

浅析中国钢琴曲《百鸟朝凤》中的装饰音

□文/樊华

摘要:本文通过对中国钢琴装饰音的阐述,分析了《百鸟朝凤》这首钢琴曲中的装饰音在钢琴演奏中的重要作用,通过装饰音在乐曲中所起到的作用和功能,能使作品的特征更加鲜明,能够进一步加深对乐曲的理解。

关键词:装饰音;百鸟朝凤。

装饰音又名“花音”,以各种符号标记在音符的上方,用来增加乐曲的表现力,装饰音通常都很短小,是用来装饰旋律的小音符及某些旋律型的特别记号,在记谱上用小音符或特殊记号表示。装饰音大部分由时值较短的上、下助音构成,是用来丰富曲调,使乐曲增加色彩,更加具有特色。装饰音的作用主要是用来装饰旋律,是有巨大艺术表现力的一个技术手段,装饰音的运用可以对旋律曲调以种种润色和修饰。钢琴发不出“滑音”,不能像弦乐那样“抹音”,不能“揉弦”,装饰音在一定程度上可弥补这类弱点。常见的装饰音有倚音、颤音、回音、波音、经过音、滑音等许多种。

装饰音现象历史悠久,早期的格里高利圣咏的演唱者就已经开始在原有的旋律中加入即兴的装饰,在十二至十四世纪的音乐中就有用装饰音创作的作品,十五世纪的文艺复兴时期装饰音继续发展,即兴的装饰音在这一时期占有重要的地位,到了十六世纪,即兴装饰被称为音符减值,即将一个主题以一半的形式出现,到了巴洛克时期,即兴装饰仍然占有重要地位,很多作曲家只写出草稿,给表演者较大的发挥空间,这个时期,用特定符号标明的装饰音符号也在继续发展,但仅限于键盘音乐,由于没有统一的规范,如何诠释这些装饰音符号成了一个重大问题。直到十七世纪法国装饰音系统化后,这一问题才得以解决。后来的欧洲音乐家,不论是古典主义时期、浪漫主义时期,还是二十世纪的,也都一直沿用法国装饰音的符号。

钢琴演奏和创作在欧洲已有上千年的历史,在中国也有几百年的历史了,在漫漫的钢琴演奏和创作历程中,装饰音的出现无疑是钢琴创作和演奏的一个里程碑。在中国钢琴音乐的发展历程中,为了能够更完美的结合中国民族音乐艺术特点,装饰音的应用也越来越广泛,演奏好中国钢琴作品的关键是理解和挖掘中国钢琴作品中装饰音的艺术特色,是中国民族文化精髓得以体现的重要途径。充分展示中国钢琴作品中装饰音的艺术特色,才能使中国钢琴音乐更好的体现民族特质。例如中国钢琴作品《百鸟朝凤》、《翻身的日子》,通过巧妙的运用装饰音,能惟妙惟肖的把唢呐、板胡的韵味和百鸟欢鸣的声音表现出来,其中《百鸟朝凤》更是把中国民族音乐特点和钢琴艺术表演中的装饰音应用到了极致,不仅发挥了钢琴本身的宽广的音域,强大的艺术表现力更加充分的展示了“鲁西南鼓吹乐”的独特风格。装饰音的运用深刻地反映了作品的风格,使作品的曲风更加明朗、特征更加鲜明。对装饰音的把握,能够进一步加深我们对乐曲理解。

大量有效果的装饰音的巧妙运用是中国钢琴音乐作品的重要创作手法,更是民族风格、民族韵味得以形成的基本因素之一。钢琴曲《百鸟朝凤》中最精彩的是大量装饰音的运用,装饰音的运用既发挥了钢琴音色多变的特点,又对唢呐独特的音响效果有所再现和保留,充满了民族音乐的韵味。《百鸟朝凤》通过创造性的装饰音,在传统钢琴演奏技法上结

合新的音色技法,生动地描绘出各式的鸟鸣声,惟妙惟肖地再现出唢呐演奏法的趣味。

《百鸟朝凤》原是一首民间唢呐曲,在山东、安徽、河南、河北等地广为流传。每到春天来临,凤凰换毛之地,就是四面八方鸟儿来此朝拜、聚集的地方。乐曲以热烈欢快的旋律描写了百鸟争鸣之声,表现了生机盎然的农村自然景象,展示出劳动人民乐观、爽朗的性格和精神风貌。钢琴曲《百鸟朝凤》在多声音乐写作上,采用了大量民族特色的四、五度和弦,以此衬托旋律所隐含的情趣,使民间曲调更富浓郁的乡土色彩。钢琴曲中许多小二度装饰音的运用,借鉴、移植了唢呐吹奏时的滑音、花舌音的技法特点,既展示了原曲的风貌,又突出了钢琴的音色特点,体现了钢琴音乐民族化风格的特征。

根据百鸟朝凤的主题内容,钢琴曲中运用了大量的装饰音对鸟鸣进行了模仿,如倚音、波音、颤音、琶音、震音等,其中以倚音、颤音和震音为主。倚音的弹奏以轻巧和干净的指触为主,用指尖触键,追求明亮、轻盈、通透的音响效果。短倚音的弹奏要快速,指尖要快速触键,表现鸟儿从树梢上俯冲下来。短倚音的弹奏声音应该短促、有力,表现鸟儿敏捷伶俐的神态。

颤音的弹奏要求颗粒、均匀、饱满、指触敏感。短颤音轻巧、灵动,长颤音细致均匀并且起伏自如,弹奏时注意手腕的放松与配合,随着忽强忽弱的力度变化,伴随着指尖均匀而轻巧地颤动,手腕在很有弹性地起伏中去控制声音的大小与强弱,触键要柔和,声音要均匀,弹奏时颤音的音色要好似蝉叫的声音,注意力度的对比。

震音主要出现在模仿鸟鸣的段落中。音乐着重描写了百鸟争鸣、热烈欢腾的场景,音响的华丽达到了整首乐曲的高潮。震音的演奏表现出的明亮、辉煌的音响效果很好地展现了乐曲内容的核心。演奏时要求演奏者手腕灵活松弛、手掌架牢,发出饱满、均匀、富有穿透力的声音,要体现出作品的气势。

钢琴曲百鸟朝凤具有鲜明的民族特征和民族气韵,生动活泼的艺术形象和华丽辉煌的演奏效果既发挥了钢琴音乐的独特魅力,也拓宽了原曲的艺术表现空间,这部作品是民族音乐与钢琴音乐的完美结合。中国钢琴音乐的旋律、韵味和风格有着深深放人民族印记,具有浓郁民族特色,装饰音是表现钢琴音乐民族特色的重要手段,通过中国钢琴作品中大量的装饰音,能更好的表现中国钢琴音乐中的民族性。

参考文献:

- [1] 魏廷格. 论王建中的钢琴改编曲[J]. 中国音乐学, 1999.
- [2] 陈家齐. 百鸟喧春春更浓[J]. 乐器, 2002.
- [3] 李民雄. 传统民族器乐曲欣赏[M]. 北京: 人民音乐出版社音乐, 1996.
- [4] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海: 上海世界图书出版公司, 1999.

樊华: 山西大学音乐学院