

汪立三《民间玩具》中前奏曲的音乐特征及探究

康宇光

(佛山科学技术学院, 广东 佛山 528000)

摘要: 汪立三是我国当代的作曲家, 他创作的《他山集》是中国钢琴史上第一部具有标题的复调作品, 这部作品以西方的音乐格律展现了中国的文化, 体现了“他山之石, 可以攻玉”的一句古话, 本文以其中的第四首《民间玩具》前半部分的前奏曲, 展开其音乐特征的分析与探究。

关键词: 汪立三; 《他山集》; 民间玩具

DOI: 10.12373/xdhjy.2021.12.4230

一、钢琴曲《民间玩具》简介

汪立三的《民间玩具》是其1980年创作的一部钢琴套曲中的第四首, 当时, 当代先锋乐派的作曲技法在国内流行, 因此, 汪立三借鉴以西洋作曲手法, 融合中国元素, 创作了这部一共五首的标题性复调作品, 并取名为《他山集》——“他山之石, 可以攻玉”, 寓意以西方音乐的“他山之石”, 来打磨中国的“文化之玉。”

这部套曲由五首乐曲组成, 作曲手法均为复调形式, 即前奏曲与赋格, 其中的构成元素均取自于中国的民族民间音乐素材。并在每一首乐曲的标题后都有一段短小的题词, 以提示演奏者根据其开展联想, 亦是乐曲本身的内涵与特点的描述。

其中, 在这首《民间玩具》钢琴曲的标题下的题词是这样的:

你也喜欢

布老虎、泥公鸡、

糖关刀、纸风车吗?

还有那不知疲倦的走马灯,

傻里傻气的木头人……

啊! 那是我童年的梦!

曲如其名, 汪立三以支声复调的写作手法, 融合以现代作曲技法的新颖独特音响。通过各类不和谐音的运用, 比如七、二度等音程的对立与碰撞, 以及各类不规整节拍, 从而生动形象地描写出在我国传统庙会及弄堂街巷中, 所流行的各类民俗民间玩具的鲜活生动形象。

笔者将分为“前奏曲”与“赋格曲”两个部分来分析这首复调作品所具有的音乐特点。此篇文章分析“前奏曲”部分。并且, 为读者理解方便, 本文将依旧采取西洋大小调式为说明, 来进行乐曲的音乐创作特征分析与探究。

二、《民间玩具》音乐特征及探究

(一) 第1-9小节

前奏曲大致可以分为三个部分, 即1-9小节, 10-57小节, 58-71小节。第一部分一直维系在降E调, 即民族调式G角调上。刚开始的两小节是“布老虎”主题, 是一串连续地, 非常快速干净地十六分音符强奏, 第4-5小节则是前面乐句的应答, 弱奏。如此, 一只布老虎“威猛”又“可爱”的音乐形象便活跃鲜明起来, 而后面的第6-9小节为前半段音乐元素在低音区的重复行进。

(二) 第10-57小节

从第10小节开始至57小节为第二部分, 笔者将其划分为7个小段落, 如图1所示:

a	b	c	d	e	f	g
10-18	19-30	31-34	35-42	43-46	47-53	54-57

图1 段落划分

段落a的左手为此曲的民族调式“G角调”的中心音G音为主导, 以连续的十六分音符同音连击, 快速重复音的弹奏技巧, 造就出一个不知疲倦, 不停旋转的“走马灯”主题音响效果, 此处左手的同音反复技巧较难, 需要掌握手指快速平稳击键却又不显得强而响的音响效果, 右手则是以两个小二度叠加形成的音束所产生的音响来模仿鸟的叫声, 也就是“泥公鸡”主题, 演奏时注意三个音束组成一组循环的特点。

段落b先从19小节开始到23小节, 右手依旧是重复音弹奏的“走马灯”主题, 左手弹奏为“木偶人”主题, 并采用反手弹奏的技巧, 主题旋律由低音区跨过右手翻至高音区, 表现出木头人“呆呆傻傻”的形象, 此处演奏时亦要注意伴奏声部与旋律声部的层次处理。第25-30小节是前面音乐元素的重复,

此处也是前奏曲中第一次开始出现调性变化的地方。左手转为 E 调，右手维持原调降 E 调，双手调性呈七度关系行进直至段落 c 开始第 31 小节才回到统一的原始降 E 调性，如图 2。

图 2 第 29-31 小节

段落 c 为技巧型段落，右手以快速的重复八度强奏为主，左手以音束为主，依旧是围绕着“G 角音”所展开的写作。接下来的段落 d 的音乐取材来自“布老虎”与“木偶人”主题素材，两个主题以片段出现的形式结合在一起，而在调性上也呈现出较为精心的设计。

图 3 第 35-37 小节

如图 3 谱例所示，首先 35-38 小节可视为段落 c 的前一乐句，在此乐句中调性出现了三次变化。第 35-36 小节的右手为降 E 调 G 角音，即“布老虎”主题的应答素材，左手为平行的五度支声，其主音旋律位于下方音，调性由 G-降 E，然后转至 37-38 小节 C 大调，三次调性的转移可视为一个互为小三和弦关系的三音组。另外，此处左手上方的支声旋律调性则是 D-降 B，刚好与之后的第 37 小节，右手“布老虎”主题的降 B 调转调所接洽，而 37 小节右手的降 B 调与左手的 C 调又互为七度，刚好彰显反映出此曲采用的现代派作曲技法中的“不谐和”特征。第 39-42 小节可视为段落 c 的后一乐句，此乐句与前段乐句的创作思路是相同的，但是整体的调性布局均向下方平移了小二度。而此处的左手五度行进，在演奏技巧上也是较为困难的地方，演奏者需熟练运用左手手指快速移动的技巧。

段落 e 为“托卡塔”式技巧性段落，左手为七度音程，右手为二度音程，其节奏重音有着明显的拉美音乐节奏的特点。

段落 f 则是“泥公鸡”主题的再现，依旧是以三个音束作为一组的特点进行乐思的发展变化，而段落 g 为前面托卡塔形式的技巧性段落乐思的再现。

(三) 第 58-71 小节：

从第 58 小节开始直至结尾的第 71 小节，是前奏曲的第三部分。此段落一改前面热烈喧闹的音响，突然安静下来，并再次采取了双手不同调性结合的形式，并在双手分别演奏两个声部的基础上，在前奏曲的结尾处引入了第三个声部，预示了后面赋格曲的三声部特征。

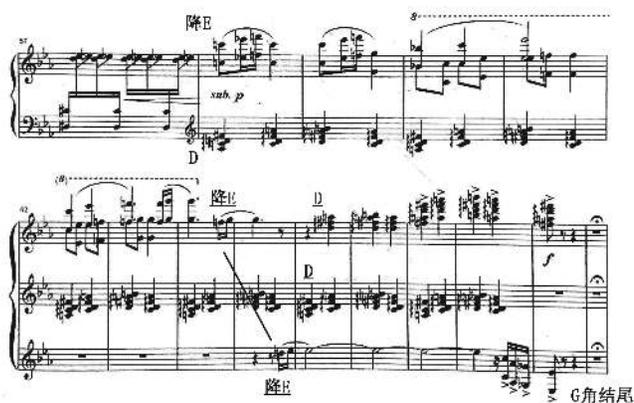

图 4 第 57-72 小节

如上图所示，在 58-65 小节中，右手是降 E 调“木偶人”主题，整体的音乐形象变得轻巧而柔缓，而左手持续的琵琶音和弦则将调性稳定在 D 调上。即两声部构成双调性，其间关系依旧是以小二度（大七度）为特征。然后在第 65 小节末尾，在第三个声部（低声部），出现了前面高声部末尾的尾音素材，调性亦为降 E 调。第 66 小节高声部变换为与左手相似的持续琵琶音和弦，并与其一同转为 D 调，直至第 69 小节，低声部出现降 E 调，即 G 角调民族调式的下行音阶强奏，以主音 G 角音点题，结束前奏曲。

参考文献：

[1] 赵德义. 刘永平. 《复调音乐基础教程》[J] 人民音乐出版社, 2016 (02): 22.