

二十四节气中的中国音乐

——钢琴套曲《二十四节气：春季》音乐构建特征

李青兰 江西师范大学

我国农耕文明源远流长、博大精深，是中华优秀传统文化的根。“二十四节气”是农耕文明的产物，科学地揭示了天文气象变化的规律，将天文、农事、物候和民俗巧妙地结合在一起。节气之间相互联系，循序渐进地主导着一年四季的变化。2016年，“二十四节气”正式被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录，得到世界人民的肯定。钢琴套曲《二十四节气》是作曲家张舒文以“二十四节气”为题材创作的音乐作品。该作品旨在歌颂中国古代历法文明与农业文明，促进中国传统文化的传播。全曲共25首，包含24首节气小品与1首终曲，每个季节的6首节气小品亦可组成一套小组曲。作品将中国民族调式与西方24个大小调结合，每调一首，并用序曲、套曲、谐谑曲、托卡塔等常用的西方音乐体裁，融入婉转的民歌式旋律。作曲家将文学的意象用音乐诠释，用音乐的方式向世界介绍了中国传统文化。

● 二十四节气中“春季”节气的内涵特点

一年四季在时间的轮轴中有序旋转，四季中的每个季节都有六个节气，其中春季包含的节气及其内涵特点主要体现如下。

“立春”——二十四节气之首，

是万物之始。自然界中，立春代表着万物复苏，意味着新的轮回的开始。“雨水”——意味着降雨开始，多为蒙蒙细雨，此时南方地区春意盎然，呈现一幅早春的景象。“惊蛰”——标志特征是春雷乍动，万物生机盎然，气温回暖。“春分”——有两个含义，一是“季节平分”；一是“昼夜平分”，气候特点是天气温暖。“清明”——在生态上表现的是生气旺盛、吐故纳新的迹象；作为传统节气，是人们扫墓祭祖的日子。将节气与民俗融为一体，体现了人与自然和谐共融的关系特点。“谷雨”——春季的最后一个节气，其特点主要表现为春雨绵绵的气象变化，取自“雨生百谷”之意，此时降雨较多，雨水充足，促使谷类作物生长发育。

二十四节气揭示的生态和气候的变化影响着中国人民的实际生活、思想和精神诉求，具有其本身的生命力。二十四节气是时间制度与文化体系的综合体，体现了中国人民淳朴、敬畏自然的品格特质及天人合一的价值取向。

● 音乐标题中的“文学性”描绘

文学性的音乐标题高度集中了音乐作品体现的主要内容和思想情感，有助于听众对音乐作品的理解。

在当代中国钢琴音乐中，创作具有本民族风格的钢琴作品是中国作曲家追求的共性特征。许多钢琴作品都将中国传统文化与音乐结合起来，以展现中华民族独有的文化和审美底蕴。钢琴套曲《二十四节气》就是以中国传统文化为主导内容而创作的音乐作品。

钢琴套曲《二十四节气》是以“二十四节气”为标题的总纲，套曲中的前二十四首钢琴作品依据“春”“夏”“秋”“冬”的季节顺序排列，对应24个节气。作品以24个节气名称直接作为音乐的标题，使“节气”在音乐的时间线中按次序流动。钢琴套曲的终曲《节气诗》是对二十四节气这一文化特点的高度总结，其文学性的标题形式反映了中国音乐与中国传统文化之间的内在联系。在该套曲中，春季节气的名称及调式布局特点如表1所示。

● 音乐作品中的“意象性”表达

《二十四节气：春季》包括六首作品，作曲家结合各个节气的生态气象与文化特点，将音乐与节气融为一体。下文通过对钢琴套曲《二十四节气》中春季的六首节气作品展开音乐本体分析，基于中国传统文化“二十四节气”中的春季节

表1 春季节气的名称及调式

序曲	小谐谑曲	练习曲	民歌调	日本调	托卡塔
《立春》 C宫	《雨水》 c羽	《惊蛰》 F宫	《春分》 f羽	《清明》 falseb小调	《谷雨》 falseB宫

气特点及文化内涵,探讨“二十四节气”在当代中国钢琴音乐中的体现。

■ 以中国传统音乐的发展方式讲述中国传统文化

以中国传统音乐的发展方式讲述中国“二十四节气”这一传统文化,是春季节气这六首作品主要体现的音乐发展思维。中国音乐叙事的主要特点为:主题—展衍。展衍,其音乐具有渐进式的发展特点,而这一发展特点是该六首作品体现的主要发展方式,包括《立春》《春分》等四首作品。如《立春》的曲式结构为单一部曲式,由a和a1乐句构成,a2乐句在相似音调的基础上移高了两个八度的音区,将旋律的节奏稍加复杂化,丰富了音乐的音响,并以此刻画春天将要到来时万物苏醒、迫切迎接新生命的活跃迹象。《春分》的结构是由A、A1和A2三个乐段组成的变奏曲式,三个乐段使用的是同一主题旋律,乐曲的主调为f羽调式。A1乐段在旋律织体上由A段中的单音旋律线发展为以四度双音为主的旋律,在调性上使用了同宫系统转调,第9小节处转为bA宫调上;A2乐段则在A1段的基础上,将四度双音的旋律发展为八度双音的旋律,低声部织体由分解和弦发展为柱式和弦织体,使乐段之间在统一中求变化。这类作品都是通过渐进式的材料更新来发展音乐的,没有形成突然的、强烈的对比,使作品无论是在听觉音响上还是在心理感受上都更符合中国人的思维方式与审美意向。

此外,对比式的发展在作品中也有所呈现,如《惊蛰》这首作品既具有西方传统曲式的三部性特征,体现了对比统一的结构原则,又具有中国传统结构中起承转合的四部性结构特征(见表2)。乐曲的A段为两句平行乐句,b乐句与a乐句相比,使用了大量变化音和弦;c乐句与a乐句相比,其变化主要在于调性的转换以及15~16小节低声部织体的变化,将柱式和弦式的织体变为五声性的分解和弦式的织体。再现段A1乐段为综合性再现,最终在主调

的五声性和弦上形成终止。音乐通过调式、音乐材料的对比来表现“惊蛰”这一时节生机盎然的节气特点。作品虽以三部曲式来构架音乐,但在乐句的发展模式上仍具有中国音乐结构的发展特点。

■ 节气中的调式色彩

《二十四节气》主要以中国民族调式写成,结合了西方音乐的24个大小调,每个调对应一首作品。其中,春季六首作品的调性布局为:C宫—C羽—F宫—f羽—降b小调—bB宫。这些调式调性的运用在作品中呈现的特点主要表现在:首先,调性的安排从宫调式开始,宫调式结束,呈现出前后调式统一、回归的调式观念,在调性的布局上呈现了上四下五度的调关系布局;其次,五声性综合调式“宫”“羽”调式的对置,形成了大调式与小调式的明暗色彩对比,在音乐思维上呈现出“阴—阳”交替的美学思维。

作曲家结合当代的调式思维特点,将“以五声音阶为骨干,十二音为范畴的五声性综合调式体系”运用在作品中,使作品的旋律突出民族五声性的风格特点;在多声部音乐的构建上又结合十二音的范畴,使音乐既具有五声性民族风格,又具备当代音乐所追求的音响色彩。

如《立春》,该作品的旋律是五声宫调式,但在多声部音乐的构建上使用了由C宫雅乐和C宫燕乐这类同宫音调式综合而成的九声音阶。乐曲通过明亮的宫调式的色彩体现“立春”这一节气万物复苏、富有生命力的节气特点。而《雨水》的主调为C羽五声性七声调式,与《立春》所运用的宫调式相比,其运用了更柔和的羽调式色彩,主题旋律主要为四度叠置的五声性旋律,整体呈现出协和的音响特征,以此体现“雨水”这一节气中春雨蒙蒙、早春柔和温暖的景象。

第三首作品《惊蛰》的主调为F宫调式,在主题旋律上,具有五声性的旋律特点,在和声的配置上,综合了同主音小调的调式音级(见谱例1)。乐曲通过明亮的宫调式色彩与色彩性和声的八度平行上行及平行下行来刻画“惊蛰”这一节气春雷乍动的气象变化,形象地体现了春雷出现又消失的瞬间过程。前两个小节以流动的迂回进行的旋律线表现生命在蠕动的生态迹象。

■ 节气中的和声色彩

乐曲在和声的纵向结构上,除了运用古典和声中三度叠置的和弦结构以外,还大量运用了具有民族调式特征的四五度叠置、二度叠置

表2 曲式特征

《惊蛰》			
Allegro assai 再现单三部曲式			
乐段	A	B	A1
起止小节数	1-8	9-17	18-22
乐句	a + a1	b + c	a2
小节数	4 + 4 起	4 + 5 承 转	6 合
调性	F宫 bD宫、F宫		
力度	f mp f mp cresc.f		

谱例1

谱例2

谱例3

等五声性的和弦结构。在旋律的织体上,四度叠置、八度叠置的五声性旋律被广泛运用于作品中。如《春分》A乐段的旋律是单音旋律,A1乐段为四度叠置的旋律织体,A2乐段为八度叠置的旋律织体;A2段的低声部中运用了双四度叠置、二度叠置等五声性的和弦结构,使音乐更具有民族风格的特点。

在横向运动上,其特点主要体现在以下几点。

一是线性化的和声思维,其目的是追求多重横向旋律线的动感,强调线条,以获得不同的和声色彩与特殊的韵味。如第五首作品《清明》,乐曲的主调为降b小调,A段(3~19小节)为两句平行乐句,两句乐句低声部低音的走向均为bB—bA—bG—F—bE—bD—C音阶式的级进下行,结合慢板的速度及整体向下的旋律走向,营造了伤感的音乐氛围;第六首作品《谷雨》与《清明》相似,同样使用了音阶式的进行方式,但《谷雨》所运用的是五声性音阶进行,乐曲的主调为bB宫调式,低声部的旋律为B—D—F—G—B省略C音的五声音阶,与上方声部形成同向进行,削弱了声部之间的独立性,音乐不断向高音区的进行方式使音乐愈加明朗(见谱例2)。

二是固定音型式的低声部织体。如《雨水》这首作品中,音乐更多的是注重横向线条的运动,低

声部为固定音型式的单层次伴奏织体,并以此贯穿全曲形成背景式的音乐线条,以烘托主旋律,整体呈现出稳定协和的音响感知。

三是特有的和声语言。这六首作品中,除了《雨水》和《谷雨》这两首作品的旋律为音程及和弦式的旋律织体以外,其余四首作品均出现了流动的十六分音符的连续续进,每一首作品在流动的十六分音符结束之后,都会安排一个时值为四分音符、二分音符或八分附点的五声性和弦,在音乐中形成“临时结束感”的音响效果。在所有宫调式的作品中,包括《立春》《惊蛰》《谷雨》这三首乐曲的开头所注重的是I—VI—I的和声进行方式;而在五声调式中,VI—I的进行属于强进行,其和弦内的音均属于五声正音,在和声的运用上更突出了五声调式的特点。

■ 节气特点在其他音乐要素中的体现

除了上述的调式及和声特点以外,作品在体裁、节奏、力度及速度等音乐要素上同样结合了节气的特点。如在体裁的安排上,套曲的第一首作品《立春》是春天的第一个节气,作曲家利用“序曲”这一体裁形式表现音乐,以此表述新年的开始,预示着音乐的前奏。在节奏的安排上,第二首作品《雨水》以八分附点结合平八的节奏型为一

组贯穿全曲,与模仿对位的写作方式相结合,两手交替,形成诙谐、活泼的节奏特点,以此描绘春意盎然的景象,并且全曲以“p”为主要力度,表达“雨水”这个节气体现的春雨蒙蒙、温柔的意象美(见谱例3)。在乐曲的速度及音乐术语的安排上,《谷雨》以Allegro agitato的术语来标记,即“激动的快板”,整首乐曲以十六分音符为主要节奏型,两手交替进行,呈现出活跃的音乐氛围,展现了谷雨时节因为雨水充足,农作物生长活跃、旺盛的生命力。在乐曲的发展手法上,模进是乐曲中最常见的一种发展方式。乐曲常通过模进的发展方式促进旋律的进一步发展,通常使用的是二度、四五度音程关系的模进。在中国五声调式音阶中,二度和四五度是最为协和的音程关系,因此在一定程度上展现了中国五声调式的音程特性。

>>> 结语

钢琴套曲《二十四节气》作为新时代背景下以中国传统文化“二十四节气”为题材而创作的钢琴作品,用音乐的纵横构建赋予了每一个节气立体化的空间结构。作品以中国传统文化“二十四节气”命名的文学性标题形式,结合音乐表现要素,将音乐与“节气”特点融为一体,以音乐的方式展现了节气的特点。作品中的调式色彩体现了“阴阳”观的哲学思维,以及展衍的叙事手法体现的“一生二,二生三,三生万物,万物归一”的传统宇宙观,使作品在音响及音乐的表现上更符合中国人的审美追求;而在结构、调式调性、和声等中西结合的音乐思维及技法的表达上,作曲家在展现西方作曲技法的同时突出了本民族的音乐特点,并结合近现代作曲技法,使作品在音乐表达与音乐内容上具有本民族的文化特点,在音响上体现了丰富的色彩性。