

《乔家大院交响组曲》的作曲技法与和声运用分析

吴应特

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

摘要: 本文聚焦《乔家大院交响组曲》，先介绍赵季平生平与创作风格，阐述该组曲创作背景及意义。接着从作曲技法角度，分析其发展手法、创新应用及民族元素融合；从和声运用方面，探讨和声结构、连接创新及七和弦特色应用。最后探讨作曲技法与和声运用的综合效果，包括音乐形象与画面构建、情感表达与主题深化。该组曲将民族音乐与西方交响乐完美融合，具有重要艺术价值。

关键词: 《乔家大院交响组曲》；作曲技法；和声运用

引言：在音乐发展的长河中，交响乐作为西方音乐的重要形式，与中国传统音乐文化的融合一直备受关注。《乔家大院交响组曲》便是这一融合的杰出代表。赵季平以其深厚的音乐造诣，将晋商文化与交响乐相结合，创作出这部具有独特魅力的作品。本文旨在深入剖析该组曲的作曲技法与和声运用，揭示其艺术特色，探寻其成功背后的音乐密码，为进一步理解中国交响乐的发展与创新提供参考。

1 赵季平及《乔家大院交响组曲》概述

1.1 赵季平生平与创作风格

赵季平，1945年出生于甘肃平凉，成长于艺术氛围浓厚的家庭，其父赵望云是长安画派创始人之一，这为他日后的艺术之路奠定了坚实基础。他自幼展现出对音乐的浓厚兴趣与天赋，后考入西安音乐学院作曲系，系统学习音乐理论知识与作曲技巧，毕业后又进入中央音乐学院作曲系深造，不断精进自己的专业能力。赵季平的创作风格丰富多元且极具特色，他扎根于中国传统音乐文化，将民间音乐元素巧妙融入现代音乐创作中。在旋律创作上，他善于汲取各地民歌、戏曲、说唱等民间音乐的精华，使作品旋律优美动听、富有民族韵味，如《好汉歌》借鉴了山东、河南等地的民间音乐元素，旋律朗朗上口，极具感染力^[1]。在配器方面，他大胆创新，将传统民族乐器与西洋乐器完美结合，创造出独特的音响效果，既保留了民族音乐的特色，又赋予作品现代气息。他的作品题材广泛，涵盖影视音乐、交响乐、民族管弦乐等多个领域，且都取得了极高的艺术成就，成为中国音乐界的一面旗帜。

1.2 《乔家大院交响组曲》的创作背景与意义

《乔家大院交响组曲》的创作源于电视剧《乔家大院》的热播。该剧以山西祁县乔家大院为背景，讲述了乔家第三代传人乔致庸弃文从商，在经历千难万险后实

现货通天下、汇通天下的故事，展现了晋商的诚信、坚韧与智慧，播出后引起了广泛的社会反响。赵季平被剧中跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象以及深厚的晋商文化所打动，决定以此为题材创作一部交响组曲。这部作品具有重要的意义，从文化层面来看，它以音乐的形式传承和弘扬晋商文化，让更多的人了解和感受到晋商精神的魅力。在艺术层面，它为中国交响乐的创作提供新的思路和范例，将民族音乐元素与交响乐这一西方音乐形式深度融合，展现了中国交响乐独特的艺术魅力，推动了中国交响乐的发展。同时它也丰富交响乐的题材和表现内容，使交响乐更加贴近大众生活，增强交响乐的感染力和影响力。

2 《乔家大院交响组曲》的作曲技法分析

2.1 发展手法与创作技法

在《乔家大院交响组曲》中，赵季平运用了多种发展手法来丰富音乐内容。变奏手法是其中较为常见的一种，例如在表现乔致庸创业过程中的艰难险阻时，通过对主题旋律进行节奏、音高、音色等方面的变奏，使音乐在保持原有主题特征的基础上，产生不同的情感变化，生动地展现出剧情的起伏。重复手法也运用得恰到好处，通过重复某些重要的旋律片段或节奏型，强化了音乐的记忆点，加深了听众对主题的印象。在创作技法上，赵季平注重音乐的逻辑性和结构性。他巧妙地运用了主题贯穿的手法，将各个乐章紧密联系在一起，使整部作品具有高度的统一性。他在乐章内部也精心设计了音乐的起承转合，使音乐的发展自然流畅，富有层次感。

2.2 作曲技法的创新应用

赵季平在《乔家大院交响组曲》中大胆创新，将中国传统音乐中的一些独特技法与西方交响乐作曲技法相结合。他借鉴了中国传统音乐中的“鱼咬尾”手法，即前一句旋律的结束音与后一句旋律的起始音相同，使旋

律之间衔接紧密,一气呵成。这种手法在作品中多次出现,不仅增强了旋律的连贯性,还赋予了音乐一种独特的韵味^[2]。另外,他还运用了中国传统音乐中的“支声复调”手法。在交响乐队的演奏中,不同乐器组演奏出相似的旋律,但在节奏、音高、音色等方面又存在细微的差异,形成丰富的音响效果。这种创新应用既保留中国传统音乐的特色,又使交响乐的表现力更加丰富多样,为中国交响乐的创作开辟新的道路。

2.3 民族元素的巧妙融合

《乔家大院交响组曲》中巧妙地融入了大量的民族元素。在旋律方面,赵季平从山西民歌、戏曲等民间音乐中汲取灵感,创作出了具有浓郁山西地方特色的旋律。在配器方面,他加入了二胡、板胡、竹笛等民族乐器,这些民族乐器独特的音色为作品增添了浓郁的民族风情。二胡的悠扬婉转、板胡的清脆明亮、竹笛的清脆悦耳,与西洋乐器的音色相互交织,形成了独特的音响效果。同时,他还运用了山西民间打击乐的节奏型,如“威风锣鼓”的节奏,使音乐充满了活力和节奏感,进一步强化了作品的民族特色。

3 《乔家大院交响组曲》的和声运用分析

3.1 和声结构与特色

《乔家大院交响组曲》的和声结构犹如一幅绚丽多彩的音乐画卷,丰富且多元。在传统和声的运用上,作品展现出了扎实的基本功与深厚的音乐素养。大量三和弦、七和弦等基本和弦的巧妙运用,如同建筑的基石,构建起稳定而和谐的音乐框架。这些和弦通过巧妙的转换与连接,使音乐的发展自然流畅。大调的明亮如同阳光洒下,带来温暖与希望;小调的柔和则似月光轻抚,营造出静谧的氛围。二者相互交织,让听众仿佛置身于一个充满温情与和谐的世界,感受到音乐所传达出的美好情感。作品的和声特色更在于它对民族调式与西方和声体系的精妙融合^[3]。赵季平在创作中独具匠心,借鉴中国传统音乐中的五声调式,将其独特的音阶与西方和声完美结合。在一些旋律中,以五声音阶为基础,那质朴而优美的旋律线条仿佛带着民族的气息扑面而来。同时运用西方和声的规则进行和弦配置,使音乐在保留民族音乐韵味的同时,又具有现代和声的丰富性与层次感。这种融合不仅是对传统与现代的完美衔接,更是对音乐创作的大胆创新,让听众在欣赏音乐的过程中,既能感受到民族文化的深厚底蕴,又能领略到现代音乐的独特魅力。

3.2 和声的连接与创新

在和声连接方面,赵季平宛如一位勇敢的开拓者,

打破了传统的和声连接模式,进行了大胆且富有成效的创新。他巧妙地运用不协和和弦与协和和弦的交替连接,为音乐注入了强烈的紧张感和动力感。在一些表现矛盾冲突、情感激荡的乐章中,不协和和弦的突然闯入犹如一颗投入平静湖面的巨石,瞬间打破了原有的和声平衡,让听众的心也随之揪紧。这种不协和的音响效果生动地描绘出剧情的紧张氛围和人物内心的挣扎与矛盾。随后,协和和弦的及时解决,又如同黑暗中的一道曙光,使音乐重新回归稳定,让听众在紧张之后感受到一种释然。这种和声连接方式犹如一部精彩的戏剧,通过音乐的起伏变化,生动地展现了剧情的跌宕起伏和人物内心的复杂情感,使听众仿佛身临其境,与剧中人物一同经历着喜怒哀乐。他还运用了和声的色彩性连接,通过不同和弦的音色对比,营造出独特而奇幻的音乐效果。在一些描绘自然景观或抒发情感的乐章中,增减和弦、高叠和弦等色彩性较强的和弦被巧妙运用。增减和弦那独特的音响色彩,仿佛能勾勒出自然景观的神秘与变幻;高叠和弦的丰富层次,则如同情感的层层递进,使音乐充满了奇幻的色彩。这些和弦的运用增强了音乐的感染力,让听众在欣赏音乐的过程中,仿佛能看到一幅幅生动的画面,感受到音乐所传达出的丰富情感。

3.3 七和弦的特色应用

七和弦在《乔家大院交响组曲》中宛如一颗璀璨的明珠,得到了极具特色的应用。赵季平根据不同的音乐表现需求,如同一位技艺精湛的工匠,灵活运用各种七和弦,为音乐增添了丰富的情感色彩和表现力。在表现激昂、豪迈的情感时,属七和弦成为了他手中的得力武器。属七和弦那强烈的音响效果,如同战鼓擂动,增强了音乐的力度和气势。那激昂的旋律和强烈的和声效果,生动地展现了晋商的勇敢和拼搏精神,让听众仿佛能看到商队在广袤的大地上驰骋,感受到他们无畏的勇气和坚定的信念^[4]。而在表现柔情、细腻的情感时,大小七和弦、小小七和弦等则发挥了独特的作用。这些七和弦的音色相对柔和,如同潺潺的溪流,能够更好地表达人物内心的情感世界。在表现乔致庸与恋人之间深情厚谊的乐章中,大小七和弦和小小七和弦的运用,使音乐充满了温情和浪漫。那细腻的旋律和柔和的和声,仿佛是恋人之间的轻声细语,让听众深刻感受到人物之间的真挚情感,沉浸在音乐所营造的温馨氛围中,回味无穷。

4 《乔家大院交响组曲》作曲技法与和声运用的综合效果

4.1 音乐形象与画面构建

《乔家大院交响组曲》宛如一位技艺高超的画师,凭

借精湛的作曲技法与巧妙的和声运用,成功勾勒出丰富多样且栩栩如生的音乐形象与画面。当描绘乔家大院这一宏伟建筑时,作曲家精心调配了宏大的交响乐编制,仿佛将整个庞大的建筑群搬到了音乐舞台上。强烈的和声对比犹如建筑中明暗交织的光影,为画面增添了立体感与层次感;丰富的配器层次则如同建筑上细腻的装饰,从低沉的弦乐到嘹亮的铜管,从悠扬的木管到清脆的打击乐,各种乐器相互交织、彼此呼应,共同营造出一种庄严、肃穆的氛围。听众在聆听时,仿佛能穿越时空,置身于那气势恢宏的乔家大院之中,看到那高大的门楼、精美的砖雕、古朴的庭院,感受到岁月的沉淀与历史的厚重。而在表现乔致庸商队在沙漠中艰难前行的场景时,作曲家更是独具匠心。独特的节奏型如同沙漠中呼啸的风沙,时急时缓,让人仿佛能听到狂风在耳边肆虐;不协和和弦的运用则恰似沙漠中隐藏的危险与未知,营造出一种紧张、压抑的氛围。民族乐器的独特音色成为了点睛之笔,板胡那高亢激昂的音色,如同商队成员不屈的呐喊,在恶劣的环境中展现出他们的坚韧和不屈。这种音乐形象与画面的构建,让听众能够直观地感受到剧情的发展和人物的情感变化,仿佛自己就是商队中的一员,与他们一同经历着艰难险阻,极大地增强了音乐的艺术感染力。

4.2 情感表达与主题深化

作曲技法与和声运用的完美融合,使得《乔家大院交响组曲》成为了一部情感丰富、主题深刻的音乐佳作。在表达晋商的诚信精神时,作曲家宛如一位细腻的情感导师,运用了温暖、和谐的和声以及舒缓、优美的旋律。温暖的和声如同冬日里的暖阳,给人一种亲切、友善的感觉;和谐的旋律则如同一股清泉,流淌在听众的心田,营造出一种真诚、友善的氛围。这种音乐表达让听众深刻体会到晋商在商业活动中所秉持的诚信原则,仿佛能看到晋商们在交易中童叟无欺、信守承诺的场景,感受到诚信这一传统美德在他们心中的分量。在

表现乔致庸为实现货通天下、汇通天下的理想而奋斗的过程中,作曲家又化身为一位激情的叙事者,通过和声的紧张与舒缓、旋律的起伏变化,生动地展现了乔致庸内心的坚定信念和不懈追求。紧张的和声如同他在前进道路上遇到的重重困难,让人感受到压力与挑战;舒缓的和声则如同他在困境中短暂的喘息,给人以希望与慰藉。旋律的起伏变化则恰似他内心的波澜,从最初的憧憬到中间的挫折,再到最后的坚持,每一个音符都诉说着他的奋斗历程^[5]。随着音乐的发展,情感逐渐升华,主题也得到了进一步的深化,使听众对晋商精神有了更深刻的理解和感悟,同时也感受到了中华民族坚韧不拔、勇于创新的精神品质,仿佛在音乐中汲取到了前行的力量。

结束语

《乔家大院交响组曲》是赵季平音乐创作生涯中的璀璨明珠,它以独特的作曲技法和丰富的和声运用,实现民族音乐元素与西方交响乐形式的完美融合。通过对该组曲的深入分析,不仅领略到晋商文化的独特魅力,更感受到中国交响乐在创新发展道路上的蓬勃生机。这部作品为中国交响乐的创作提供宝贵的经验,激励着更多音乐人在传承与创新中不断探索,推动中国音乐事业迈向新的高度。

参考文献

- [1]张华.民族交响组曲的启发——以《乔家大院》为例[J].黄河之声,2024(19):48-51.
- [2]韩晋松.交响组曲《乔家大院》的山西民间音乐元素[J].黄河之声,2020(16):10-11.
- [3]白光英.交响组曲《乔家大院》的创作理念与音乐分析[J].东方艺术,2019(5):114-117.
- [4]范琳琳.民族音乐元素与西方作曲技法的有机融合[J].教育艺术,2023,(10):50-51.
- [5]杨一伦,曹青新.民族音乐元素与西方作曲技法的有机融合研究[J].戏剧之家,2020,(06):38.