

艺术在教育

朝鲜族音乐元素在钢琴音乐中的运用

金艺花

(延边大学 吉林省延吉市 133002)

摘要: 中国钢琴作品常蕴含鲜明的民族性,成为作曲家创作的重要切入点。本文以钢琴组曲《长短的组合》为例,探讨了朝鲜族音乐元素在钢琴音乐中的巧妙运用。该作品由著名朝鲜族作曲家权吉浩创作,在1985年“第四届全国音乐作品评奖(室内乐)”及《音乐创作》“全国器乐独奏曲征稿评奖”中均荣获第一名,1994年被选为中国国际钢琴比赛指定曲目,并入选《20世纪华人音乐经典作品》。它以朝鲜族音乐的古老、质朴与歌舞性节奏变化深受喜爱,成为展现朝鲜族音乐文化和民族音乐元素与现代作曲技法融合的经典范例,对推广朝鲜族音乐文化及中国钢琴音乐的民族化具有重要意义。

关键词: 朝鲜族音乐元素; 钢琴音乐; 《长短的组合》

中国钢琴音乐文化历史悠久,历经百年演进,在新中国成立后获得显著发展,整体水平大幅提升。随着文化交流加深,中国钢琴作品逐渐突破汉民族文化界限,作曲家积极探索现代技法与各民族音乐特色的融合,形成了独特的音乐风格。此融合过程历经萌芽、发展至成熟,已深植中国音乐创作。中国作为多民族国家,其民族音乐展现多元包容性,其中朝鲜族音乐尤为突出,朝鲜族以勤劳勇敢、能歌善舞闻名,拥有丰富音乐传统及文献资料。“长短”节奏作为朝鲜族音乐标志,广泛应用于多种音乐形式,构成其传统音乐基础。著名朝鲜族作曲家权吉浩教授,凭借对民族音乐的深情与家乡热爱,创作了钢琴组曲《长短的组合》,该作品巧妙融合朝鲜族节奏、旋律特点及现代音高技法,模拟朝鲜族特色乐器,生动展现民族喜悦与音乐魅力,对朝鲜族音乐文化传播贡献显著。本文将《长短的组合》为例,分析朝鲜族音乐元素在钢琴音乐中的应用。

一、朝鲜族音乐风格的节奏运用

节奏作为音乐的骨骼与灵魂,是各民族音乐特点的核心表现。朝鲜族音乐以其婉转悠扬的曲调和活泼生动的节奏著称,形成了独特的“长短”节奏体系,这是朝鲜族音乐的精髓所在。“长短”不仅指速度的快慢,更涵盖了乐曲的情绪、力度、审美等多元要素,是朝鲜族历史文化传统的结晶。

1. 朝鲜族“长短”概述

“长短”(장단)是朝鲜族音乐的专有节奏术语,涵盖节奏形态、节拍、速度、强弱等,构成音乐结构的框架,深刻影响音乐情绪和风格。它以三拍子为基础,包括3/4、3/8等单拍子和6/4、6/8、12/8等复拍子,同时也存在二拍子及混合节拍形式。朝鲜族“长短”可分为五类:基于速度(如“长莫里”长短)、情绪(如“抒情”长短)、歌名(如“阳山道”长短)、构成形态(如“道道里”长短)及声音状态模拟(如“瞪得孔”长短)的命名,每种长短均有其基本型和多种变奏型,对艺术形象的塑造和音乐情感的表达具有重要作用。长短形态多样,按艺术门类可归纳为“声乐长短”、“器乐长短”和“舞蹈长短”三大类别。

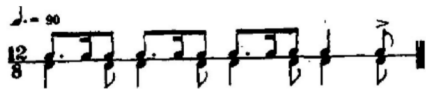
2. 作品中的“长短”应用

钢琴组曲《长短的组合》显著特色在于对朝鲜族独有“长短”节奏型的运用,乐章标题直接取自朝鲜族音乐的“长短”名称,凸显了浓郁的朝鲜族音乐风情。全曲由三个乐章构成:小快板“瞪得孔”、慢板“晋阳照”及快板“恩矛哩”,均基于这三种“长短”节奏变形创作。

“瞪得孔”(谱例1)与“恩矛哩”属朝鲜族传统“舞蹈长短”。“瞪得孔长短”欢快活泼,以12/8拍为特征,常用于节日庆典,第一乐章通过此“长短”描绘了节日中老年人的舞蹈场景。“恩矛哩”则热烈奔放,“长”与“短”韵律交替,

以5/8拍为主,第三乐章采用回旋曲式,展现了热烈的群舞画面。

“晋阳照”则是一种古老徐缓、具叙述性的“长短”,源自朝鲜族传统器乐曲“伽倻琴散调”。第二乐章运用此“长短”,通过4/4、5/4和3/4拍的切换,与前后乐章形成鲜明对比,展现了自由散漫的叙述风格,如同老者娓娓道来民族历史。

谱例1:“瞪得孔长短”基本节奏型

除了上述三种“长短”外,作品的各部分还融入了“漫长短”、“古格里长短”及“萨尔普哩长短”等多种朝鲜族特色节奏。其中,“古格里长短”作为朝鲜音乐中最为常见的节奏之一,以其欢快兴奋、轻飘飘荡的特点,在作品中起到了增强律动性的作用。例如,在第三乐章第24小节起,“恩矛哩”节奏与“古格里长短”、“萨尔普哩长短”相结合,使音乐更加饱满生动。第一乐章中段则巧妙交替运用“瞪得孔长短”与“漫长短”,后者作为“古格里长短”的变形,通过加速并简化鼓点节奏,展现了宏大的朝鲜族器乐合奏场景,将全曲推向高潮(谱例1)。

谱例2:第一乐章22-23小节

“长短”作为朝鲜族音乐的灵魂,其丰富内涵超越了传统“节奏”的概念。钢琴组曲《长短的组合》通过西方曲式结构巧妙融入这些特色“长短”,形成了独特新颖的创作风格。全曲分为“Allegro”、“Lento”和“Allegro”三个乐章,每个乐章均深入挖掘并融合了传统朝鲜族“长短”的核心特点与现代音高技巧,为民族音乐的发展探索了新的创作路径。

二、朝鲜族音乐风格的旋律运用

中国钢琴音乐,根植于深厚的民族文化土壤,展现了中华民族多元文化的独特魅力,为钢琴音乐的民族化进程提供了宝贵的资源与方向。《长短的组合》作为融合传统与现代技法的典范,其旋律特点突出,成为展现朝鲜族音乐风格与现代音乐创作理念结合的典范之作。本部分将从调式运用、葡萄和弦及民谣素材三个方面探讨作品的旋律特点。

1. 朝鲜族调式的运用

朝鲜族音乐经长期实践形成了独特旋律特征,该作品引用朝鲜族传统调式音阶与特性音程,包括平调和界面调。界面调式以二度、四度连接为主,音响含蓄;平调音阶大二度多,音响明亮。此调式与中国汉族五声调式的徵调式与羽调式相似,

