

论民族传统风格的手风琴作品之发展与特点

林卫华

(广州大学音乐舞蹈学院,广东 广州 510006)

[摘要]中国民族传统风格的手风琴作品创作,经过近半个世纪广大手风琴艺术工作者们的不懈的努力,由最初只是对民间小调简单的模仿改编发展到现在涌现了大量的具有民族传统风格的手风琴作品。这些作品都是根据民族传统音乐的素材进行创作改编,借鉴了琵琶、古筝、二胡、笙、笛等民族乐器的演奏手法,逐步使这一外来艺术形式与中国文化相交融,开拓了手风琴创作的民族化道路。文章就这些作品在音色、手法、旋律上的特点进行了论述。

[关键词]手风琴作品;中国传统音乐;音乐创作

[中图分类号]J624.3 [文献标识码]B [文章编号]1008-7389(2008)01-0100-03

手风琴是一个外来乐器,很早就传入我国,主要作为伴奏乐器流传。在上世纪抗战时期、解放战争时期,尤其是抗美援朝时期,作为我军文艺工作者手中的武器,它发挥了巨大的作用。50年代,手风琴作为一个价格便宜、携带方便、和声音色丰富的乐器深受全国数以万计“乌兰牧骑”式文艺轻骑队的喜爱,活跃在广大城乡、工矿、学校、部队,为社会主义建设做出巨大贡献。随着手风琴在我国的日益普及,人们已开始不满足仅仅把它局限于伴奏的地位,在各种演出中,独奏形式逐渐多了起来,但当时主要是演奏外国乐曲,尤其是苏联乐曲,我国民族风格的乐曲极少,只有少量的根据民间乐曲简单的改编曲,如《花好月圆》《旱天雷》《四季调》等。作为一件外国乐器,要真正在中国土地上生根,就必须有民族风格的作品问世,但可惜的是当时并没受到重视。进入60年代,在当时特定的“对文艺要进一步革命化、民族化、群众化”的历史环境下,民族风格的手风琴作品创作有了很大起色,涌现出一批优秀作品,如《牧民歌唱毛主席》(王域平)、《马背上的东不拉》(李遇秋)等。文革时期是一场浩劫,对国内的各种艺术活动进行无情的限制与扼杀,从事手风琴的艺术工作者们,为了在严酷的政治环境中生存,就大胆对样板戏进行改编、创作了《打虎上山》(杨智华)、《快乐女战士》(曹子平)、钢琴协奏曲《黄河》的改编曲《保卫黄河》(曹子平)等一大批作

品,使手风琴艺术在严酷的政治环境中继续发芽开花。文革结束后迎来了文艺创造的春天,涌现出大批民族风格的手风琴创作作品与改编作品,如《百鸟朝凤》(方圆)、《天女散花》(李遇秋)、《梁山伯与祝英台》(周培贤)、《京剧脸谱》(李遇秋)等。这些乐曲,取材多为广泛流传容易演唱的民间音乐曲调或民间小调,其旋律流畅突出,和声简明清晰,民族色彩鲜明,作曲家们用具有中国特色的和声语言与手风琴技巧相结合,挖掘出深藏在这些传统音乐遗产中的民族精神和气韵,体现了与西方迥然不同的、独特深厚的艺术美学和多彩的民间音乐文化。创作手法上主要采用将整首民歌或民间乐曲为题材进行改编,使之既保留原曲的音乐特色,又具有手风琴的艺术特点^[1]。或以部分传统音乐曲调作为音乐主题,采用传统音乐常用音阶、调式旋律来创作等等。下面,我就对这些手风琴作品,在继承创新传统音乐独特的艺术特点以及演奏风格上,谈点自己的看法。

一、音色

音色是中国传统音乐里非常重要的因素,具有重要的表现功能,对形成音乐的神韵起着很大的作用。中国传统音乐从理论到实践,对于音色都给予了高度的重视。《国语》根据“和实生物,同则不断”

的哲理,指出“声一无听”。强调音色的表现意义是中国传统音乐的一大特色。

中国传统音乐的音色多样性,首先体现在器乐方面。中国的民族乐器历史悠久,品种繁多。经过长期的创造发展,我们的祖先留下了共约600多种乐器,根据乐器制作材料的不同,谓之“八音”——即“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”,按演奏方法又可划分为打击乐器、吹管乐器、弹拨乐器和拉弦乐器四大组别。物理学研究的成果表明:不同的发音体,因振动方式、共鸣体材料与形制、发音方法等差别而形成不同的音色。即使同一种乐器用不同的天然材料制作,音色也会不同(例如用品种相同但产地不同的竹子制成的笛子,音色就不同)。我们的祖先所追求的是“乐器求个性,音色求独特”,我们民族所爱好的是音色多样化和个性化,而不是统一化和标准化,这就使我国现有的每种乐器都具有各异的音色和很强的个性,总体上形成了音色多样化的局面。

手风琴要表现出中国民族乐器多样化音色所造成的各种装饰润腔的独特性,无疑难度极大,但手风琴有着钢琴等其它西洋乐器无法比拟的优势,因为它本身是簧片乐器,而且它有13个变换各种音色的变音器,可以模仿管、弦、笛、笙等乐器,尤其是比较先进的管道型手风琴,模仿笙、箫、管等乐器几可乱真。而且手风琴是以左手推拉风箱来控制乐曲情感的起伏,这和民间弦乐的弓法控制很接近,尤其是左手手腕可以揉风箱,使之演奏出的音色达到弦乐揉弦的效果,这对演奏民族传统乐曲的悲愤情节有很大帮助,所以,只要根据手风琴的特点,通过特定的音型音色、适当的触键力度、完美的风箱控制等方面来尽量模拟,就能取得满意的效果。

二、手法

1. 装饰音

民族传统音乐中,装饰音不仅作为一种作曲手段出现,更具有特殊的意义——它反映出了中华民族重视线条美的文化心态和思维特点。中国民族音乐中大量采用了旋律装饰法来发展乐思——即旋律的每一个音都可以被装饰:如波动、振动、滑奏、力度变化、音势动向变化等,而各种装饰音型的运用往往能使旋律线条更见灵活,不协和音适宜地使用亦能淡化刻板的感觉,甚至产生音调游移及滑

音的错觉。民族传统风格的手风琴作品中的装饰音运用既源自于中国民族乐器的独特奏法和中国乐曲演奏时一定的即兴性,也源自于乐曲中生动形象的描绘性与写生性手法。这些装饰音(或模拟某种民族乐器的特性奏法)运用之巧妙、手段之丰富是不可或缺、不可替代的,往往用以营造特定的音乐氛围,对民族风格、民族韵味的刻画起到了画龙点睛的作用^[2]。如乐曲《扎西得嘞》中对装饰音的运用就非常有点,作曲家在右手加了一些“小二度”碰音及各类装饰音来模仿西藏“弦子”的旋律,使之增添了民族音乐的韵味和亲切感。

2. 轮指

轮指技巧在演奏民族传统手风琴作品时主要模拟一些民族乐器演奏手法。如在《天女散花》中的运用,这里采用的轮指,模仿琵琶的轮指弹奏效果,旋律以上行五度的跳进方式,加上渐强的律动趋势,有着飘逸幽远的意境。

在《京剧脸谱》中,也出现了轮指奏法,在这里主要是模仿戏剧打击乐里边鼓的奏法,使之演奏气氛热烈,慷慨激昂,耳边似乎响起了锵锵的锣鼓、急骤的丝弦和高亢的唱腔,再现了一幕幕戏剧的场面。

3. 刮奏

刮奏也叫滑音奏法,在演奏民族传统风格乐曲中,较多运用,主要模仿古筝“刮”“扫”的手法。如在《天女散花》中刮奏。此处模仿筝的“刮”的手法,利用黑键现成的五声音阶,大面积地在黑键上刮奏,来表现天女散花的情景。

又如在《促织幻想曲》中模仿筝的“扫”的手法,在演奏中指尖敏捷快速,如抹布般短促的“扫”向琴键,来表达蟋蟀活蹦乱跳的情景。

三、旋律

中国画重线条,西洋画重色彩,中国音乐重曲调,西洋音乐重和声。中国音乐虽然长期停留在单音音乐阶段,但它的全部价值汇聚在旋律之中,又体现在戏曲、民歌、民族器乐、民间歌舞、民间说唱之中。这是一个独特的体系和辉煌的宝库。

五声调式的律动产生了中国音乐风格的特色与效果,蕴藏着历史的精粹。它是民族的奇葩,地域的珍品,生活的浪花。民族传统风格的手风琴作品都继承了传统音乐中主题旋律(一般多直接采用具有代表性的地方音调、戏曲或器乐片断的曲调改

编或作为作品的主题音调发展)。如《天女散花》的音调,具有江南丝竹音乐和地方戏曲的朴素、流畅的风格特点。乐曲的第一段落,旋律因素是从江南水乡的民间音调中孕育出来的,曲调婉然雅致,如美丽天女手执一支曲笛,在缓缓倾吐对人间的钟爱^[3]。

又如突出旋律特性音,中国的民歌、戏曲由于地区、方言和剧种的不同,形成了完全不同的旋律风格。从旋律形态考察,它们往往可以从某些特殊的音程结构、旋律活动中心音、调式变化音等去划分风格特征。对于决定风格的关键音,我们统称为“旋律特性音”。

《广陵传奇》中作者是这样应用的,在第二段和第三段中分别运用特性音 bB 写出两种不同的情绪来。第二段自第 72 小节起,其感情的基调是“悲”。第二段自第 97 小节起,其感情基调是“怒”。这种特性音在民族音调中具有抒情性、悲剧性甚强的可塑性功能,尤能表现哀情愁绪。秦腔的“苦音”、京剧的二簧、沪剧长腔长板、越剧基本腔、山西梆子等,都广泛用它作为活动中心音^[3]。

手风琴有较宽的音域,当形象、感情表现需要的时候,就可发挥其音域宽广的特征,使旋律“占领”必要大的空间。《广陵传奇》前 9 小节的前奏,是一段丰满有力、体现英雄气概的音乐。作者在旋律上以民族风格现代感为基调,用大七度跳跃、半

音级进及模进等夸张的、戏剧性的演奏手法来表现。

手风琴还可以奏出复杂的织体,像在《促织幻想曲》中父亲的主题,作者就用立体(多声部、全音域)的思维去追求整体的完美,乐曲中伴随着古筝式上、下行琶音的多次出现以及丰富多变的切分音、三连音、六连音等特殊音型的频繁使用,分层逐段地将音乐推向全曲的最高潮。作者利用丰富多彩的织体一方面使原曲的单旋律得到不同的织体支持,增添了层次感,进一步深化了乐曲的“意境”,另一方面,也充分发挥了手风琴较宽的音域特色,突破了原曲的压抑情感。

总之,民族传统风格手风琴作品的领域体裁十分广阔,音乐语言极其丰富,扎根于民族风情,体现民族特点,充分体现了中华民族文化的博大精深悠久渊源,给人以美的享受,同时也验证了——只有民族的才是世界的。

参考文献:

- [1]殷琪. 中国手风琴学派的历史展望[J]. 贵州民族学院学报,1997,(4):85-86.
- [2]王文利. 中国钢琴曲的民族化技法简析[J]. 民族音乐研究,2001,(3).
- [3]马瑜慧. 李遇秋手风琴作品旋律特征[J]. 西北成人教育学报,2006,(2):47-48.

[责任编辑:彭莉佳]