

民族音乐元素在钢琴艺术创作中的应用研究

吴亚丹

(黔南民族师范学院音乐舞蹈学院)

[摘要] 钢琴西洋乐器传入我国后,就与我国民族音乐展开融合,经过创作者的改编和创新研究,产生重视具有我国特色的钢琴作品,形成中国钢琴音乐独特的风格。作为我国民族艺术文化的重要组成部分,民族钢琴音乐在传承民族艺术文化的同时,也需要根据当代人的审美要求,引入全新的艺术风格,在体现民族风情的同时,使钢琴音乐作品更具有魅力和感染力。本文分析钢琴艺术创作中民族音乐元素的价值,并提出具体应用的方法,以供参考。

[关键词] 民族音乐元素; 钢琴艺术; 艺术创作

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.074

引言

民族音乐文化作为广大民众不断创编和反思后,所形成的民族艺术效果。通过民族音乐作品可以清楚地认识到民族的文化底蕴,以及民族文化特质,表明民族音乐作品有着独特的艺术价值和魅力。这种具有中国特色的艺术创作内容,在当代多元文化的冲击下,出现创新发展上的困境。特别是对于钢琴这种西洋乐器而言,民族音乐元素的融合存在更大的难点。为此,为增加民族音乐元素的创新应用程度,对钢琴艺术创作展开分析,促进民族音乐元素在钢琴创作中的应用。

一、民族音乐元素在钢琴艺术创作中体现出的价值

(一) 丰富钢琴创作内容,促进中西方音乐元素的充分融合

钢琴作为西洋乐器,在传入中国后钢琴凭借自身悠扬的曲调,以及多变的音乐风格,逐渐被我国音乐爱好者所吸引和认可,在当时社会中得到极大的推广。一些艺术创作先驱,结合西方文化艺术理念,展开钢琴作品的创作,使更多改编后的作品通过钢琴演奏的表达,形成独特的艺术特色。但缺少对我国民族音乐元素的融入,使钢琴演奏作品缺少中国印记,钢琴艺术在我国的发展受到限制。针对这种发展现状,部分音乐人提出挖掘民族音乐要素,开展民族特色钢琴作品创作的建议。在音乐形式上,改变以往西方钢琴作品结构单一,创作内容重复性强的创作形态。根据观众多元化的适应需要,引入多段体创作方法,并通过音乐结构的不断转变,使音乐内容层次感强,情感的递进更为深入,满足我国听众多元的需求。同时,借鉴我国传统民族乐曲,以及民族乐器演奏方式,从中获得创作灵感,开拓出具有我国民族特色的表现形式,凸显民族音乐的感染力和表现力。例如借鉴扬琴、古筝、二胡等代表乐曲创作思路,将更多具有我国民族特色的音乐元素,与西方古典音乐融合,使文化的碰撞产生出独特的效果,保留钢琴西洋乐器的艺术特点,同时又增加创新的要素,打给人们耳目一新的感受。

(二) 利于中国音乐文化的传播,促进民族文化的传承

在文化全球化发展的浪潮中,各国文化的相互交流和合

作,使我国传统文化受到西方文化的冲击,出现创新发展缓慢等问题。特别是当代青年音乐爱好者,盲目的追求西方流行乐曲,将西方音乐视为流行和个性的代表,并认为有着我国传统音乐元素的作品,缺少新时代的气息,不符合年轻群体的审美需要。这种错误意识审美观念的出现,为我国传统音乐要素的应用和发展带来阻碍。为从根本上改变当代青年人的错误认知,选择受到大众喜爱的钢琴作为创作的对象,利用巧妙的创作手法,将民族特色的艺术元素,注入到钢琴作品中,使原本缺少文化内涵的作品,呈现出截然不同的民族魅力。而从传统民族文化中汲取的养分,可使我国音乐创作水平逐步提升,改变群众刻板的印象。借助钢琴演奏来表达和传递民族思想,展示着我国民族艺术文化的先进性,更容易被广大群众接受和认可。不但深入理解钢琴作品精神内核,也能够使人们认识到民族艺术文化的魅力,从而主动的参与到民族文化遗产中,促进我国传统民族文化的传承与现代化发展。例如《壮族组曲》、《新疆随想曲》、《蝴蝶泉边》等,都是以我国特色的少数民族为创作主题,将贴合人们现实生活民族音乐元素应用到钢琴曲创作中,不但增加钢琴作品内容的质量,还激发群众传播和传承民族音乐的意识,为我国钢琴艺术的发展带来较大的助力。

二、民族音乐元素在钢琴艺术创作中的应用路径研究

(一) 借助民族音乐乐器元素,丰富钢琴艺术创作素材

乐器作为民族音乐元素的重要载体,不同乐器创造出来的意境与民族审美高度相契合。所以,民族音乐作品在演绎过程中,更有利于激发听众情感共鸣,获得良好演奏效果。而钢琴属于西洋乐器,艺术表现形式与民族音乐乐器大有不同,若想通过钢琴艺术创作体现民族音乐元素及魅力,但凭藉钢琴是很难实现的。因此,必须要配合运用民族乐器,发挥民族乐器所独具的演奏技巧及情感要素,来真正创造出优秀的民族风钢琴艺术作品,获得听众的支持与青睐。在具体实践中,首先可通过借鉴贺绿汀所创作的《牧童短笛》这首民族音乐中,运用到的音乐乐器,利用钢琴黑键模拟笛声,在表现时以复调为主,使乐曲声部表现得更加丰富。此种乐器演奏技巧在问世的第一

时间,便获得一众好评和支持,甚至一度成为民族钢琴音乐创作中的经典之作。基于此,在钢琴艺术创作中借助民族音乐元素,丰富音乐作品创作素材,应根据音乐表现需求适当融入多种民族乐器演奏方法,如古筝、琵琶等演奏方法,为打造富有民族特色中国钢琴音乐作品。其次,在钢琴艺术创作中融入民族音乐元素,为达到良好效果,创作者在创作之前应深刻理解和把握不同民族乐器所具有的独特意蕴及艺术意境。并在保留民族乐器独特艺术魅力的基础上,适当对钢琴进行创新,促进不同乐器与钢琴之间的沟通,有利于促使多种音乐文化相互融合贯通。除此之外,作曲家还可通过在保持民族传统器乐曲原曲特色的基础上,由钢琴演奏重新编配音乐作品,通过收集民族乐器发声方式与音色模仿方式,进行移植和改编,凸显钢琴作品中的民族文化元素。如代表作《百鸟朝凤》、《梅花三弄》、《二泉映月》等,不同音色的转变让观众极其震撼。

(二) 借助民族音乐旋律元素,促进中西方音乐文化融合

为了有效借助民族音乐旋律元素,促进中西方音乐文化融合,凸显民族元素风格特点,在具体应用过程中,需要作曲家准确把握民族音乐创作的艺术思维,理解民族元素融入意图,深入洞察民族音乐元素在钢琴艺术作品呈现中的具体作用。理解中西方音乐艺术文化融合意图,进而才能有效提高音乐作品表现力。然后,应全面理解钢琴音乐作品中蕴含的独特神韵,理解民族钢琴音乐艺术魅力。并在钢琴艺术创作中坚持以韵传神的原则,挖掘作品内在神韵,理解作品精神内核,在此基础上利用民族音乐旋律元素营造意蕴深远的钢琴意境,和有效表达民族钢琴艺术作品的独特魅力。另外,旋律作为音乐创作基本要素,作曲家在创作民族钢琴音乐作品时,应注意从作品内容、风格、民族特征的多方面合理运用旋律元素。并利用民族音乐旋律改编钢琴乐曲,利用民族音乐旋律特征将中国独特音乐文化应用到钢琴艺术创作当中,以促进中西方音乐文化的完美融合。

(三) 借助民族音乐和声元素,体现钢琴作品中国音乐魅力

在钢琴艺术创作中,旋律是昭示音乐运行轨迹,体现音乐作为直接的情感要素。合生咋具有极其强大的凝聚力和概括力,在钢琴艺术创作中担任着不可或缺的重要部分。在钢琴艺术创作中,和声是中国作曲家十分重视的创作环节,为体现钢琴艺术创作的中国魅力,许多作曲家一直探索尝试在钢琴创作中运用民族和声,如二度叠置、三度叠置以及五度叠置等和声的应用。在20世纪20年代以来,中国音乐家在研究钢琴艺术创作中的民族和声元素时,主要是沿用外国和声方法,不断将我

国特色民族音乐艺术融合进去。发展至70年代以后,对于和声的研究已逐渐进入到快速发展阶段,在此阶段中国音乐家所创作的钢琴艺术作品已带有中国民族和声标志,创造了与现代音乐更加适应的和声体系。代表作有《流水》、《双飞蝴蝶》、《思凡》等,改变了传统和声使用方法,形成全新创作技巧。同时,中国音乐家在和声研究过程中,发现只有将优秀民族文化吸纳进来,进行本土化改造,才能创作出更多优秀钢琴作品。因此,在钢琴艺术创作中应用民族音乐元素,适当融入民族音乐中的和声元素,来体现中国音乐美丽,促进骨骼钢琴艺术创作创新发展。在具体实践中,可通过配合运用民族音乐元素中的特有调式,丰富钢琴和声创作灵感与素材。比如,陕北一带的民族乐曲具有豪爽粗犷特点;新疆地区民族乐曲具有轻盈、活泼特点,韵律感极强。针对不同地区民族音乐调式,融合多种传统民族音乐文化,为钢琴艺术创作中的和声制作提供大量素材,有利于充分体现民族音乐与钢琴音乐融合的独特美感。

结语

总而言之,钢琴作为西洋乐器,从国外引进到国内,通过音乐家的努力创作出众多有着中国特色的钢琴作品,凸显我国民族音乐气息,也促进着我国民族艺术文化的传承与发展。然而,在音乐艺术快速发展的背景下,各国音乐艺术的交流和融合发展,要求钢琴创作在融合本民族文化之上,借鉴西方的音乐艺术文化,以崭新的姿态呈现在各国人面前,带给人们更颖的视听感受。这就要求钢琴创作重视中西方的融合,在借鉴西方创作经验的同时,需要加强对我国民族音乐元素的挖掘,并采用合适的创作手段,完成各个要素的合理搭配,在提升创作质量的同时,将我国特色的民族音乐,以及民族艺术文化、价值观、艺术观念传递出去。

参考文献

- [1] 景博瑞. 民族音乐元素在现代钢琴艺术创作中的应用分析[J]. 明日风尚, 2021(14): 16-18.
- [2] 聂斯琪. 丁善德《第二新疆舞曲》中民族音乐元素的体现与演奏分析[D]. 成都大学, 2021.
- [3] 戚化怡. 乘“一带一路”东风,以钢琴为载体传播民族音乐元素可行性的研究[J]. 才智, 2020(12): 236.
- [4] 钦媛. 民族音乐元素在现代钢琴艺术创作中的有机运用[J]. 安阳工学院学报, 2020, 19(01): 84-87.
- [5] 闵小敏, 董智渊. 模仿, 提炼, 融合: 现代钢琴艺术创作中民族音乐元素的运用解析[J]. 贵州民族研究, 2019, 40(01): 93-97.