

试论朱践耳钢琴作品的艺术特色

姜 涛

(皖西学院,安徽 六安 237012)

【摘 要】朱践耳是我国现代音乐创作史上极具影响力的一位作曲家,他在歌曲、交响音乐等多个方面都有着较高的艺术造诣。本文将围绕朱践耳的钢琴作品展开进一步的详细讨论,尤其是探讨了其钢琴作品的艺术特色,从而让我们更好的体悟到他把西洋乐器钢琴乐器与中国传统的民族文化结合起来的独到艺术功力。

【关键词】朱践耳,钢琴作品,艺术特色

【中图分类号】J624.1 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2014)01-00103-03

1 引言

钢琴作为西方舶来品,它在中国的成长与发展道路并不是一帆风顺的,而是经历了多重曲折与沧桑的历史,很多中国作曲家在经过长期的摸索与努力之后,慢慢把钢琴这种西方的创作技法与中国民族音乐元素有机结合在一起,并获得了一些有益的收获,取得了一些不可小觑的艺术创作经验与成果。那么,朱践耳作为中国现代音乐创作史上一位举足轻重的作曲家,他的音乐创作涉及到了很多方面,并获得了不小的成就。其中,他的钢琴艺术创作虽然说并不属于朱践耳音乐创作中的重点所在,但是,他却一直在努力寻找钢琴与中国民族音乐有机融合的有效途径,并为我们后人保留了不少优秀的钢琴文本。他的钢琴作品创作有着独特的艺术特色,是他在这个领域取得的较高艺术成就,并对此后的钢琴作曲家进行钢琴创作提供了丰富且宝贵的经验,具有重要的理论价值与指导意义。

2 朱践耳钢琴作品的艺术特色

朱践耳一生中创作的钢琴作品主要有八首,比如说五十年代的处女作《序曲一号 告诉你》开始,然后他相继创作了《序曲二号 流水》、《主题与变奏》、叙事诗《思凡》、《云南民歌五首》、《摇篮曲》、钢琴组曲《南国印象》等,这些钢琴作品都给人们留下了较为深刻的印象。通过对这些作品进行分析,我们可以得出朱践耳钢琴作品艺术创作的独特风格与艺术特征。朱践耳的钢琴作品非常丰富,有很多种类的体裁和风格,钢琴作品的种类涉及到了小曲、变奏曲、奏鸣曲和组曲等。朱践耳早期的钢琴作品主要采用的是欧洲传统作曲技法,后来也开始注重对于现代作曲技法的研究与实践。事实上,朱践耳的这种钢琴作品创作手法的实际运用情况,无论其表面形式如何,实质上都充分体现了他作为一

个作曲家在不断摸索与探寻中国民族传统音乐元素与其他西洋音乐元素之间的契合点,让它们能够有机结合、融合并实现一定的创新与发展。无论是哪首钢琴作品,朱践耳的钢琴创作具有一定的艺术特色,是现代创作技法与中国传统民族元素之间的独特结合和巧妙构思,体现了朱践耳钢琴创作方面的整体特色与艺术魅力^[1]。应该来说,朱践耳的钢琴作品有着普遍性、规范性和创造性,还应该具备一定的广泛性、典型性和创新性。

2.1 和声配置方面的艺术特色

朱践耳创作的钢琴作品中,其和声配置方面走出了传统的五声性的桎梏,而是采用了更为性格化的变奏曲。朱践耳所创作的《主题与变奏》变奏曲就是其中的突出代表。朱践耳的这首变奏曲并没有具体的标题,内容就是非常纯粹的音乐。朱践耳的这首钢琴曲在没有任何文字说明和故事情节的情况下就是单单依靠自身的音响特征就可以将钢琴作曲家的内心精神层面展现出来。事实上,我国作曲家包括朱践耳在这个领域的作曲接触,正式开始于上个世纪的三十年代,由于受到当时作曲水平的限制与制约,当时的钢琴作品数量并不算多。直到上个世纪五十年代开始,我国的钢琴艺术才有了较大的进步与发展,很多作曲家开始把钢琴变奏曲与中国独特的民族风格结合起来,并取得了不俗的创作佳绩,比如说朱践耳的《主题与变奏》变奏曲。这首变奏曲是在朱践耳在苏联音乐学院留学期间创作的^[2]。这首变奏曲具有鲜明的艺术特色,就是说朱践耳在乐曲内容表达与音乐性格塑造方面,都精心安排了和弦与和声,并在和声配置方面突破了原有的五声性藩篱,对于朱践耳来说,其这首钢琴变奏曲是对其钢琴音乐创作的一次大胆突破与全新尝试。

朱践耳的钢琴作品中,包含着一种含蓄、委婉、优美的音乐主题和旋律,给人一种亲切的音乐质感,通过突破传统的五声性藩篱而具有了与众不同的自然新颖听觉享受。应该说,朱践耳的这种钢琴作品创作过程中对于变奏的处理方式,不仅能够进一步丰富和声结构,还可以避免中国五声旋律线性思维与欧洲和声结合时有可能导致的僵硬感,还可以为不同性格的音乐提供有效的服务。朱践耳的钢琴变奏曲具有几个较为突出的创意,即主题呈示中雅、燕乐两种调式音阶,平行小三度半音式下行与七声音阶的自然对置,不仅让听众感受到浓重的清新感,还可以让听众深切的感受到其中所蕴含的中国风。这种五声性藩篱的大胆突破,是朱践耳在对西洋音乐的深刻理解与领悟的基础上,并为了塑造不同的音乐风格与音乐个性而进行的全新尝试。当然,朱践耳的这种主题是为今后的音乐变奏打下了一定的基础,主要是为其音乐变奏的引申埋下了不少有益的伏笔。比如说,主题第3、4小节相差大二度的调性模进在变奏中的引申,平行三度的半音式进行在变奏中的引申以及主题呈示中带有倚音的八分音符在变奏中的引申等,从而使得《主题与变奏》这首钢琴变奏曲体现出体裁化、风格化、形象化的新特点。

2.2 调性调式方面的艺术特色

朱践耳的钢琴作品中,还巧妙融合了佛曲元素,实现了将巧妙的调性调式布局以及独特的和声交织在一起。朱践耳的钢琴曲叙事诗《思凡》就是采用的奏鸣曲式方式创作而成的。因为奏鸣曲式有着较高的结构布局与作曲技法要求,所以,我国的作曲家直到上个世纪四十年代才开始尝试着使用奏鸣曲式来创作钢琴作品,然而,数量仍然是非常有限的。那么,朱践耳则在苏联留学期间为独幕芭蕾舞短剧《思凡》而创作了叙事诗舞剧音乐《思凡》。这部舞剧的题材来自于民间戏曲《思凡》,但是,朱践耳却将其内容进行了重新编写,并让其与舞剧剧本情节有机融合在一起。因此,该部舞剧音乐作品虽然是由朱践耳独立进行音乐构思而成,但是,其创作的过程中仍然借鉴了原始的故事内容,并按照音乐的内在逻辑性,把舞剧中所要表现的人物性格和戏剧冲突等都充分展现出来,并通过奏鸣曲式对各个剧情进行了艺术性的丰富想象。

在该首奏鸣曲中,朱践耳主要创作了三个独具特色的主题,即第一个阴森恐怖的引子主题,第二个青春活泼的主部主题以及第三个纯真柔美的副部主题。这三个主题各具特色。具体来说,朱践耳

在该首奏鸣曲的开始乐曲部分,就把人带入到了一个阴森又压抑的庙堂里去了,让人听到了一种声入磐石的庙堂音响。此后,它还在后面的主部及副部主题的调性给予了一定的暗示,让低、高音区旋律进行相互的对置,让听众能够产生丰富的想象,并预示了此后戏剧化发展的故事情节。在整首奏鸣曲中,最为明亮的主部主题,就像一束明媚的阳光与引子部的阴森主题有着较为强烈的对比效果。其中,有一段极为引人注目,那就是左手部分半音阶式的下行跑动,让整首奏鸣曲显得不同于中国传统音乐风格,而又包含着浓郁的中国音乐风,给听众带来一种非常别致的音乐体验。随后的几个部分,都很好的展现了朱践耳对于舞剧中人物心理世界的描述,并表达了故事中人物的复杂情感变化,并通过奏鸣曲式让听众感受到了最后故事人物的情感由激烈转为平和的变化过程。这就是说,朱践耳通过奏鸣曲的优美乐曲音符,向听众描述了一个非常感人的故事,其整个故事情节的变化,都是随着音乐的变化而发生着戏剧化的变化,无论是调式布局还是作曲技法运用,无不体现了朱践耳对于钢琴音乐创作的深厚功底,他的钢琴奏鸣曲既具有内在的深情,还具有交响音乐的激情,充分展现了朱践耳不凡的音乐能力。

2.3 现代与民族完美融合的艺术特色

朱践耳的钢琴作品创作充分向我们展示了他独到的现代作曲技法与民族音乐元素完美融合的较高境界。朱践耳所创作的钢琴作品《南国印象》组曲就是采用了较为古老的套曲曲式,而这又是十七、十八世纪最为古老且重要的器乐曲式之一。所谓组曲就是指基于各个乐章之间的对比并置原则,从而使得每一个乐章是一个相对完整的乐曲,每一个并置的乐章之间形成了一种相对静止的对比画面。虽然说组曲在我国的创作并不是非常鼎盛,但是,仍然不乏优秀作品。尤其是改革开放带来的新气象,使得我国钢琴音乐创作获得了全新的创作技法与创作理念,也推动着我国作曲家在钢琴音乐的创作方面进行着不断的摸索与尝试。那么,朱践耳的《南国印象》创作于1992年,它的出现很好的向听众展示了现代作曲技法与中国传统民族音乐元素之间的完美结合,并蕴含了朱践耳独特的音乐创作个性而成为了中国钢琴组曲中不可多得的一部钢琴佳作。这首钢琴组曲保留了中国民歌传统的音乐旋律,并同时创造性的把现代作曲技法中的调式、调性、复调、和声等进行了相应的处理,从而不仅保有原始民歌的风味,又在创作技法上获得了

新的突破,从而形成了一种特殊的音响效果,进一步增加了钢琴织体、色彩的浓厚度^[3]。当然,这首钢琴组曲还在提供自由迂回的音乐旋律的同时,给演奏者提出了更高的表演要求,需要他们具备更为自由广阔的想象空间。此外,朱践耳在节奏与调性方面的独特处理主要体现在《阿哩哩》中,其有着明快的歌舞旋律特征,并烘托出了热情洋溢的节日气氛。

3 结语

总之,朱践耳在学习了丰富的西洋音乐创作技法与理念之后,又充分结合了我们中华民族独具韵味的民间音乐元素,创作出了多部有着艺术特色的钢琴作品。根据他的这些钢琴作品创作特色,我们

可以发现,朱践耳的钢琴创作可以为我们提供丰富的经验与成果的借鉴,比如说,钢琴创作要善于从丰富的民间音乐中汲取养分并与不断发展的创作技法相结合,要善于运用特别而准确的手段,不生硬、不保守地突破民歌局限,同时兼顾民族性、趣味性,形象地表现出具体的音乐内容,从而使得钢琴创作在西方现代化的作曲技巧与民族性元素结合的基础上,形成作曲家独具个性的钢琴创作风格,不仅让听众感受到强烈的思想情感与精神气质,还可以不拘泥于传统风格,带有西方音乐的现代化元素,让钢琴作品更具新颖性和吸引力,进而为我国钢琴音乐创作提供更为有益的建议。

注释及参考文献:

[1]樊祖荫.中国五声调式的和声的理论与方法[M].上海:上海音乐出版社,2003:128.

[2]王安国.现代和声与中国作品研究[C].重庆:西南师范大学出版社,2004:29-32.

[3]朱践耳.朱践耳钢琴作品选集[M].上海:上海音乐出版社,2005:237.

Analysis of artistic features of Zhu Jianer's piano works,

JIANG Tao

(West Anhui University, Luan, Anhui 237012)

Abstract: Zhu Jianer is a composer on modern music in China, he is very influential, he has a high artistic attainments on music. This paper will further detailed discussion focus on Zhu Jianer's piano works, especially discusses the art characteristic of the piano works for better appreciate the unique artistic skill of him who with the Western musical instruments piano music and Chinese traditional culture.

Key words: Zhu Jian er; piano works; artistic characteristics