

蒙古族风格钢琴作品的创作分析

孙莫日基夫

(科尔沁艺术职业学院, 内蒙古自治区 通辽 028000)

【摘要】本文以蒙古族风格钢琴作品为研究对象,首先阐述此类作品的创作历程与代表作,然后以莫尔吉夫的《山祭》钢琴曲集为例,重点分析创作背景、音乐结构与和声特色,领悟该作品的创作思路与技法,最后提出此类作品的演奏教学措施。力求通过掌握音乐表情术语、把握教学重难点、促进民族音乐文化传扬等方式,促进蒙古族风格钢琴作品的推广,为民族音乐传扬与发展做出贡献。

【关键词】蒙古族;钢琴作品;创作历程;音乐结构

引言:蒙古族音乐文化历史悠久,形式多样,内容甚广,拥有庞大的群众基础。在市场经济飞速发展下,为文化艺术创新发展提供了良好平台,也使得蒙古族风格钢琴作品拥有新的创作思路,衍生出一系列带有民族地域特色的优秀作品。在进入新时期后,主张民族音乐文化走向世界舞台,弘扬民族音乐创作新思路、新方法是与国际接轨、促进蒙古族音乐创作的新途径,这对当地钢琴作品研究具有较高的现实价值。以《山祭》为例,只有了解该作品的文化背景、音乐结构及和声特色,才能够清楚作者的创作思路,为作品弘扬发展打下坚实基础。

一、蒙古族风格钢琴作品创作历程

(一) 早期作品创作

从20世纪50年代开始,国内早期蒙古族风格钢琴作品便已诞生,以陈华柏的《中国民歌钢琴小曲》为代表,包括《小黄鹂鸟》和《桃花心树》两个作品,这两首作品均融入了蒙古族民歌元素,开辟了蒙古族钢琴曲的先河。几乎在同一时期,桑桐创作出了《内蒙民歌钢琴小曲七首》,该作品包含了许多科尔沁民歌,如《思乡》《小情人》等等,并在世界第六届青年联欢节中荣获作曲铜奖。在1956年,黎英海在内蒙古民歌基础上进行创作改编,创作出《民歌钢琴小曲六首》,这一作品中运用了《舞曲》《嘎达梅林》等草原民歌。上述作品多从音乐主题发展、结构设计、节拍与速度调整等方面进行创作,以民歌旋律为基础,通过结构扩充或收紧、变奏、改变调性等方式,依靠多样化音乐语言使音乐表达变得钢琴化,为当代作品创作提供了思路与灵感^[1]。

(二) 当代作品创作

在改革开放政策实施后,蒙古族钢琴作品创作风格开始发生改变,以莫尔吉夫的钢琴独奏作品《山祭》为典型代表。在莫尔吉夫的《山祭》曲集中,对不同创作时期的作品进行收录,共计10首,以第八首《山祭》为主要代表,该首作品将民族音乐钢琴化转型方式进行充分诠释。随后,马铁英的《内蒙民歌钢琴60首》、李世相的《蒙古族钢琴组曲集》等相继问世。他们的作品是以传统民歌为基础,对其提炼和改造,使蒙古族的多声部音乐创作范围更加广阔,音乐表现力更加丰富,大力推动民族当代音乐创作与发展。从整体来看,蒙古族音乐创作的原创性属于薄弱之处,要想弥补这一短板,应具有成熟的创作理念、运用多声部作曲技法、培养后备人才等。当前蒙古族钢琴作品创作多为民歌改编,在音乐创作上局限性较大,创作者应打破传统创作思维的桎梏,在传统中提取精华,并与现代音乐元素有机结合,还要注重音乐风格把控和特色融合,不断推陈出新,才可使当代音乐创作要求得到充分满足。

二、蒙古族风格钢琴作品创作思路分析——以《山祭》为例

(一) 作品简介

蒙古族发展历史悠久,区域内草原面积广阔,以马为主要交通工具,因此崇尚游牧文化,每年都会举办一次传统盛会——那达慕大会,其中的关键项目之一便是赛马。内蒙古人驯养的马虽然个性刚烈,但对主人却十分忠诚,在赛场上会根据主人意愿拼死奔跑,宁愿累死也不会半途而废。在内蒙古地区有许多作家以马为题材进行音乐创作,在钢琴独奏曲集《山祭》中,作者同样以马为题材创作出《赛马》这一小曲,

首次用西洋乐器（钢琴）将蒙古族人民激烈的赛马场景展现出来，通过快速六连音、颤音、上下声部旋律交替等方式，营造紧张的赛马氛围，使人听后如同身临其境，热烈沸腾的赛马场景仿佛就在眼前。除《赛马》之外，该部曲集还收录了《出猎》《篝火》《灯舞》《山祭》等九首作品，均是以内蒙古人民的文化习俗、生活环境为背景进行创作，将当地浓郁的民族气息淋漓尽致地呈现出来，特别是在旋律、节奏等方面更值得深思。

在旋律创作方面，《山祭》曲集以蒙古族风格作品为主，作者对每首曲目的旋律创作都看作是一门语言，且每首旋律特色不同，除了《序曲与赋格》为固定题目之外，剩余均可将题目内容充分诠释出来。

《赛马》和《山祭》是以蒙古人民生活背景、文化习俗为主题进行创作的钢琴小曲，在家乡生活气息熏染下获得灵感启发创作而成，展现出当地人民坚强、勇敢的精神，也将其乐观向上的情怀充分展现出来。在《赛马》的第9-20小节中，将达斡尔民族元素融入其中，由此展现乐曲主题，这一段落旋律优美，带有哈肯麦歌曲结构方整、曲调悠扬，带有舞蹈性特点，可展现出赛马者积极向上、勇往直前的生活态度^[2]。

（二）音乐结构

在《山祭》钢琴曲集中，最具代表性的是《篝火》《赛马》和《山祭》三首小曲，均是作者莫尔吉夫回到内蒙古家乡后，从家乡生活中获取灵感创作而成，主要描写当地人民日常生活和文化习俗。因每首题材不尽相同，在音乐结构上既有相同点也有差异，具体如下。

1. 《篝火》。该作品展现的是悠远、空旷的声响，通过变奏手法进行创作，如同在讲述篝火旁的新奇故事，本曲为变奏曲式，共有62个小节。在作品A段与歌剧相类似，与朗诵调风格旋律相近，在四小节朗诵完毕后，一段带有舞蹈、音乐特点的段落开始，该段落的乐曲十分优美、细腻，又充满魅力。在主题旋律完毕后，再次开始第一变奏，在四小节连接后出现第二变奏，最终引子全部再现，再次回归寂静山谷，整首乐曲在神秘、寂静的音响内进入尾声。

2. 《赛马》。该作品展现的是蒙古人民在那达慕大会中的表现，开展古老且激烈的赛事场景，共有55小节，曲式结构不规整，带有引子与尾声。引子部分为9小节引子，由一阵急促的六连音开始。在第一小节中，右手奏响六连音的半音阶上行，如同一匹骏马在人们眼前飞驰而过，紧接着右手接着颤音，继续描

述赛马飞驰的场景，此时左手变成急促六连音，使整个背景音效中仿佛都带着骏马飞驰的声响，并将激烈的赛事场面呈现在听众眼前。引子完毕后开始第一乐句，利用左右手交叉弹奏法，将低沉的马蹄声与高亢嘶鸣声对比，左手仍为急促六连音，始终营造着赛场上万马奔腾的场景。乐曲第二句又出现如风般的单手半音阶上行，将马匹嘶鸣声呈现出来，然后将六连音换成右手，左手开始陈述主旋律，另一只手控制两个旋律线条，将赛马者的沉着冷静展现出来。从第三句开始进入到高潮，经过连续三个小节的反向六连音后，听众的心绪已经波动起来，采用三度和四度音程交替的方式，将赛马拼尽全力冲向终点的场景展现出来。最终，回归引子阶段的六连音节奏，右手演奏连续八度大跳，然后两手共同演奏强大和弦，如同赛马在眼前飞过，在振奋人心的时刻完成结束和弦^[3]。

3. 《山祭》。该作品主要描述的是蒙古族最神圣的祭祀活动——祭山场景，整个乐曲内充斥着萨满类型的音乐色彩，共有142小节，篇幅相对较长。起初为萨满鼓声和向天祈福吟唱，左手演奏调式主音、属音构成的音程，如同两名萨满在一同跳舞，一名用鼓演奏主音，另一名则演奏辅音；右手旋律同样分为两条线，在主题后马上附属的分解和弦跟随吟唱，将祭祀期间萨满、器具与场景充分描述出来。在初始阶段完毕后，经过两个小节的衔接，正式进入主题，先由一个萨满唱出主题，再加入两名萨满一同吟唱，变奏三后主题进入高潮，并在极强和弦中停止。短暂停顿后，开启祭祀第二部分，B主体产生，此时萨满改变敲鼓节奏，改为5/8节拍，旋律变得欢快，将调试改变为主题属调，再将中声部加入进去，如同大批祈福者共同吟唱一般；左手伴奏音型更加轻快，在变奏三后右手旋律和声层次加厚，祭祀场面达到高潮，许多萨满开始一同合唱，参与者也情不自禁地加入歌唱和舞蹈队伍中，声音震天，祭祀场面十分宏大，参与者情绪也汹涌澎湃。到了第三部分，重新回归第一主题，并对该主题进行调整，通过变奏来丰富乐曲素材，再在进入六小节时颤音般的吟唱，最终在急促的吟唱后进入尾声。此时，萨满用鼓敲击出A主题旋律，最后一次祈求上苍，乐曲也在两声巨大的和弦后结束。

（三）和声特色

上述两首作品不但在音乐结构上值得评说，在和声方面也颇具特色，每个题材采用的创作织体与和声均不尽相同，具体如下。

1. 《篝火》。该作品的引子部分包括四个乐句，每个乐句分为两个部分，前一部分包括三连音与二分音，该部分声音如同表述空荡的山谷内，一种召唤神灵的声音，也可将其当作一种呐喊。后一部分紧随出现，采用波音形式演奏色彩和弦，如同将山谷内的声响传送到人们的耳中。在引子完毕后，作者利用主和弦似乎告知人们神灵召唤活动已经结束，该和弦共计持续两个小节，共计四拍，作者采用减弱记号，使召唤的声音缓慢消失^[4]。

2. 《赛马》。该作品中改变原本和声功能序进规律，但注重 D-T 属到主功能的实施，通过属七和弦变换将色彩对比展现出来，乐曲尾声部分可利用降二级的音朝着主音过度，音乐看到主和弦，但该乐曲未能在和弦上暂停，而是利用降七级音朝着属和弦的方向过度，使属和弦的和声重新展现出来，最终在属和弦上停止，在调式主和弦上结束；

3. 《山祭》。作者在该作品中的和声功能并不强烈，主要展现的是色彩性，多种和声应用是为了追求色彩方面的突破。在本作品中应用了大众多属功能和弦，但每个和弦的应用都富有变化，在乐曲应用最后以四五度叠置的和弦告终，此类和弦为民族调式内独特的和弦，在四度与五度声音程为基础，在使用时主要通过平行写法。但在本作品中，呈现给人们的却是叠置起来的和弦，将其当作加厚主和弦声音层次展现出来，此举不但可使音乐在主和弦上结束，还可使尾声和弦的和声色彩更具备民族特色。在该作品集中作者从蒙古族人们生活背景中寻找灵感进行创作，每首作品都能展现出各具特色的场景，将狩猎、祭祀、赛马等场景生动形象地展现出来，为人身临其境之感^[5]。

三、蒙古族风格钢琴作品的演奏教学研究

在掌握蒙古族风格钢琴作品的创作思路与技法后，为使此类乐曲被更好地演奏和传扬开来，应将其引入教学中，通过开展演奏教学活动的方式，使更多师生了解蒙古族钢琴作品，更加深入感知作者的创作内涵，做好优秀传统文化传承工作。

（一）掌握音乐表情术语

创作者采用许多与速度相关的音乐表情术语，此类术语不但确定了演奏速度，还可起到提醒作用，使演奏者能够更好地掌握作品所要表达的内容。可见，音乐表情术语对作品诠释、创作思路理解具有重要作用。例如，在《篝火》作品中，莫尔吉夫在每个乐段、连接句位置都标记了表情术语，便于演奏者理解该作

品。在引子部分，作者标记了“Adagio”符号，意思是缓慢的，预示呐喊声音逐渐产生；在乐谱中他分别标记了“mf”和“p”，并采用延长记号，展现出该乐句内两个部分为对比关系，使演奏者更加清楚前后两个部分的附属关系，如同呐喊声音在深谷中回荡。在乐曲 A 部分主题旋律产生时，该部分作者标记了“Lento Quasi recitative”这一记号，意思是缓慢、近似诵读的，在器乐方面是指根据歌剧朗诵的音调进行演奏，且节奏较为自由，使演奏者明确了该段乐曲风格与所要呈现的内容，并为其预留了较大的自由创作空间。通过掌握音乐表情术语，可使演奏者更好的认知和理解乐曲含义，能够遵循作者的创作思路进行演奏。

（二）把握教学重难点

在《篝火》作品教学中，因该作品旋律优美且神秘，在演奏时应根据作者的创作思路，合理把控音色的变化，如引子、陈述、回声等部分，还要求灵活控制音色的强弱等，这些都是教学重难点所在。在演奏主题过程中，要求演奏者学会用指尖弹奏，这样可使声音沉稳，但不呆板，但在回声部分的波奏和弦期间，应尽可能确保音色悠远、柔美，可以弱但不能虚。在乐曲 A 段教学中，因节奏较为自由，教师可为学生提供更多自由发挥想象的空间，但不要过于快、过于慢或者突然加速、减慢等等，应把握好一个度，在把握作者创作思路的基础上进行创新。在连接之处作者要求加紧速度，且每个和弦音上都标记出的重音记号，弹奏时应合理掌握快慢、强弱关系，最大限度地将听众情感推向高潮。在乐曲第二变奏右手旋律部分的教学中，教学重点在于八度和弦演奏，在弹奏期间应将手掌关节撑住，手指仿佛在抓毽子一样，使和弦内的几个单音被牢牢抓在自己掌心，这样弹奏的和弦音才可更加集中。在乐曲完毕的最终和弦音上标记出“pp”力度记号，说明要控制音使其非常弱，但又要使听众感觉到即将结束，这对演奏者来说需要较强的控制力才可完成，同样是教学重难点所在，需要教师加强重视^[6]。

（三）促进民族音乐文化传扬

当前，国内师范院校的音乐教育大多崇尚“西欧中心论”，引入国外音乐教育体系，该体系虽然有助于学生了解西方音乐文化，在演奏训练方面优势显著，但忽视了国内民族音乐的继承和传扬，特别是在钢琴课教学中，教师多介绍肖邦、贝多芬、莫扎特等外国作家与相关作品，对国内作品的介绍相对较少，民族音乐的讲解更是少之又少，而蒙古族钢琴曲的教

学可以说十分罕见。在文化全球化和传扬优秀传统文化的背景下,提高高等院校中民族音乐地位成为主流趋势,有助于民族音乐文化的集成和传扬。通过对蒙古族钢琴曲《山祭》《赛马》等曲目的研究和学习,可使更多音乐专业学生接触到蒙古文化,丰富对民族音乐的认知和了解,通过学习此类曲目增强学生的民族自豪感,培养爱国情怀,为民族音乐教育、民族音乐人才培养做出重大贡献。此外,在改革开放政策背景下,国家注重文化建设与民族精神弘扬,通过将蒙古族钢琴曲纳入音乐课堂,可使更多教师与学生认识、学习这部作品,并通过曲目练习加深对蒙古族的认知,创编出更多带有民族特色的原创曲目,来弥补当前国内民族钢琴曲原创方面的短板,促进民族风格钢琴曲目的推广和发展。

结束语:综上所述,当前音乐师范院校基本采用国外音乐教学体系,对国内钢琴作品的学习和认知较少,对民族钢琴作品的教学更是寥寥无几。为改变这一现状,应重视民族钢琴曲目的教学与传扬。在蒙古风格钢琴作品研究中,应从文化背景、音乐结构、和声特色等方面着手,深入探究创作思路和技法。钢琴工作者应准确把握该首作品的教学重难点,以推广

民族音乐为己任,积极探索国内钢琴作品的文化内涵与民族特色,将带有民族风格的钢琴作品发扬光大。

参考文献:

- [1] 岳琳.蒙古族风格钢琴作品表演与演奏阐述[J].大众文艺:学术版,2019(14):1.
- [2] 贾莉.《额尔古纳河,母亲河》创作技法分析[J].内蒙古艺术,2020(2):2.
- [3] 孙海英.论蒙古族舞蹈在不同时期的创作风格[J].大舞台,2019(06):014.
- [4] 周民.《内蒙古民歌主题小曲七首》解析[J].草原歌声:蒙汉文版,2020(03):12.
- [5] 孙晓凡.钢琴作品《喜丰年》的民族特色——根据东北民歌改编的钢琴作品分析[J].艺术研究,2019(12):25.
- [6] 张二品.借鉴融合创新——《蒙古族风格少年钢琴组曲集》的创作分析[D].中央民族大学,2019.

作者简介:孙莫日基夫(1980.11—),男,内蒙古通辽市人,蒙古族,硕士研究生,职称:中级,研究方向:北方少数民族音乐理论与创作研究。

