

中国传统音乐元素在钢琴艺术中的应用研究

贾红霞

洛阳职业技术学院戏曲艺术学院 471000

[摘要]钢琴属于一类乐器，还是一类高雅艺术，钢琴艺术作品的受众广泛。钢琴艺术逐渐发展，艺术形式也更加多样，作品创作阶段，将我国特色音乐元素应用其中，不但让作品的文化内涵更为丰富，而且还能带给创作者更多灵感。下文对于钢琴艺术的创作过程传统文化应用价值简略分析，并对其应用路径进行探讨，期待为学习者提供参考。

[关键词]传统；音乐元素；钢琴艺术

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.216

引言

钢琴属于重要的西洋乐器之一，在其传入中国以后，艺术家将本土文化添加到钢琴作品的创作过程当中，赋予乐器更多生命力。传统文化是我国文化的瑰宝，包括戏剧元素、音乐元素等，不但拥有较强的观赏性，而且辨识度十足，将传统的音乐元素和钢琴这类高雅艺术相互融合，能够彰显艺术之美。因此，分析我国传统的文化元素在钢琴艺术中的应用对于艺术发展和创新具有重要影响。

一、中国传统音乐元素在钢琴艺术中的应用价值

钢琴是20世纪传入中国，经过了一段时间的发展，在钢琴艺术当中融入诸多我国传统文化要素，让钢琴艺术具备更多中国文化要素，逐渐发展成中国钢琴艺术。钢琴艺术、音乐作品也相对较多，比如《梅花三弄》、《壮乡组曲》、《寒号鸟》、《山泉》、《春之采》等，上述作品创作在技法运用方面有传统特色，还融入我国民族音乐，突出“天人合一”、“远虚淡静”和“形神兼备”诸多思想，运用人文和地理知识，根据音乐自身特点展开重新创造，赋予音乐作品更多自由和散漫特点，能够让钢琴艺术特性、音乐特性被充分发挥。

我国的戏曲元素也属于音乐文化的一种，戏曲具备矛盾性和冲突性特点，将其运用于钢琴艺术的创作当中，通过音乐低沉、高亢、舒缓的节奏，将人物心理、场景变化特点呈现出来。典型的钢琴作品《皮黄》即为以戏剧文化为依托的钢琴曲，作品在创作阶段吸收了京剧文化，使中西方的音乐文化实现深度融合，并将传统的京剧文化融合在钢琴作品的创作之中。同时，钢琴的弹奏方法也是对京剧音乐中管弦乐器进行模仿。将谱曲、调式、腔调也运用于钢琴作品当中，展现传统音乐文化，是作品得以广泛流传的重要原因之一。

除了京剧音乐元素，在钢琴曲创作过程，还融合豫剧、黄梅戏、评剧、粤剧等音乐元素，创作出同时具备西洋乐器的呈现手法及中国音乐特色钢琴曲作品^[1]。

二、中国传统音乐元素在钢琴艺术中的应用

（一）改编民族音乐作品

近年来，各作曲家开始尝试利用中国传统的音乐元素，从调式方面对于民族音乐和声进行改进，从而创作全新的音乐结构，依托技法体系完成钢琴作品的创作，让作品呈现多元化形态。基于民族音乐，对于作品加以改编，让钢琴作品通过改编之后展现出更多民族韵味。典型的包括由谢耿创作的《霓裳羽衣曲》，还有陈刚所创作的《梁祝》，王建中作品《彩云追月》和《樱花》，由黎英海演奏的《阳光三叠》和《夕阳箫鼓》等。在《夕阳箫鼓》当中，创作者选择琵琶古曲，在此基础上进行改编，使之变为具有现代化音乐特色的钢琴作品，将我国传统音乐蕴含的诗意特色传达出来，融合于西方印象主义作品，通过西洋乐器对于弦波乐器声音进行美化与创编，以中西合璧的方式凸显作品艺术风格，让中西方的音乐作品和文化相互交融。作品创作阶段，充分借鉴传统音乐的作曲方法，并且使用鱼咬尾、重复、模进和变奏诸多音乐手法，配合演奏方式、音区、演奏力度和速度等方面变化，运用自由变奏方式进行演奏，为作品添加尾声、引子等，特别是各个小标题，使用钢琴对于古筝和琵琶这类古典乐器进行模仿，小标题命名使用“归舟”、“临水”、“登山”富有诗意，通过钢琴演奏方式表达出来，为音乐赋予更多创新要素。经过改编，歌曲通过立体音响传达出来，声音流畅带有质感，能够将听者引领到月夜春江的宁静雅景当中，赋予传统作品更多古典韵味。

（二）创编传统音乐元素

钢琴艺术领域，运用音乐元素，可以民族乐音调、色彩、调式合声等作为基础，通过创编让钢琴作品音响效果更为显著。典型的作品有《他山集》、《山泉》、《山花浪漫》、《春之采》，《壮乡组曲》。《壮乡组曲》的创作，选择壮族音乐基调，选择巴洛克音乐，创作钢琴作品民族特色显著。钢琴作品有4个乐曲标题，一是《船从远方来》，二是《歌圩》，三是《摇篮曲》，四是《酒歌》，充分将壮族民歌活力展现出来，将民族音乐要素以钢琴作品形式向听众展示，聆听以后仿佛置身于壮族人民悠扬的歌声，壮族地区的青山秀水当中，感受壮族同胞的热情。创作者利用《武鸣民歌》展开创作，通过对民歌进行陈述，以此作为基础展开细微调整，并在右手声部当中添加半音化内容，听觉效果好，勾勒出壮族人民参加歌会场景，将民歌的质朴和现代化创作手法相互融合，为钢琴艺术创新提供思路。在《壮乡组曲》的创作过程当中，作品显著特征是通过宏观层面对调性进行变奏，将中国传统曲式观念融入其中，向其中添加民歌音调，令以上三者相互结合，将民族音乐独有的东方特色全面呈现，上述创作思路的运用能够提供全新视角，为钢琴艺术的发展和民族音乐的创新提供支持^[2]。

（三）改编音乐调性和声

利用我国传统音乐元素，展开钢琴作品的创编，可将民族音乐独有个性充分展现。因为传统音乐蕴含的文化也是民族身份重要体现。在民族音乐快速发展过程当中，为音乐作品赋予了东方特质。钢琴作品创作，将传统音乐要素作为核心，典型的作品包括王斐南所创作的《中国画意》，王阿毛创作的《生旦净末丑》，张朝所创作的《皮黄》。其中《皮黄》作品融入京剧音乐要素，京剧为我国的国粹，作品当中使用“西皮”、“二黄”唱腔作为音调表现主要方式，还借鉴戏曲变奏手法，让音乐作品带有“一波三折”之感。作品创作借鉴我国传统音乐文化的语言表达形式，还运用多种技术手段，依托钢琴乐器将戏曲场景加以丰富，整个乐曲当中京剧元素能够贯穿始终，运用了“导板、二六、快眼、快板、慢板”等，通过钢琴表达京剧韵味，带给听众差异化欣赏感受。作品的创作将京剧魅力展示出来，让钢琴艺术拥有更多表现形式，无论是创作手法，还是艺术理念都具有中国

传统音乐特色，有利于音乐文化的传承，可保护民族文化，发展传统艺术。

（四）依托民族文化技法

为了将中国传统的音乐文化不断发扬和传承，在钢琴艺术作品创作过程，还可利用具备传统文化的作曲技法，通过技法系统，将民族文化不断发扬。典型的的就是由赵晓生所创作的《太极》，该作品依托其“太极作曲系统”，基于“周易64卦”等逻辑系统，通过重新整合音高关系，创编钢琴独奏曲。该作品创作过程，作曲家尝试从“十二音”、“调式音阶”和“大小调”之间找到衔接点，乐曲结构简单，组成结构有8段，通过“破承起入”、“缓庸急束”结构而呈现，该结构属于唐朝时期我国传统音乐典型调式，将“散、漫、渐、快、即、散”曲式进行创新。同时，乐曲形成和太极八卦图类似，自中心开始，逐渐向两极方向扩散。歌曲中心音也是情绪变化的起点，随着情绪的高涨，让听众始终处于万物复苏的场景当中，最后重新回到中心，让万物重归安静状态。在钢琴独奏曲创作过程，运用创新思维，能够看出包括钢琴艺术逐渐走向独创道路。依托传统音乐文化，对于技法的创新思路进行探索，让钢琴音乐能够实现个性化发展，升华钢琴作品质量^[3]。

结束语

综上所述，在钢琴艺术发展过程当中，作品创作可受到文化因素影响。由于钢琴属于雅俗兼容的艺术形式之一，和我国传统的文化元素融合，丰富音乐类型。依托传统的文化，展现民族音乐的审美特点和语言风格，让音乐的民族韵味显著。同时，在作品创作过程还应该汲取国外作品的精华，以博采众长的态度，体现我国在音乐艺术领域的包容、开放特点，为钢琴艺术的发展提供更多活力。

参考文献

- [1] 蒋园园. 民族音乐元素在现代钢琴艺术创作中的应用[J]. 中国民族博览, 2020(24): 140-142.
- [2] 柳蔚. 中国传统音乐在高校钢琴教学中的传导价值研究[J]. 乐器, 2021(06): 47-49.
- [3] 张璟. 现代钢琴作品中少数民族音乐元素的运用研究[J]. 回族研究, 2021, 31(02): 74-77.