

传统音乐文化在钢琴作品中的渗透

田羽

安阳市中等职业技术学校

[摘要]随着我国社会经济的发展,钢琴作为一种乐器广受大众喜爱,在传播西方音乐文化的过程中有很多钢琴演奏家会将传统音乐文化融入其中,以中国特色元素为创作灵感来源,形成特色钢琴乐曲。我国土地面积辽阔,五十多个民族各有历史文化特点,中国钢琴音乐发展融合了各民族特色创造音乐作品。下文中,将主要针对传统音乐文化在钢琴作品中的渗透进行研究,以此来彰显我国音乐发展独特魅力。

[关键词]传统音乐文化;钢琴作品;渗透

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.1241

前言:钢琴是生活中最为常见的乐器,在生活中,传统音乐文化与钢琴作品结合对我国音乐文化发展有着重要意义,有助于推动钢琴作品发展。我国传统音乐文化历史悠久,在保留原有传统音乐元素的基础上创作出了优秀钢琴作品,是在不同音乐形式中获得新生命,发展钢琴艺术,实现与西方音乐文化的碰撞,使其更具丰富性、创新性,是弘扬我国传统音乐文化钢琴作品的重要途径。

一、我国钢琴作品传统音乐文化渗入不同时期发展的特点

(一) 二十世纪初期

钢琴最早是源自于西方,经引进流入我国,与其他乐器理论知识、表达方式不同,早在元朝时期被作为古琴送往中国,是普通民众无法学习的高贵乐器,属于贵族乐器,导致未被真正流传。在清朝末代,西方与中国交流密切,有很多院校开始开设钢琴课,让普通群众有了接触钢琴的机会,被正式载入史册。随着钢琴的流行,钢琴作品在传统音乐文化影响下日益完善,其中最为流行的是赋予文化特色的乐曲。钢琴在我国各阶段的发展不同,有着明显的历史特点,在二十世纪初期,我国钢琴家谱曲创作受西方文化影响较大,有小部分作曲家会注重中国传统音乐文化的融合,会因中西文化差异大而不被接受。比如:《牧童短笛》,是一首特色鲜明的中国传统民族风格钢琴曲,描绘了田园风光,有将西方复调与中国传统风格结合,是非常具有代表性的钢琴曲作品。这首钢琴曲是在1934年创作,描绘了牧童、短笛、天地和谐的美丽情景,表达了作者对美好生活的向往。

(二) 二十世纪五十年代

在毛泽东提出双百方针后,为我国钢琴事业发展创造良好条件,在这一阶段,我国钢琴音乐发展方向为地方民族音乐,是以改编为主,作曲家会在创作时融入传统音乐文化,改编出优秀音乐作品,比如:《黄河钢琴协奏曲》,大多是反映社会现象的钢琴曲,取材于《黄河大合唱》,采用了西方古典钢琴协奏手法,一经出世引起强烈反应,因自身特色成为了著名协奏曲。在中国钢琴作品发展过程中,受各方面因素的影响钢琴发展水平有得到明显的提升。

二、传统音乐文化在钢琴音乐创作中的渗透形式

(一) 改变传统音乐作品

在新时代的背景下,大众对传统音乐的关注度在提高,众多传统音乐元素开始以不同形式融入钢琴作品中,很多钢琴作曲家会在保留音乐原本旋律的基础上,运用中国传统音乐文化创作,涌现出了大量的钢琴音乐改编曲。比如:《阳光三叠》是以传统古曲作品为旋律改编完成的作品,一经问世备受好

评,作品改编并不是直接用旋律重现方式创作,而是在对琵琶版本作品研究后创作钢琴曲。中国传统音乐文化不是简单的旋律转换,而是找寻乐器与音乐的融合点,保留原有文化特色体现钢琴声音特点,会有很多作曲家选择古诗词作品编创,结合作品音律特征编曲,以音乐形式呈现作品含义与情感,是一种文化渗透实践^[1]。

(二) 融入传统音乐语言

在钢琴作品创作融入中国传统音乐元素时,音乐风格会通过钢琴旋律、音色、节奏进行体现,钢琴作品的音乐语言除了形式以外还包括各项内容。钢琴作品是通过内容塑造意境,呈现中国传统音乐风格,让观众形成情感共鸣。运用传统音乐元素创作,作曲家们必须遵循作品规律,在表达过程中用音乐语言表达,传统音乐语言可以带领观众感受作品内涵,让更多人了解到传统文化的具体表现,实现传统音乐文化与钢琴作品的融合,创作出感染力极强的钢琴作品,弘扬传统音乐文化^[2]。

(三) 吸收传统作品元素

国内很多钢琴作曲家富有传承传统音乐文化的意识,会利用自己的创作能力探寻音乐源头,理解音乐元素的价值,寻找与自身情感表达相符合的素材,在创作者与音乐产生情感共鸣后,二者的融合可以发挥更大效用。我国传统音乐有着明显的地域特色,在地域范围内可以以音乐形式呈现出文化价值信息,比如:蒙古族在草原生活,音乐悠扬,从音乐作品中就可以看出蒙古族人的人文素养,会有作曲家在创作时沿用民族元素,对传统文化发展可以起到促进作用。近几年,大众对传统文化的认识在加深,音乐工作者开始意识到自己所要承担的责任,在实践中,与不同音乐形式相融合,国内很多高校还有开设即兴伴奏课程,在同类课程教学时有提出学习要求,加强音乐元素融合^[3]。

(四) 融入传统音乐旋律

音乐作品是通过旋律给人留下深刻的印象,是优秀音乐作品重要构成部分,作曲家是在创作中按照规律排列音乐元素,赋予作品风格。因各民族文化有差异,音乐作品风格也有着较大差异,在钢琴传入中国后,钢琴音乐开始与中国传统音乐文化相融合并在作品中体现。以钢琴曲《黄河》为例,有加入船工号子给听众营造出相应的情境,具有鲜明的音乐特点。在钢琴作品创作中还有加入器乐旋律、民间小调等,给钢琴作品赋予民族色彩,让观众在聆听作品时感受民族文化元素。通过这种方式创作出国际钢琴赛事曲目,也可以作为晚会演出曲目,成为经典作品,钢琴作曲家运用中国传统音乐元素呈现中国音

乐风格，是钢琴音乐发展的必然结果，也是推动钢琴艺术发展的关键^[4]。

（五）融入曲式与和声

我国传统音乐作品的曲式结构是在传统音乐发展过程中而建立，是我国音乐作曲家创新思维的一种体现，常见的有回旋体、多锻体等形式，在曲式结构被融入钢琴作品后，有丰富听众感受，以《夕阳箫鼓》为例，作曲家就有借鉴叠句合尾形式，融入传统音乐结构与理念创新。传统西方钢琴作品在结构上主要强调于乐曲调性，中国传统作品结构重点在于对作品节奏、和声的把握，将传统戏曲作品融入其中会影响到作品创作，推动钢琴音乐发展增强国际影响力^[5]。

和声在音乐作品中对乐曲结构影响较大，其中包括乐曲内容呈现、声部间组合，通过和声可以加深听众的感受与印象。我国音乐作曲家在创作时会积极融入各种民族元素，如：《牧童短笛》，乐曲创作者并没有受西方钢琴作品结构影响，而是在创作中结合传统民族元素，用包容性极强的和声理论体现传统音乐文化的特点。在创作环节，钢琴音乐理论研究包含传统音乐文化，是钢琴音乐发展融合的必然结果，也是中国化发展的体现^[6]。

三、我国钢琴作品融入传统文化发展遇到的问题

（一）钢琴音乐发展缺乏统一理论创作

在钢琴作品融入传统音乐文化发展中，钢琴音乐缺乏统一体系是重要问题，音乐学习必须具备很强的理论基础。由于传统音乐文化与西方音乐文化差异大，我国音乐理论情感强，在创作时必须投入创作者的感情，尚未形成统一的音乐理论体系。我国是多民族国家，各个民族都具有鲜明的风格特点，使得音乐风格没有明确界定，相关学者需根据民族特点建立理论体系。

（二）中国文化遗产风格有待加强

在我国钢琴作品中，渗透传统音乐文化增强文化风格，一直以来都是重点关注的问题，不同国家有着不同的音乐特色，是民族文化的体现，也是长久以来历史文化的积累。在钢琴音乐传播中，渗透传统音乐文化，相关院校在开展理论知识教育的同时，要为学生详细讲述传统音乐文化历史背景，使学生对音乐作品有个充分了解，主动传承传统音乐文化特色。

（三）我国钢琴作品缺乏影响力

钢琴作品融入传统音乐文化，一直都缺乏具有影响力的代表作，我国钢琴发展在世界领域享有盛誉，有取得一定的成就。我国有很多知名作曲家、钢琴家，民族音乐文化广泛流行，有相关学者在研究中国钢琴发展现状时发现，我国缺乏在国际领域上具有影响力的代表作，针对这一问题需加大人才培养力度。

四、钢琴作品中融入传统文化的发展策略

（一）通过多途径传承传统音乐

从国内钢琴教学现状看，社会教育机构吸引力会更大，在宣传层面、教学层面上有着明显的优势，无论是高等院校的钢琴专业还是培训机构都必须特别关注传统音乐文化在钢琴作品中的渗透。传统音乐文化有着几千年的发展历史，在发展过程中有积累艺术智慧，音乐的出现远比文字出现更早，有着较高的艺术价值。将传统音乐文化融入到钢琴创作中有着重要意

义，在一带一路提出后，中国文化影响力得到了增强，形成了完善的文化体系，钢琴是西方乐器典型代表，在西方音乐史最具影响力，应抓住这一时机在钢琴专业推广传统音乐文化，引起高等院校学生的关注。

（二）注重钢琴音乐作品的创新性

我国音乐体系较为复杂，站在音乐角度上很难对风格作出界定，加上我国音乐内涵广泛且模糊，总体音乐发展走向会逐渐融合传统音乐文化特点，在音乐创作层面结合多种表现方式呈现优秀音乐作品。国内众多作曲家创作会从传统文化元素中汲取灵感，优秀钢琴作品要在谱写优美曲调的同时，注重文化内涵表达，使作品神形兼备融合我国传统音乐元素。创新决定了艺术形式的后续发展，是钢琴作品在音乐领域发展的驱动力，在钢琴作品创作中，结合传统音乐文化元素对作品细节创新处理，可以在表达与风格上给人带来焕然一新的感受。作曲家在编曲时，作品内容与情感都是通过文化融合呈现，有助于更好地推广我国传统音乐文化。

（三）加强我国钢琴音乐理论体系建设

当前，我国音乐在各个发展阶段呈现出了不同的音乐特点，在传统文化理念下有着相应的文化特点，音乐创作必须建立一定的风格模式，与传统音乐元素相融合提高艺术价值。我国钢琴音乐作品是在理论体系基础上创作，将钢琴艺术系统化，缺乏钢琴音乐理论体系建设一直以来都是我国钢琴艺术发展重点关注的问题，加上未对音乐风格作出明确界限，会对其发展产生不利影响。钢琴作品与理论构建要在吸收西方先进发展理念的同时，对音乐风格系统划分，在发展过程中积累经验，创立我国独有音乐文化风格特点，在创作理念上做系统化的传承，统一理念帮助钢琴学习者更好的传承钢琴艺术，在音乐传承过程中促进钢琴音乐发展，弘扬我国传统音乐文化。

五、结语

根据上文可以得知，传统音乐文化在钢琴作品中的渗透主要表现为创新艺术形式、凸显音乐文化特色，为中国钢琴音乐发展提供驱动力，为传承传统音乐文化助力。从我国音乐发展史看，近代音乐形式又得到迅速发展，与中国传统音乐的影响不可分离，传统音乐是在历史文化传统上创作出的特色音乐，通过新的音乐载体融入传统音乐元素。在钢琴音乐创作中，既能丰富钢琴作品形式，还可以为后人创作提供借鉴，使其趋于特色化、多元化。

参考文献：

- [1]田可文. 楚文化与汉代音乐文化的历史解读[J]. 南京艺术学院学报: 音乐与表演版, 2019(4): 13.
- [2]杜雯. 多元音乐文化背景下如何提高初中音乐课堂教学质量[J]. 教育科学, 2019(11): 64-65.
- [3]白俊梅. 基于核心素养的多元音乐文化教育创新实践[J]. 山西财经大学学报, 2019(02): 4.
- [4]史海静. 音乐教育教学中民间音乐文化的融入——评《民间音乐》[J]. 中国教育, 2019(8): 1.
- [5]霍银. 中国古代音乐文化遗产“双创”路径初探[J]. 河南社会科学, 2019(11): 106-114.