

如何弹奏中国钢琴小品

——以《云》和《欢》为例

◎李 晶

(重庆师范大学音乐学院 重庆 400047)

摘 要 在钢琴教学中,许多初级和中级学生对中国的钢琴小曲缺乏正确的理解及准确的弹奏方法。本文以谭盾的两首钢琴小品《云》和《欢》为例,在教学方面对其作品进行弹奏法分析,同时,能够为演奏者在演绎这些作品时,在整体和细节上能提供一些思路和帮助。

关键词 钢琴作品 曲式分析 弹奏分析

自上世纪八十年代到现在,中国学钢琴的热潮一直没有间断过,随着郎朗、李云迪等一批年轻的钢琴家活跃在世界艺术舞台上,中国的学琴孩子们更是加倍地在钢琴中奋斗,期盼自己也能在以后的日子里赶上甚至超过他们的前辈。在这样的背景下,中国的钢琴教学也有了突飞猛进的发展,教师的教学质量和学生的音乐整体素质也在不断的提高,并出现了许多优秀的钢琴曲。这些钢琴曲有中国独特的、如诗一般的意境,也有以民族民间的音乐为元素,如歌曲或舞蹈等改编甚至创新出来的优秀作品,带有鲜明的民族风格和中国特色。但是,我们也清醒地看到,不少初级或中级学生弹奏了太多的外国作品,对外国作品的把握在老师的指导下都能比较清晰地表现出来,而在弹奏中国作品的钢琴小曲时,反而不能对曲子有正确的理解。在这里,以谭盾的两首钢琴小品《云》和《欢》为例,在教学方面对其作品进行弹奏法分析,同时,能够为演奏者在演绎这些作品时,在整体和细节上能提供一些思路和帮助。

一、作品介绍

钢琴作品《忆》是谭盾在中央音乐学院求学时期的作品,分为八首小品,《云》和《欢》为其中的两首。在创作上,作者以自己所熟悉的湘楚文化为背景出发,打破地域文化的局限、吸收湖南民间音乐为素材的同时,与西方现代创作技术相融合,使作品既有民族特点又有时代特征。《云》是带再现的单二部曲式,4/4拍,bE宫,单纯朴素的行板。这首乐曲曲调清新,色彩丰富,旋律婉转优美,富有诗情画意。它描绘了美丽的山间景色,上有浮云,下有流水,具有浓郁而清新的乡土气息。它是一首听得见的抒情诗,也是一幅看得见的风景水彩画。《欢》是带再现的单三部曲式,2/4拍,G徵,欢快的快板。这首乐曲多处模仿了锣鼓声,从而使民族戏曲的特色油然而生。同时,它还描写了节日里孩子们聚在一起,欢天喜地、热闹非凡的火热场面。

二、曲式分析

(一)《云》

引子处,用五声调式缓缓奏出中声部的伴奏音型。A段,

左手用bE宫系统的五声调式为伴奏音型,右手在高音区弹奏出主旋律,音乐纯美、朴素。再现段A1中第十四小节后的中声部伴奏音型的变化下行,也为转调的自然过渡做了很充分的准备。此时,低声部的音色适当的厚重,波音的形式模拟了“箏”的滑音,使音色显得温暖,与高声部旋律的飘逸、婉转,音乐的清新、明亮形成了鲜明的对比。结尾处,右手在属——主功能音上不断强调,左手用五声曲调片断进行无直接功能联系的频繁转调。如第二十五小节,第一个bB音,被处理尾bD宫调域的羽音,第二个bB音则被处理为bE宫调域的徵音。就是通过这种移位的手法不停转换调域^①,将五声调式自然转承连接起来,在看似微妙的变化中改变调性色彩。将和声与调性色彩的变化发挥到了极致。

(二)《欢》

此曲引子部分前两小节,在钢琴上用和弦的形式模拟了锣鼓乐的音响效果,好似一出戏剧的开场。A段中,高声部通过四度叠置将主题音乐欢快奏出,模拟出了民族乐器“笙”的音调,高亢有力,活泼跳动。在短小的连接后,这种欢快的旋律在a乐句的高八度上强有力地表现了出来,音乐更加热烈,情绪也更加高亢激动,力度变得坚实饱满。左手伴奏织体发生改变,低音区用传统和声中的通奏低音,模拟锣的音响,与高音区的“笙”合奏,使音乐增添了几分别有的情趣。B段是全曲的高潮,用卡农的手法通过双手的轮奏,在ff中强烈地表现了出来。四度音程的断奏,使音乐增添了欢乐的气氛,情绪也随之高涨。左右手此时的轮奏,将两个部分层次划分得十分清晰。随后,音乐再次模拟出开场的锣鼓乐,音乐主题又回到了开始。这段音乐与主题音乐有所不同的是伴奏织体加密、持续低音的出现,使音乐节奏更加强劲,更有动感和生命力。结尾处,采用颠倒的方式,重复了引子的素材,与引子前后呼应,形成“拱型结构”,引子的前两小节在结尾中,通过紧缩节奏的方式,将和弦音放在最后来结束全曲。

三、弹奏分析

《云》在弹奏时,引子处以中声部的五音连奏作为开头,通过五声音阶将细微的和声变化描绘了出来,增加了音乐的流

动性和色彩性。此处要求手指贴键,手腕随着旋律走向从左到右的顺序调整配合,弹奏出轻盈而朦胧的音色,仿佛山涧的泉水,清澈透明,在弯弯曲曲的山谷间潺潺流动一般。当A段高声部主题进入时,音色要透彻,旋律线条要连贯而有流动性。左手调式背景变化丰富,描绘出云彩的瞬息万变。在弹奏时,两手要求有良好的手臂、手腕柔韧性,手指略放平,触键要深,利用手臂和手腕连贯地转移重量的协调性,将力量送到指尖。同时,把旋律的始、收、起、伏弹好,以合理的指法演奏出圆润的线条。注意控制好气息,在一呼一吸之间,把清新的音色潇洒地弹奏出来,气韵生动,给人以无穷的遐想与美的享受。右踏板踩用音后踏板,以左手的旋律与和声为依据换踩,原则上是两拍一换,烘托气氛,增强感染力。

中段节奏相对自由(rubato),高声部颤音作为旋律的装饰,带有咏叹的性质。在节拍上可以有一定的伸缩处理,速度先慢后快,力度由弱到强;手指贴键,富有歌唱性地弹奏出音乐中独特的浪漫主义色彩。倚音模拟了“箏”的滑音,在幽静的山谷间透出了空灵的感觉,音色要清亮而有弹性。中声部以五声音阶为伴奏音型,调式背景变化丰富,用指肚触键以寻找柔和而清晰的声音,突出抒情的诗意。通过强弱变化的声音,把云彩的变化多姿一一表达出来。低声部,下行波音下键有力,声音深沉,使音乐在高声部和低声部的作用下,形成一定的空间感,丰富音乐的多层次。“三个线条的进行和交错,伴奏音型像云一样漂浮在空中,充满了乡土气息的遐想”^②。

结尾中声部的伴奏音型在五声音阶中做了细微的移调,在速度渐慢和力度渐弱的情况下,渲染一种朦胧空灵的意境,仿佛一切又回到梦中一般,带有一种虚幻和缥缈的感觉。手指触键缓慢,声音轻盈柔和。在乐曲最后三小节,踩右踏板的同时踩下左踏板,制造出遥远而朦胧的气氛。

整首曲子就像是进入一个梦境,开始,记忆中的景象只是一个朦胧的轮廓,淡淡的、远远的。渐渐的景象近了、逐渐变得清晰起来,儿时的一切仿佛又回到了眼前,回到了当年躺在草地上看天上朵朵流云的情形,一切事物变得清晰起来:蓝天、白云、阳光、草地、野花、河水、河边的小树,树上的小鸟;我们仿佛身临其境的感觉到了阳光的温暖,泥土的气息、野花的芬芳,这时鸟儿也欢唱起来!仿佛从梦里回到了童年。渐渐的,记忆又开始模糊,蓝天白云又渐渐远去,变淡了,最后消失在梦里面。

在作者儿时的记忆中,村里赶场的日子对孩子们而言就是一次热闹的聚会。欢乐的场面、热闹的人群、和小伙伴在一起疯耍的开心……一幕幕又浮现在眼前。

《欢》开场引子部分的和弦,模拟了锣鼓声的音响效果。要弹奏出乐谱上标出的重音(>),运用整个腰部以上的身体力量传给手臂,手臂要挥动起来,手掌支撑但不要僵硬,手指直立,抬手时离键不要太高,弹奏时,全身协调一致,气息贯通,声音应饱满而有弹性,避免敲击或拍打。与此同时,踩下右踏板,保持四拍,发出铿锵有力、震撼人心的音响效果。第3小节到第6小节,左手伴奏音型用断奏弹法,声音轻巧活泼,2/4拍的节奏重音要在左手第一个音上表现出来,增添音乐的生动性。

A段主题开始力度较轻(mp),与前面恢弘的气势形成鲜明的对比,右手以四度音程模拟出民族乐器“笙”的音调,手指贴键,弹奏时手型架子撑好,手腕柔软、松弛,指尖坚硬,采用非断奏的弹法,注意突出音程上方的旋律线条,富于歌唱性地弹奏,使音乐轻巧、明快。左手五度叠置的伴奏音型避开了强拍,在后半拍出现,力度轻巧,与主题旋律配合准确。如图1所示:

图1

第17小节到第24小节,主题旋律在高八度区域重复,总体力度强(f),与前一句形成强弱的鲜明对比,音乐表现更加热烈。高声部旋律坚定而明亮,中声部为切分节奏的伴奏音型,声音要轻柔;低声部的持续音线条连贯、清晰。弹奏时将三个声部的力度布局和音色层次尽量清晰地表达出来。连接句前三小节两个八分音符为一组,以“落提”的方式左右手交替弹奏,强调每一组的第一个音。整个音乐走向渐弱,声音连贯而轻巧,与跳音形成对比,踏板一组音一换。后两小节渐强,踏板一直保持两小节,通过踏板的延音效果烘托出大幅度渐强,把音乐推向到情绪高涨的第二段。

B段是全曲的高潮,用卡农的手法双手有力度地、富有激情地弹奏。手指坚定地站立,有力地奏出结实而明亮的声音。身体与手臂要配合好,两个小节为一句的语气要弹奏出来。第38小节到第45小节,音群、音调的不断移位,既表现了“笙”的器乐特点,又将聚会的热闹、欢庆的场面描绘得淋漓尽致。四度音程弹奏突出外音旋律,力度减弱,为后面四小节的由弱到强作好力量上的准备。第42小节到第47小节,随着音群的向上移位,力度逐渐增强,情绪越来越高涨,冲向了最高潮。

A段再现了主题旋律,左手伴奏织体加密,低音持续重音,小指有良好的支撑,下键的声音坚实而明亮。节奏强劲、欢腾,音乐要兴奋起来,右踏板每小节换一次,将热烈欢闹的气氛渲染起来,使情绪高涨。最后结尾两小节,中间要吸口气,让气息贯通,全身协调一致,为最后三个和弦音的爆发力做好准备。最后三个音集中全身力量于指尖,挥动手臂,在弹奏同时踩下右踏板,发出饱满、洪亮的声音,制造出震撼人心的音响效果而收场。和弦的音响效果铿锵有力,使音乐以热烈高涨的情绪、震撼人心的力量、辉煌的音响而终结全曲。

总之,中国钢琴作品是比较难于把握的曲目种类之一,特别是它独特的,如诗歌般的意境,是年轻学生在钢琴上非常难表现准确的。在弹奏时,特别强调气息的把握,并对其有很高的要求,这就需要在平常练习时对气息和钢琴弹奏的融合要有系统的训练。

注释:

①王安国. 现代和声与中国作品研究. 中国文联出版公司出版发行. 1989年6月. 第1版. P20.

②周铭孙. 个性与变化,魅力与色彩——朗朗在北京的两场音乐会. 钢琴艺术. 2003年10期. P10.