

巴蜀文化在钢琴教学中的应用研究

——以四川民歌《巴蜀之画》为例

郭婉霆

四川成都电影电视学院 611331

摘要: 巴蜀大地,人杰地灵。四川民歌是巴蜀文化当中不可分割的重要组成部分,也是自古到今四川劳动人民智慧和思想的伟大结晶。随着现代社会经济的快速发展,人们对音乐文化产生了更高的需求,四川民歌钢琴改编曲的二次创作,是建立在四川民歌及民间音乐的基础上,通过现代音乐发展理念对其进行编曲的改革和创新,一方面,保留了四川民歌的基本音乐风格和韵味,另一方面,又通过现代音乐在旋律、曲调、音乐节奏等进行了创新创作,保留地方民族音乐的同时,技巧性地融入了现代音乐元素的精华和创作技巧。《巴蜀之画》就是典型的四川民歌所改编的钢琴组曲,备受各界音乐爱好者的青睐和欢迎。

关键词: 巴蜀文化; 钢琴; 教学; 应用; 四川民歌; 《巴蜀之画》

Research on the application of Bashu culture in piano teaching

— Take the Sichuan folk song “Painting of Bashu” as an example

Wanting Guo

Chengdu Film and TV Academy, Sichuan 611331, China

Abstract: Bashu earth, outstanding people. Sichuan folk songs are an integral part of The Bashu culture and a great crystallization of the wisdom and thoughts of the sichuan laboring people since ancient times. Along with the rapid development of modern social economy, people has higher demand on the music culture, sichuan folk song piano transcriptions of the second creation, is based in sichuan, on the basis of folk songs and folk music, through the concept of modern music development arrangements to reform and innovation, on the one hand, retained the sichuan folk music style and lasting appeal, on the other hand, Through modern music in melody, tune, rhythm and other innovative creation, while retaining local folk music, skillfully into the essence of modern music elements and creation skills. The Painting of Bashu is a piano suite adapted from a typical Sichuan folk song, which is very popular among music lovers from all walks of life.

Keywords: Bashu culture; The piano. Teaching; Application; Sichuan folk songs; Painting of Bashu

引言:

民歌是中国传统文化的重要组成部分,并且发展历史悠久,四川民歌的发展具有特征鲜明的地域性、民族性和时代性的诸多特点。早在19世纪四十年代末期,中国社会经济建设百废待兴,由于新中国的成立,人民群众开始对新的生活充满无限的向往和追求,民间艺术家

也开始积极的通过音乐作品的形式讴歌时代的进步,以及对未来美好生活的憧憬。当时的社会,由于西方音乐风格和西方乐器也随之在中国开始流行起来,钢琴乐器,以及钢琴曲在从建国初期到改革开放这段时间内,迅速地在中国社会得以传播和发展。中国本土的钢琴音乐家、优秀的钢琴乐曲开始得以发展,开始出现大量的民族音乐改编后的钢琴曲被国人所熟知和传颂。其中,由黄威虎先生所创作的《巴蜀之画》就极具代表性,成为四川民歌改编感情乐曲的经典代表作品,通过对《巴蜀之画》的深入研究,对钢琴音乐的课堂教学,以及帮助高校学生提升对传统民族文化了解具有十分重要的影响作用。

基金项目: 四川电影电视学院2021年度校级教育教学改革与研究项目:“巴蜀文化在钢琴教学中的应用研究——以四川民歌《巴蜀之画》为例”,一般项目,项目编号:2021JG40413

一、《巴蜀之画》作品简介

黄虎威先生来自四川内江，是中国近现代音乐史发展过程中，最具代表性的钢琴音乐理论家、作曲家和近现代音乐教育家。尤其是在民歌钢琴曲的改变的调性和声、民族风格和声理论、以及民歌钢琴曲的改编实践等方面都为近现代音乐的发展作出了卓越的贡献。而且黄虎威先生还始终坚持不懈的对地域性特征较为鲜明的民族风格的音乐作品进行创新创作。在1958年，黄虎威先生回到四川家乡并到各地区进行风格采风，在巴蜀大地各个地方收集和整理了很多特色的民歌素材，在结束了这趟民歌采风之旅以后，他创作了《巴蜀之家》这部经典的钢琴音乐组曲，完美地将四川民歌的特殊音乐元素，通过西方钢琴乐曲创作技法的融合，进行了二次创作。进而推动了建国初期中国钢琴音乐创作的快速发展。《巴蜀之画》的创作理念是建立在四川民歌的基础上，通过六受不同的题材和主题的民歌融合成一部多元化的钢琴音乐组曲，包括了四川地区汉族传统的民歌元素，也包含了四川地区少数民族的民歌经典曲目，《巴蜀之画》当中的每一首民歌都体现了题目当中巴蜀大地的优美“画卷”，例如，对巴蜀大地自然风光的真实写照、对本地传统节日中热闹欢快气氛的描述、对四川本地老百姓精神生活的展示等等，《巴蜀之画》当中的每一首钢琴曲仿佛是一副精致的画卷，给听众带去听觉和视觉的双重享受。仿佛置身于画卷之中，感受到建国初期，四川人们对新中国美好生活的无限向往和憧憬。

二、具有民族性的特征

钢琴音乐艺术并非是中国传统音乐表现形式，而是西方国家的外来音乐文化，通过艺术家的深刻演绎和创新，使得钢琴这种外来的音乐演奏乐器，在歌曲创作中融合了中国传统地方音乐元素，进而产生了全新的音乐表达内容和模式。因此，在现代钢琴演奏课堂教学中，帮助学生掌握民歌的二次编曲创作具有十分重要的借鉴意义。

2.1 取材的民族性

在《巴蜀之画》的钢琴音乐组曲当中，民族性的音乐艺术特征体现得较为明显。在新中国成立初期，绝大多数钢琴音乐艺术作品的创作都离不开本地音乐文化的承载，可以说是对传统本土音乐歌曲以钢琴演奏的方式进行二次编曲创作。不仅可以对传统民歌的歌曲风格进行改编，同时也可以对民歌的演奏乐器进行不同乐器的应用。四川民歌的歌曲形式、主题内容、音乐风格形式多样，内容丰富。中国各地民歌音乐元素极为丰富，为现

代钢琴教学中，钢琴曲的音乐作品改编提供了取之不尽的艺术创作源泉。在实际的钢琴教学中，通过《巴蜀之画》加强钢琴课堂教学中选材的多样化，例如，教师可以让学生全面的分析《巴蜀之画》选材的特点，根据钢琴教学的需要从民族音乐和民歌中加强选材，《巴蜀之画》包含了《晨歌》、《抒情小曲》、《弦子舞》、《蓉城春郊》、《阿坝夜会》、《空谷回声》等六首不同风格的四川民歌。不但包括了四川地区汉族人们的生活场景和精神思想状态，同时也包含了四川各地少数民族同胞的精神世界和自然生活场景等等。能帮助高校钢琴专业的学生在进行钢琴乐器的系统学习过程中，打开创作思路，从传统民族音乐、各地民歌的资源库中去挖掘创作灵感和创作素材。

2.2 音响效果的民族性

乐器是音乐表现的核心载体，但是民歌的载体不仅可以通过乐器来体现，还可以通过口口相传的形式进行传播。从先秦时期，中国就有传统的古筝这类的传统本土乐器，而民歌的发展要早于乐器的产生时间，中国传统乐器的音效表现效果符合传统文化的发展理念，而钢琴作为西方引进的外来音乐文化，无论是演奏技巧、还是从专业音乐层面的音色和音域来说，钢琴音乐的包容较强，并且专业演奏技巧的学习，和本地民族音乐的融合性都较为巧妙，中国绝大部分高校开设了钢琴教育专业，社会上钢琴教学培训机构也极为常见，《巴蜀之画》是经常被高校教师在钢琴教学中要求学生练习和教学素材，例如，在《弦子舞》的钢琴音乐伴奏改编过程中，钢琴弹奏者的右手要巧妙地利用“跳音和弦”，模仿藏族音乐中的传统打击乐的音效表现形式，同时，还要给听众营造一种藏族跳“锅庄舞”时候的身体和脚步相互配合发出的节奏，使得整个音效氛围充满了欢乐和愉快的节日氛围。另一首经典的藏族民歌《阿坝夜会》音乐节奏更加的鲜明，舞步的旋律也更加的轻快。黄虎威先生在二次创作的过程中巧妙地利用了八分音符，以及加入两个十六分音符作为音乐效果扩展的特殊改编。通过左手旋律和右手旋律的位置调换，在音乐视听感受上更加的轻快和形象。

2.3 弹奏技术的自然性

黄虎威先生在《巴蜀之画》的钢琴音乐组曲当中，巧妙地利用了钢琴乐器的演奏技巧，对四川地区的民歌进行了多种差异性音色的技巧性处理。例如，通过钢琴音乐的演奏技巧模仿四川民歌的传统乐器，弦子、竹笛、二胡等民间乐器，甚至包括大自然的声音等等。以钢琴

乐器演奏的超强可塑性来展现四川民歌的丰富主题和文化内涵。在《巴蜀之画》当中，第一首钢琴乐器演奏的民歌曲子就是《晨歌》，是一首典型的四川汉族民歌，传统的演奏乐器是唢呐为主，但是黄虎威先生的钢琴配乐依旧延续了该首民歌的音色特征，在刚开始启奏的阶段通过两个“极弱”的下三行三连音作为伴奏的“倚音”，将其作为曲子的点缀，给听众的感觉仿佛是清晨荷叶上的露珠，从别处“滴答”落下来，紧接着黄虎威先生在《晨歌》的第一小节、第四和第五小节都加入了钢琴演奏技巧当中的“倚音”，让听众感受到这是一种模仿四川方言语调的音乐表现形式。通过钢琴节奏的起伏模仿语言表达的形式，抓住听众的耳朵，并且呈现出极强的画面感。钢琴演奏技巧对四川民歌的曲子有产异性的音色处理，将四川民歌的地方性、民族性、区域性特征都有具象的体现出来了。

2.4 中国民族民间音乐特有的自由性

音乐创作要基于选材的自由性，黄虎威先生通过对四川民歌的旋律、节奏以及每一首民歌背后所表达的人文思想的深刻解读，钢琴乐器有着极强的音乐可塑性及演奏技巧的融合，展现出四川民歌当中悠扬婉转、欢乐热情、欣欣向荣的美好生活和自然风光。例如，在《弦子舞》这首典型的藏族民歌的改编过程中，学生们通过学习，深刻的体会到黄虎威先生对这首民歌的风格定位，并且在钢琴演奏的时候，通过伴奏音声部的跳跃音符、连音音符等将藏族舞蹈中自由奔放、热情欢乐气氛表现得十分的形象。

三、《巴蜀之画》作曲技法的中外合一

在新中国创立初期，中国钢琴音乐创作处于发展阶段。因此在钢琴作品的呈现中，民族化、技巧化、本土化的音乐改编形式极为常见。使得中国传统民族音乐和西方钢琴乐器的弹奏技巧产生了创新的融合，积极地推动了中国近现代钢琴音乐的快速发展奠定了基础。

3.1 旋律技巧方面

《巴蜀之画》当中所收录的六首歌曲，全部都是建立在中国传统的民歌调式基础之上的，钢琴演奏技巧的融合和改编模式也是充分的依据民族音乐本身的基本调式进行的。例如，在高校钢琴专业的教学中，教师既要重视理论教学，又要同时重点要求学生进行实践弹奏和反复的练习。例如，《晨歌》是《巴蜀之画》当中的第一首四川民歌改编的曲子，在改编创作中把“A羽五声调式”融合到了旋律声部的位置，并且未曾利用清角和变宫技巧，从而使得整个改编的钢琴曲呈现出巴蜀大地早晨宁

静祥和的自然画面。让学生在练习的过程中，将左手伴奏的部分利用了“七声调式”的弹奏技巧，将钢琴乐器的和声音色展现得十分精准。第二个小节的伴奏部分，是以A为主音旋律，在三级和弦上进行改编，过渡巧妙而又自然。《巴蜀之画》当中第二首曲子是《空谷回声》，在钢琴弹奏的过程中，用左手的七声伴奏弹奏技巧，充分的配合右手的五声弹奏旋律，右手和左手最后落在G调的七级和弦上，让整个旋律充满了自然的气息。

3.2 转调技巧方面

钢琴作为西方外来的演奏乐器，和中国传统的乐器演奏技巧具有十分明显的区别，并且在音乐作品的音色和音域的呈现上，都有十分鲜明的区别。钢琴乐器的演奏技巧体现在和声创作技巧层面上，和中国民族传统民歌的和声融合，从而给予了民歌更加广阔的音乐演艺效果和艺术表达空间。虽然经过二次改编的民歌，在其音乐的旋律上是基于五声调式为核心的，但是，在钢琴和声弹奏技巧中，可以通过转调法的灵活性赋予传统四川民歌更加丰富的音色变化，体现出歌曲丰富的节奏感。

3.3 弹奏技巧方面

《巴蜀之画》的第三首曲子也是一首典型的四川民歌中的汉族歌曲，黄威虎先生在这首曲子上体现了深厚的钢琴演奏功底。在日常的钢琴课堂教学中，教师可以让学生根据曲子的指法技巧，以及和弦的处理技巧进行反复的练习。例如，在课堂实践的练习中学生可以把第六小结到第十一小节的音乐旋律进行了精彩的二次创作，把其中主旋律的音乐弹奏声部的降低到低音旋律，和右手演奏的高音声部进行完美的配合，形成稳定持续的六连音伴奏，从而给听众营造出涓涓溪流汨汨流淌的音乐氛围，同样的钢琴演奏技巧也运用到了《蓉城春郊》的乐曲表现当中，和《抒情小曲》不同的演奏技巧是，这首曲子的中低音声部通过黄虎威先生的二次创作，将中低声部巧妙地转化为高音声部的伴奏旋律，用钢琴和弦中的琶音来模仿四川郊外小溪流淌的水声，给听众造成极强的视听画面感受，并且高音区还出现了颤音，是为了模仿四川民歌当中最典型的竹笛和唢呐的音乐效果，甚至还通过钢琴演奏技巧的变化将蓉城郊外树林里的蝉鸣、飞鸟的歌唱声都体现出来了。让学生在练习中，左手负责高音音色的变化和起伏，而右手则是向下通过弹奏技巧的运用，巧妙地将和弦进行分解，模仿大自然清风拂动、花草摇曳的自然景色。在通过中声部右手的三连音，以及左手的和弦相互融合，把蓉城郊外欣欣向荣

的大自然美好景象通过音乐的表达形式带给听众极强的画面感。在歌曲结尾的地方，有非常巧妙的将高八度的双音音效突显出来，带着欢快的音乐节奏。

四、结语

综上所述，中国音乐的发展在不同的历史时期，呈现出不同的音乐风格特征。与当时的社会背景有着十分紧密地联系，尤其是在新中国刚刚成立的特殊历史时期，中国钢琴音乐的发展还处于早期阶段，有大量的民间艺术家开始踊跃的尝试钢琴音乐和民族传统音乐的融合改编，在社会新形势下，中国钢琴教育教学事业越发的成熟，在钢琴乐器的实际课堂教学中，教师不仅要给学生传授专业的钢琴演奏技巧，还要积极的将类似于《巴蜀之画》的创作理念，以及对于民歌改编技法的研究与中国音乐文化的精神传递给学生，促进中国民族歌曲的保

护与传承。

参考文献：

- [1]孔妮.非遗视域下四川民歌的传承与创新——以四川民歌改编钢琴曲为例[J].四川戏剧, 2021(11): 110-112.
- [2]刘阳.论建国初期钢琴作品的特点——以黄虎威的钢琴组曲《巴蜀之画》为例[J].黄河之声, 2021(05): 50-53.
- [3]崔平洋, 石凯.钢琴组曲《巴蜀之画》创作技法分析[J].黄河之声, 2021(03): 45-47.
- [4]范琨明.四川民歌改编钢琴曲的民族音乐文化探析[J].四川戏剧, 2020(09): 109-112.
- [5]胡欣婷.巴蜀之画的演奏分析[J].科技风, 2010(24): 83.DOI: 10.19392/j.cnki.1671-7341.2010.24.077.

