

The Successful Practice of Popularization of Erhu Music Creation—The Musical Creation Characteristics of Red Earth Image

Ruchun Li

Shandong University of Art, Jinan, Shandong, 250014, China

Abstract

Contemporary Chinese composer David Qu's erhu and piano work "Red Earth Reflections" exhibits the creative characteristics of the "Third Stream". The piece adopts the structural forms and genres of classical music, using the erhu and piano to jointly create a rich musical image. It employs nationalized and vocalized melodies, brimming with emotion, and boldly performs chromatic modal transformations, alternations, and superpositions. However, the modality and tonality remain clear, aligning with the aesthetic needs of the general public and facilitating audience acceptance. Drawing on the harmonic, rhythmic, and textural features of popular music, the work is easy to understand and highly engaging. "Red Earth Reflections" strikes a balance between professional composition and the demands of ordinary listeners, achieving success with significant analytical value and reference significance.

Keywords

Third Stream; Red Earth Reflections; Ethnic Instrumental Music; Erhu

二胡音乐创作通俗化的成功实践——《红土映象》的音乐创作特点

李如春

山东艺术学院, 中国·山东 济南 250014

摘要

当代中国作曲家曲大卫的二胡与钢琴作品《红土映象》带有“第三潮流”的创作特点。作品沿用古典音乐的曲式结构、体裁,用二胡与钢琴共同塑造了丰满的音乐形象;采用民族化、声乐化的旋律,感情充沛,大胆地进行色彩性的民族调式转换、交替与叠置,但调式、调性明确,符合大众的审美需要,利于听众接受;借鉴了流行音乐的和声、节奏与织体特点,易于理解,感染力强。《红土映象》较好地专业创作与普通听众需求之间取得了平衡,获得了成功,具有较大的分析价值与参考意义。

关键词

第三潮流; 红土映象; 民族器乐; 二胡

1 引言

曲大卫创作的二胡与钢琴的作品《红土映象》改编自他2008年创作的《二胡协奏曲——红土映象》。《红土映象》记录了作曲家游历云南时,对云南的自然景色和人文风采的美好回忆。《红土映象》于2010年10月由著名二胡演奏家孙凰在新加坡首演,同年获得全国高等音乐艺术院校二胡比赛创作三等奖,2017年被新加坡南洋国际音乐大赛二胡专业组评为决赛指定演奏曲目。

作品出现后受到专业人士家与听众的普遍欢迎,其中

有几个创作特点最为突出,对作品的成功起到了重要的作用:一是沿用古典音乐的曲式结构、体裁,二胡与钢琴共同塑造了丰满的音乐形象。二是民族化、声乐化的旋律,起伏有致,感情充沛,符合大众的审美需要,民族调式、调性上大胆地进行转换、交替,但调式、调性明确。三是借鉴了流行音乐的和声、节奏与织体特点,和声色彩性强,节奏强烈,织体清晰,易于理解,感染力强。《红土映象》的这些创作特点与“第三潮流”^①的作品在作曲理念、审美取向上有很

① “第三潮流”是指欧洲专业音乐创作中将艺术音乐与爵士乐相结合的音乐,由美国作曲家冈瑟·舒勒(Gunther Schuller, 1925—)在20世纪50年代提出。其实在之前的斯特拉文斯基、米约、奥涅格、格什温等作曲家的创作中已经将专业音乐与爵士乐结合,而舒勒在此基础上进一步将这种创作模式进行推进和发展。

【作者简介】李如春(1974—),博士,副教授,硕士研究生导师,从事作品分析研究。

多共同点,可以看作“第三潮流”风格影响下的中国音乐创作实践。

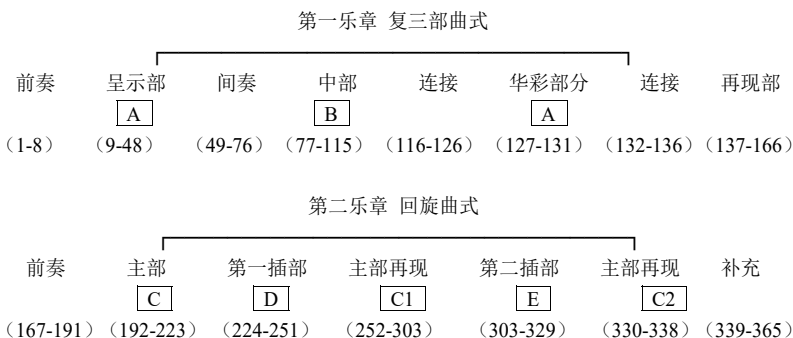
20世纪后期音乐的发展中出现了“第三潮流”的思潮与风格。第三潮流音乐具有多元化的特点,主要做法是将古典音乐与流行音乐结合起来,同时具有民间音乐的风格。“第三潮流”的出现试图弥补缺乏专业音乐与听众之间的隔阂,拉近两者的距离,使专业音乐能够被更多人所接受,代表音乐家有美国作曲家舒勒(Gunther Schuller)等人。中国当代学院派音乐创作也有脱离普通听众的问题,借鉴“第三潮流”的风格、方式不失为解决这一问题的好办法,《红土映象》的

创作成功能够说明这一点。

2 《红土映象》的创作特色

2.1 《红土映象》沿用古典音乐的曲式结构、体裁,二胡与钢琴共同塑造了丰满的音乐形象

《红土映象》在创作上沿用了古典音乐的曲式结构、体裁,结构清晰,比例均衡,音乐体裁特点明显。很多分析者认为作品是单乐章结构,但仔细分析可发现作品实为连续演奏的两个乐章,其中第一乐章的曲式结构为复三部曲式,第二乐章为回旋曲式。两个乐章的结构图示如下:

第一乐章为复三部曲式,音乐主题统一,结构清晰。呈示部带有叙述、回忆的性格,中部为舞蹈性的片段,经过连接部分与华彩部分后进行了动力性再现。这一乐章整体上带有叙事曲的体裁特点。第二乐章为回旋曲式,主部为乐段结构,情绪欢乐,带有两个插部,第一插部具有舞蹈性的特点,第二插部钢琴与二胡共同塑造了热烈的场景,整个乐章带有终曲的体裁特征。

2.2 民族化、声乐化的旋律,感情充沛,符合大众的审美需要,大胆地进行色彩性的民族调式转换、交替与叠置,但调式、调性明确

2.2.1 民族化、声乐化的旋律作为主导

《红土映象》与大多数当代学院派音乐作品有所不同,它采用民族化、声乐化的旋律作为主导,旋律担负塑造音乐形象的主要任务,并且旋律曲折跌宕,起伏有致,感情充沛,符合大众的音乐审美需要。

如第一乐章呈示部的主题建立在五度下行音调的基础之上,形成大波浪状的旋律线,较好地照顾到了抒情性、歌唱性与表现力的融合。呈示部中段的旋律十分出彩,加入清角与闰,变成七声燕乐宫调式,简单的动机用音程扩大的手法发展,在收尾前突然引入色彩强烈的偏音,令人耳目一新。

谱例 1: 第 35 小节

第一乐章中部的音乐速度很快,带有舞蹈性,但旋律

依旧清晰,即使钢琴演奏的部分常有连续四度的进行,依然没超出歌唱性的旋律范畴。

第二乐章虽是快板乐章,旋律仍旧是主要音乐形象的塑造者,主部的旋律剪裁自第一乐章并做了变形,突出了四度加二度的特性音调,富有歌唱性与民歌特点。

作品旋律中多次出现七度等大跳音程,似乎与歌唱性有违,但仔细分析仍旧可以看到作品对歌唱性的追求,如作品第 43 小节最后一拍开始到第 6 小节的大跳音程实际是由于复合旋律的写法导致的:上方的 e、d 音为一个声部,下方的 a、升 f、e 等音构成的仍旧是歌唱性的下行旋律线条。

2.2.2 调式、调性明确的基础上大胆的调式交替、调式转换

中国人的音乐审美中不太喜欢西方的调性转换,但完全接受调式交替、调式转换的音乐效果。作品充分利用调式色彩变化的手段,大胆地进行色彩性的民族调式转换、交替,但调式、调性明确,符合中国人的音乐审美习惯。

第一乐章前奏的旋律部分实为 G 宫系统,落在商音上,为其后主题 D 宫系统的徵音(属音),为后面主题出现做了巧妙的准备。首部的主要主题,第一乐句实际在 D 宫系统,第二乐句引入变宫音,变宫为角才转到 A 宫系统。

第一乐章中部的钢琴为 D 宫系统的商调式,钢琴声部对置出现了 F 宫系统的主题,前后调的旋律都具有五声音调的特点,原调结束的 a 到 e 音(徵音到商音)是后调的羽音到角音,因此调性的对置并不突兀。

第二乐章的主题在 A 徵调式陈述,但乐句的动机刚一出现是在 A 宫调式上,随后才转到 A 徵调式。第 233 小节的音乐在 A 徵调式后面面对置出现了 C 宫系统的片段,调式色彩对比十分鲜明。

谱例 2: 第 232-237 小节

作品第 304 小节两个附加音的 A 和弦中间插入降 E 宫系统的片段, 突出了三全音的宫音关系对比, 使音乐带上专业音乐创作的特点, 同时增加了音乐的戏剧性。

2.2.3 双调式、调性的叠置

作品的旋律以五声性调式为基础, 和声以功能和声为基础, 两者往往成为双调式的结合, 增加了音乐表现力与时代感。如作品的第 54—58 小节, 旋律为 e 商调式, 和声上则从 F 宫系统转到 A 宫系统, 形成双调式、调性的结合。

3 借鉴流行音乐的和声、节奏与织体特点, 和声色彩性强, 节奏强烈, 织体清晰, 易于理解, 感染力强

3.1 二度附加音和弦与特色的小七和弦

作品的和弦结构较为统一, 基本采用了附加音的三度结构和弦。如作品第一小节附加二度的大三和弦预示了整个作品的基础和弦结构。第二乐章也用同样结构的和弦作为基础和弦结构。

作品中多次使用到小七和弦, 如第 35 小节最后一拍的和弦, 该和弦建立在 A 宫的徵音(属音)上, 巧妙地使用了闰音, 在下属功能和弦之后使用, 有中国民族调式和声与流行乐和声结合的风格。

3.2 五度叠置和弦

作品中的五度叠置和弦使用较为频繁, 带有现代作曲技法风格的五度叠置和弦也是流行和声的重要结构, 它转位后实际上仍然是纯四度附加二度的结构, 这与作品主导的二度附加音和弦结构取得了统一。

3.3 吸收流行乐的和声进行

第一乐章的首段第二乐句建立在主持续音上, 和声为 IV—II—I6—V/V56—V 的进行, 带有爵士乐和声的特点。另外此段终止前为降 VII—降 VI—小 V—I 的进行, 为流行乐常用的二度关系和弦进行, 十分利于听者接受。

作品多处采用流行乐的典型和声进行, 如第二乐章的主部 192-223 小节, 旋律为 A 宫调式到徵调式, 和声上则采用了流行音乐的常用的和弦序列 I—IV—II—V—I, 增加了音乐的易理解性, 易于听众接受。

调式交替和弦 b II 级、b VI 等和弦也常出现在作品中。如第 6 小节旋律处于 A 商调式, 降 B 上的附加音和弦可以看作 b II 级和弦, 为音乐增加了新颖的音响特点。再如作品第 44 小节的旋律处于 A 徵调式, F 音上的附加音和弦可以看作是 b VI 级和弦, 色彩性的和弦使用增加了音乐的表现力。

3.4 融入流行音乐节奏元素

作品大量使用舞蹈性的节奏使音乐形象鲜明, 感染力

强。如第一乐章中部的片段, 重复使用一个和弦节奏型, 粗犷, 强烈, 既描摹了热烈的舞蹈场景, 也反映了流行音乐、民间音乐的节奏特征。

第一乐章的间奏部分的 6/8 拍子, 通过节奏与重音的变换, 形成两个三拍子与三个两拍子的交替的固定音型, 具有强烈的舞蹈性。

流行音乐常带有即兴性的节奏, 《红土映象》借鉴了这一点, 多处节奏带有即兴性特点, 如 159 到 166 小节的节奏, 在节拍交替与切分音的情况下, 重音多变, 带有即兴性的特点。

3.5 采用流行音乐织体

作品的织体写作没有采用复杂繁缛的专业化写作方式, 而是多用简洁明快的流行乐织体形态, 如前奏中带切分节奏的伴奏音型是流行抒情旋律常用的伴奏音型。如作品第 37 小节的音型近似摇滚乐常用的伴奏音型, 突出第 4 拍的重音, 形成推动力。再如作品第 234-237 小节突出了切分节奏、309-313 小节的低声部近似爵士乐的“步态低音”, 这都使得作品带上了流行乐的风格特点。

4 结语

曲大卫的《红土映象》带有“第三潮流”音乐特点, 沿用了古典音乐的曲式结构、体裁; 采用了民族化、声乐化的旋律, 起伏有致, 感情充沛, 符合大众的审美需要; 大胆地进行色彩性的民族调式转换、交替, 但调式调性明确; 借鉴了流行音乐的和声、节奏与织体的创作手法, 和声色彩性强, 节奏强烈, 织体简洁清晰、感染力强。在学院派音乐日益远离普通听众的今天, 这样的创作方式有利于使专业音乐重回大众的视野。该作品中二胡为主奏乐器, 钢琴的演奏不仅仅承担了伴奏任务, 还承担竞奏、协奏、主奏的任务, 尤其在第二乐章中, 与二胡交替演奏主题旋律, 二胡短暂的扮演伴奏的角色, 共同塑造了丰满的音乐形象。在二胡华彩部分充分运用了二胡的演奏技巧, 能较好地显示二胡的乐器特点与新的技巧, 为民族乐器的发展做出了有益的尝试。

该作品可以看作是“第三潮流”风格影响下的中国音乐创作实践, 既能得到大多数专业人士的肯定, 也受到普通听众的欢迎; 既发扬了民族乐器的传统, 也表达了新时代的风貌、内容, 不失为一种良好的创作方式。在赞扬这种方式的同时我们也要防止两种音乐创作倾向, 一是为了讨好听众而降低音乐创作的艺术性; 二是过多注重作曲技巧的专业性与形式的复杂性而造成理解音乐的困难, 《红土映象》较好地平衡了两者, 取得了一定的成功, 具有较大的分析价值与参考意义。

参考文献

- [1] 张伟伟. 民族元素与西方技艺的交融——曲大卫二胡协奏曲《红土印象》音乐元素分析[J]. 艺术研究. 2021(05).
- [2] 肖露. 浅析二胡作品《红土印象》[J]. 大众文艺. 2015(16).
- [3] 冯德宣. 后现代进程的缩影: 第三潮流音乐的泛化[J]. 音乐文化研究. 2025(03).