的融合。

1.2 传承我国民族音乐文化

当前世界文化呈现出多元化发展的特征,而我国的传统音乐文化由于受到了外来文化的强烈冲击,发展陷入了困境。因此在对于不同文化进行融合的时候,需要使钢琴音乐能够真正地朝着民族化的方向发展,在对于我国传统民族音乐文化进行传承的同时,还要进行创新,而这也是音乐发展过程之中的必经之路。虽然钢琴艺术是由西方传播过来的,但是在发展过程之中,一定要融合我国民族音乐的元素,使钢琴音乐更加具有我国民族的特征。我国的民族音乐在创作上具有显著的优势,可以根据不同地区以及不同民族的特征,创作出不同的民族音乐作品,因此钢琴音乐之中融入民族音乐的元素是当前钢琴艺术发展的主要方向,只有创作者不断的在民族音乐之中找到全新的音乐元素,才能创作出更多全新的音乐作品。而优秀的民族音乐作品不仅能够帮助钢琴艺术提升自身内容的丰富性,也能有效的对于我国的优秀民族文化起到传承和发展的作用。

1.3 中西方音乐更好地融合发展

钢琴艺术想要在我国更好的发展,就需要与我国传统的民族音乐文化融合在一起。根据艺术的表现形式来说,中西方音乐文化之间的差异还是较大的,因此在钢琴音乐的创作过程之中加入一些传统音乐元素,能够有效促进中西方的文化融合,而这种融合并不是单纯的只要将对方的音乐文化直接运用在自身的作品之中就可以,而是要通过寻找不同文化之间的相似之处,并且进一步对音乐作品进行创新。当前我国的民族钢琴音乐创

作,人们都需要打破自身传统的思想观念,用包容的心态去看待不同的音乐文化,根据自身实际的创作需求,去灵活地使用不同的音乐文化,表现在自身的曲目之中,这样才能表现出音乐艺术的自然发展规律。在创作钢琴音乐作品的时候,创作人员可以首先对于钢琴艺术的实际风格以及我国民族音乐的特征进行分析,然后使自身的音乐作品更加完善,将不同的文化融合在一起,促进中西方音乐文化的融合。除此之外,将我国的民族音乐元素运用在钢琴创作之中,能够有效的使钢琴作品中更加具有我国的文化特征,使我国更多的听众都能够更加了解并且喜爱钢琴艺术,从而促进钢琴艺术在我国良好的发展。

2 民族音乐元素在钢琴音乐中的体现

2.1 提炼戏曲元素,丰富钢琴作品

我国的传统艺术种类十分丰富,而戏曲则是其中一项十分重要的艺术形式。由于我国的地域辽阔,所以在不同地区以及不同的民族环境下,都会产生不同的戏曲艺术风格,在戏曲作品之中会包含着民族情感以及不同地区的特征,所以当前戏曲艺术已经成为了我国传统艺术之中的重要组成。通过将戏曲艺术和钢琴音乐融合在一起,能够形成一些既带有戏曲风格而又富含着钢琴自身魅力的优秀音乐作品。以钢琴曲《黄皮》为例,在编写这首乐曲的时候,作者在作品之中融入了一些我国的京剧戏曲元素,但是作者并没有在作品之中直接使用京剧的唱腔,而是通过钢琴演奏的方式来呈现出京剧的丰富变化,并且以此更好的去表达出这首音乐作品的实际内涵,通过西皮行弦等技法的运用,使旋律更加流畅丰富,并且使钢琴曲整体的曲调都呈现出了京剧的韵味。

2.2 借鉴民族乐器元素,丰富钢琴音乐

在我国的民族音乐文化之中,民族乐器占有重要的位置,由于民族乐器能够体现出民族的特征,所以用民族乐器所演奏出的音乐作品能够受到听众的喜爱。钢琴是西方的乐器,由于其自身艺术表现的形式十分丰富,因此想要更好的通过钢琴作品来表达出我国的民族性,就需要通过使用民族乐器的演奏技巧以及情感,使钢琴音乐能够真正的与我国民族音乐融入一体,使大众更加接受钢琴音乐,感受到钢琴音乐带来的魅力。长久以来,我国的一些民族乐器演奏的技巧都是在钢琴音乐创作之中需要使用的内容,比如,进行牧童短笛这首音乐作品的创作过程中,就是通过钢琴黑键的声音来模拟笛声,而在表现形式上则是通过复调为主,使音乐的声部能够更加的丰富,这首作品也是我国钢琴音乐作品之中融入民族音乐文化的经典作品之一。随着我国社会的不断发

展,我国的民族钢琴乐曲也在不断的完善与成熟,在上个世纪我国出现了一些模仿民族乐器的音色来进行钢琴音乐作品创作的趋势。这一阶段,有许多创作者都开始在钢琴乐曲之中融入一些民族乐器的弹奏技巧,并且模仿民族乐器的音色,从而使钢琴的艺术演奏效果更好,更加具有民族风格。例如,钢琴作品《乡土节令诗》,作者一共选取了12首,虽然曲调不同,但是都能够融入在这首乐曲之中的民族乐器,如古筝和琵琶等,将它们组合在一起,就形成了带有我国民族特色的钢琴音乐作品。将中西方不同的乐器组合在一起,不仅是对中西方音乐文化的融合,也是我国钢琴音乐文化发展的重要方向,我国的钢琴音乐创作者都要加强对于民族乐器的了解,在进行钢琴创作的时候,充分地音色和技巧将音色和技巧运用到民族乐器之中,对于钢琴曲目进行创新,通过不同乐器之间的交融,使音乐文化能够更加融合。

2.3 民族舞蹈元素的融入

相较于戏曲和民歌来说,舞蹈是一种较为特殊的艺术形式,并不能在钢琴音乐的创作过程之中直接运用。但是我国的民族舞蹈之中具有丰富的情感表达,所以通过旋律的改编也能够运用在钢琴音乐作品的创作之中。例如,在钢琴音乐作品《花鼓》的创作过程中,其中的旋律,使用的就是我国安徽地区的地方舞蹈“凤阳花鼓”之中的内容,而钢琴的乐章则成为了主体,融入了一些“花鼓”的元素,通过高低音区的弹奏模式,表现出了“花鼓”独有的音色,并且具有较为强烈的韵律感,使民众能够通过钢琴曲感受到“凤阳花鼓”之中所表达的对美好生活向往的情感,将这种生动的情感与乐曲旋律结合在一起,就使民族舞蹈元素完美地融合在了钢琴音乐之中。

2.4 民族特有调式融入钢琴旋律

在对民族音乐的特征进行判断的时候,主要是通过调式作为依据的,不同民族音乐的调式都具有民族的特征。在陕北地区的民乐呈现出较为豪放粗犷的特征,而新疆地区的民乐则表现出了灵活生动的感受。除此之外,很多地区都有着自身的戏曲调式,共同组成了我国的传统音乐文化,并且也使钢琴音乐作品的创作具有了大量的素材。民族戏曲是调试的重要表现形式,在对钢琴音乐作品进行创作的时候,可以通过使用一些戏曲元素,使钢琴音乐创作呈现出全新的状态。使用板腔体和曲牌体等一些戏曲的特色在钢琴作品中。例如,在进行《春江舟影》这首钢琴音乐作品的创作过程之中,作者通过板腔体来使整首作品的基调确定,形成了较为具有特色的旋律。而在《降G大调序曲》这首钢琴作品的创作之中,则使用了我国的昆曲调式,在钢琴的旋律之中运用

了一些我国江南地区的音乐元素,使昆曲和钢琴能够完美地融合在一起,使整首作品所表达出的情感更加细腻。京剧是我国戏曲文化之中的经典种类,由于其声腔一般采用西皮和二黄,所以在钢琴音乐创作中,通过这两种声腔的运用都能够使作品的情感表达的更加到位,更加具有自身的音乐特征。

2.5 以民族习俗作为创作素材

不同的民族具有不同的风俗习惯,而在中国钢琴音乐作品的创作过程之中,也需要了解不同的民俗之中风俗,从而发掘出一些民族之中的文化内容,运用在钢琴音乐作品中,使我国的民族音乐得到更好的发展与传承。在不同民族的历史发展过程之中,都会形成别具一格的风俗习惯,比如庙会,社戏等等。而在不同的节庆活动之中,人们也都会通过民族歌舞来抒发自己愉快的心情,而这一内容不仅能够运用在钢琴作品之中,还能使钢琴作品具有更加鲜明的特色和浓厚的艺术氛围。创作者需要了解当地的民俗,与钢琴音乐融合在一起,这样才能更好的使人们关注起钢琴音乐,将钢琴作为载体促进民族文化更好的发展。例如:在钢琴音乐作品《火把节之夜》的创作过程中,作者将云南少数民族火把节作为钢琴创作的素材,以钢琴曲的方式呈现出了民族节日之中一片欢乐的景象,描绘出了民族的特征。

2.6 特有的民族语言融入钢琴音乐

民族文化的传播主要是通过语言进行的,随着我国历史的不断变迁与创新,当前我国民族的语言体系已经呈现出了十分完善的状态,因此在钢琴作品之中,通过

运用民族语言能够使人们更加深入的去了解钢琴艺术,使人们和钢琴艺术之间能够具有一个沟通的桥梁。例如音乐作品《花鼓》就是通过对安徽凤阳地区的花鼓戏的特点进行运用,将地方特色的语言以及欢快的节奏运用在一起,从而通过钢琴曲描绘出了一片祥和的景象。又如钢琴音乐作品《黄河钢琴协奏曲》,这首音乐作品在创作过程中作者将喊耗子与钢琴艺术完美的结合在一起,体现出了我国黄土高原一代民众的实际语言习惯,并且也能够表达出民众众志成城、齐心协力、坚定不移的信念,由于这首钢琴曲的旋律十分激昂,也成为了我国钢琴音乐作品之中的代表作。

3 结语

在中国钢琴音乐作品之中运用一些民族文化的元素,能够使我国的钢琴音乐作品更加具有民族性,并且还能让世界各国的人们通过我国的钢琴音乐作品,更好的去了解我国的文化。将我国的民族语言、民族乐器、风俗和民族元素运用在我国的钢琴音乐作品之中,使我国的钢琴音乐作品创作呈现出更加创新的趋势,从而有效地推动我国整体钢琴音乐的发展。加强对于民族文化元素的运用,能够有效地推动我国钢琴艺术的整体创新与发展,使我国的民族音乐具有更加强大的国际影响力。

作者简介:毕金茹(2000.04—),女,辽宁大连人,研究方向:音乐学(师范)。

【参考文献】

- [1] 刘丽娜.民族音乐艺术多元化发展特征研究[J].戏剧之家,2021(14):79-80.
- [2] 范巧珍.基于少数民族音乐文化的高校音乐教育改革探讨[J].戏剧之家,2021(14):123-124.
- [3] 廖劲斌.中国钢琴音乐作品的教学与演奏探究[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2021(2):196-198.
- [4] 杨林岚.民族音乐文化传承与高校钢琴教育研究[J].艺术教育,2021(1):61-64.
- [5] 李浩然.高校钢琴教学中的民族音乐传承[J].北京印刷学院学报,2020,28(2):247-250.
- [6] 田珂屿.谈中国钢琴音乐作品的创作技法[J].音乐天地,2020(11):55-60.
- [7] 张瑾.在钢琴集体课中探究民族音乐的创新途径[J].艺术研究,2020(5):116-118.