

李斯特钢琴改编曲的演奏风格探析

——谈《魔王》的演奏

□文 / 刘晶

摘要:李斯特一生共创作了700多首钢琴改编曲,占钢琴作品总量的一大半。其艺术价值在钢琴音乐史上产生了重要影响。本文从改编曲的特征、分类及其艺术特色对李斯特钢琴改编曲从感性到理性,从演奏到教学进行分析,为今后李斯特钢琴改编曲的教学和演奏研究提供理论依据。并以《魔王》为例,对其进行音乐和演奏分析。

关键词:李斯特;钢琴改编曲;魔王;演奏技术

一、李斯特钢琴改编曲产生的分类

在19世纪上半叶欧洲音乐文化史上,李斯特占有特殊的地位,他的一生在钢琴演奏、乐队和歌剧指挥、作曲、教学、评论各方面做出了巨大贡献。钢琴音乐是李斯特音乐创作中占据主要地位的音乐体裁。对于这位大师天才的演奏技巧有很多例如“钢琴之王”、“钢琴杀手”、“钢琴粉碎机”等众多形容。人们用不同的语言表达对这位乐坛巨星精湛演奏技巧的惊叹和赞美。

李斯特改编了数百首他人的作品和自己的作品,成为一个创举。他一生共创作700多首钢琴改编曲,力图将优秀的音乐遗产深藏到自己的钢琴音乐中去,通过改编、改写,使这些优秀的作品用钢琴的语汇呈现出来,不仅使名作得到更好的流传和发展,并且大大推动了钢琴音色、音域及力度的创新^①。使被人们公认的“乐器之王”充分展示它无穷魅力,对演奏技巧也提出了更高的要求。李斯特的钢琴改编曲分为以下四类:器乐改编曲、交响乐或管弦乐的改编曲、对艺术歌曲的改编曲、对歌剧主题的改编曲。

二、李斯特钢琴改编曲的创作特征与意义

(一)创作特征

李斯特在钢琴改编曲的创作中,受到很多因素的影响,包括社会阶层的要求、对其他音乐家作品的理解以及对钢琴的技巧的运用和美学趣味等。他的钢琴改编曲受到浪漫主义思潮的影响,因此,他立意将好的音乐遗产一定要体现在自己的钢琴音乐当中去。

李斯特的钢琴改编曲范围很广,包括歌剧、交响乐、室内乐,器乐和艺术歌曲等体裁。改编过曲目的作曲家也有很多:诸如巴赫、贝多芬、柏辽兹、肖邦、门德尔松、帕格尼尼、罗西尼、圣-桑、舒伯特、舒曼、贝利尼、柴可夫斯基、威尔第等等。李斯特的创作风格和演奏风格是密不可分的,作品注重钢琴艺术的外在表现力,大都是外向性的。

总的来看李斯特的钢琴音乐都饱含了炽热的感情和激昂的热情,旋律像歌词一样朗朗上口,他所改编的作品往往比原作更受欢迎。19世纪这个漫长而动荡的时期使他的思想充满了矛盾,有积极变革的热情,也有怀疑和失望的情绪,但前者是占主要地位的。因此李斯特在创作上与那些庸俗保守的风气进行斗争,在艺术上他大胆的创新,与民族创作尤其

是匈牙利民间音乐保持着联系,他创作的交响诗这一题材,运用交响音乐的构思方法来创作钢琴音乐。他的钢琴音乐往往气势磅礴辉煌,和声的排列和配器相关,在他的复调作品中,各主题的对比可合理的视为各种乐器之间的冲突与交流。李斯特虽然否定纯理论的规则,但却在创作中坚定的保持着自己的体系。

李斯特力求音乐诗意化,他的人文音乐与文学有着不可分割的内在联系,依靠并运用这种联系,音乐就能达到人的思想、感情、意志、愿望所交织成的一个焦点。李斯特的钢琴音乐总是体现着作品中每个部分和各种因素之间的千丝万缕的联系,这些因素联合在一起就是一个统一的音乐整体。在李斯特的音乐作品中,主题与动机时刻贯穿着作品,在主题一致的基础上把动机连接加工,并有创意的组成一个不可分割的整体,将曲式压缩,并在大型作品中最后一个乐章主题的概括作用,也是李斯特创作特征的又一个鲜明的特点。

李斯特的音乐作品克服了古老的和声方法,在取得积极效果的同时,创立了新的色彩的表现手法,并将这些手法集中在和声领域,将简单的元素复杂化,追求新的色彩的组合,并用这些复杂化的色彩配成新的和声效果,在节奏相对自由的基础上,最大化的发挥了色彩的多样性。李斯特由于非常熟悉原作,他在尊重原作者的基础上,不改变原曲内在意图和表达思想的基础上,更贴近其时代和流派的风貌。

(二)创作意义

李斯特的钢琴改编曲除了在演奏中的意义外,并且起了其它的重大意义:

- 1.起到了推介作曲家的作用;2.扩大了钢琴演奏曲目范围;3.提升了钢琴的性能;4.使钢琴音乐向交响化的方向发展。

三、李斯特钢琴改编曲的演奏风格

(一)钢琴织体交响化

李斯特受到帕格尼尼的影响,其钢琴改编曲大多坦率、粗犷、热情。作品气势恢弘,技巧复杂,绚丽夺目,极大的拓展了钢琴的技巧潜能。在李斯特的发展下,具有宏大音响、丰富表现力的现代钢琴应运而生,此时的钢琴已经是能够集中体现整个音乐艺术和乐队效果的键盘乐器了。钢琴的八十八个键子,七个半八度的音域概括了整个乐队的乐器效果,李斯特非常大胆和超前的对他的改编曲进行了交响化的处理,在

作品中尽量的涵盖整个键盘,分布到整个音域上,运用最多的音符来表现交响乐队般宏伟的音响效果。

(二)色彩与节奏丰富化

李斯特的钢琴改编曲在改编的时候,除了要保留原作的精神外,最重要的就是要使原来的音乐本体能够转换成新的钢琴语汇,既要接近原作,又要有所发展。他使用不同音区的色彩来装点作品使原本很单调的乐器变得色彩多样化。

四、李斯特钢琴改编曲的演奏技巧

(一)轮指技巧的大量运用

钢琴演奏中的轮指技巧是钢琴演奏方法中的一种,是一种模仿拨弦乐器(例如吉他、竖琴)等发声特色的特殊的演奏方法¹²。技法特点就是反复不断、快速的演奏同一个音。如李斯特改编帕格尼尼《b小调小提琴协奏曲》第三乐章的《钟》,在改编的时候主题部分大量的运用快速的轮指技巧,高难度的演奏让人望而生畏。

(二)双手交替式的、敲击式的技巧

李斯特把钢琴当作一种打击乐器,双手轮流敲击,形成一种独特的乐曲样式。这是李斯特最具有个性化的音乐语汇。音响短促和激烈,就像是密集快速的鼓点般。如改编于意大利民间舞蹈《塔兰台拉》片段。

(三)八度的跑动、双手大量和弦的运用

在李斯特的钢琴音乐及改编曲中,能够经常见到大量的八度的运用。八度、八度加音柱式的和弦及八度以上的和弦与大跳是李斯特钢琴改编曲中最难的技术课题,也是李斯特钢琴改编曲中旋律与形式、内容的呈现形式。

(四)华彩乐段的使用

李斯特在其钢琴改编曲中大量的使用了华彩乐段。其是“某些大型独唱曲、独奏曲和协奏曲中,插于乐曲或乐章末尾的一个即兴性质的结构自由的段落。”这种段落都是较难的,能够显示演奏者水平的技巧。李斯特的改编作品都或多或少的才用这种技术手法。

(五)震音、颤音的使用

李斯特这些高难度技巧的使用,是钢琴产生前所未有的雷鸣般风驰电掣的音响效果,例如他改编自瓦格纳的《唐豪舍序曲》。

李斯特把以前古板、单调的古钢琴演奏方法发展并改革,进一步把手腕、臂、肩膀以及整个上身的动作和力度,通过乐曲的需要和要求有机的协调,做到了技术为音乐内容服务。其中的“双手平行八度的大音程跳跃、双手的长琶音、分解和弦和大范围的刮键”,这些都使人耳目一新。从钢琴演奏这个角度来看,李斯特的音乐是明快并多样化的。他对键盘有完全的控制,即兴演奏的能力很强。当作曲和演奏达到了完美的统一之后,演奏也为作曲提供了保证和技术上的武器,作曲也为演奏加入了丰满的情感和即兴表现的能力。李斯特的演奏并非是指技术上的尽善尽美,也不是掌握最大的难度,而是应该理解为真正的炉火纯青的境界。他善于把音乐作品的光彩和清新全部表现出来,演奏时善于进行思索,

使技巧成为表达诗意的助手,这就是最高的表演技能。李斯特认为,技巧是令人信服的演奏的先决条件,但与诠释作品相比,其重要性是第二位的(技巧是前提,诠释是根本)。李斯特强调个人的主观情绪的抒发,用夸张的手法来展示激动人心的效果,给钢琴带来了前所未有的鲜明的个性,而这种风格和个性一直被持续至今。

五、李斯特的艺术改编曲《魔王》演奏分析

这首乐曲是李斯特改编舒伯特创作于1815年的《魔王》以其完美的艺术性成为最脍炙人口的作品之一。这首歌曲的歌词取自18世纪德国著名诗人文德的同名叙事诗。诗词大意是:在一个寒风呼啸的深夜,父亲怀抱病危的儿子在烟雾笼罩的森林中策马飞奔,头戴王冠的魔王紧紧追着他们,他时而用甜言蜜语哄骗孩子,时而又凶相毕露进行威胁,要孩子跟他走。孩子惊恐万分,不时向父亲呼救,父亲极力掩饰内心的恐惧来安慰孩子。当父亲精疲力尽回到家中,却发现孩子已经死去。富于律动感、极具声韵修养的词句,深深触动了舒伯特,并给予他创作的兴趣与灵感。而作品中生与死、美与丑、光明与黑暗的对立与冲突,也迎合了当时舒伯特在沉闷而令人窒息的社会环境中渴望光明与和平的愿望。凭借着对诗歌敏锐的洞察力,他将严谨的诗歌韵律与独特的浪漫主义音乐语言相结合,为诗歌插上了音乐的翅膀,使其获得了新的艺术生命。

《魔王》体现出诗歌乐的高度融合首先服从于诗词的结构原则。歌德的原诗在整个作品的贯穿发展过程中,几个不同人物(故事的叙述者、父亲、儿子、魔王)的不同角度、心情和语气,通过调性的对比转换、织体、力度和旋律线条的变化被生动地表达出来,魔王的诱惑,儿子的呼救与父亲的紧张不安,讲故事者宣叙性的音调,以及钢琴自始自终地疾驰,以定型化织体与歌者共同营造出紧张阴森的情境和气氛¹³。

《魔王》的演奏风格大量运用了八度的跑动、双手大量和弦的运用¹⁴。在李斯特的钢琴音乐及改编曲中,能够经常见到大量的八度的运用。钢琴右手部分采用了连续的马蹄声,而左手的音阶式音型则描写出暴风的呼啸,呈现出阴森恐怖的动态画面:狂风过后,乌云遮住了明月,树叶在风暴中猛烈地摇晃,父亲抱着病危的孩子伴着律动的马蹄声和紧张的脉搏在雨夜飞驰¹⁵。整部作品形式自由,富于抒情性,刻画细腻而逼真,不仅在文学诗词与音乐之间展现了一种承载的作用,并且用诗与歌共同抒发感情,刻画人物的内心,通过诗歌乐高度融合,展现给观众多层面的艺术享受。正如评论家们所说:“舒伯特的艺术歌曲通过总是无可争议的长处,擢生于天才名作之列”,其中《魔王》是“最天才的”¹⁶。

在乐曲的前奏中钢琴右手部分采用了装饰八度三连音来模仿疾驰的马蹄声,而左手的音阶式音型则描写出暴风的呼啸,呈现出阴森恐怖的动态画面:狂风过后,乌云遮住了明月,树叶在风暴中猛烈地摇晃,父亲抱着病危的孩子伴着律动的马蹄声和紧张的脉搏在雨夜飞驰……(谱例1)

当魔王音乐第一次出现时(谱例2)

钢琴伴奏音型从象征雨夜的震音自然地转变为快速的舞蹈性织体,这种音型较为平稳、流畅,减弱了动力感,更好地衬托出声乐部分甜润而柔美得旋律。魔王的音乐第二次用妩媚动人的音调轻声叙唱时,钢琴伴奏的织体变为流动、柔和的琶音音型描绘出魔王所说的“美好世界”,进一步烘托了魔王的诱惑力。全曲演奏多处运用了半音化进行,将紧张程度推向高潮。例如在孩子向父亲呼唤(谱例3)

钢琴伴奏左手声部的半音进行,生动地刻画出孩子的惊恐与挣扎,而他最后一次的惊呼,却没有安排半音化进行,这预示着孩子已无力反抗,生命走向了尽头:作曲家这种精巧简练的手法不仅使作品的主题突现出来,结尾处(谱例4)

左手八度半音进行,在力度的不断加深中获得张力,成为父亲急切、恐慌心理的映射。贯穿全曲的三连音音型在最后三小节突然停止,在宣叙性的旋律之后,由两个强和弦结束,使整首作品蒙上了深刻的悲剧性效果。

李斯特《魔王》个人弹奏体会关于李斯特钢琴改编曲《魔王》的演奏问题,本人经过演奏与学习,得到了几点心得:首先,练习此曲目时,一定要与原作结合。充分理解原作者的音乐作品,可能包括声乐,器乐甚至是交响乐作品。结合原作的音乐线条,旋律和声,更好更充分的理解和能够尽量全面了解原作者创作背景,创作时代,动机等。其次就是大量的基本

练习,因为李斯特的钢琴音乐技术非常困难,所以需要通过大量的、长时间的练习才能达到演奏好的目的。

要展现李斯特音乐之所长必须经过严格的训练和不懈努力,关键是对手指的独立性,灵活性进行训练。这主要是一个训练的概念。手指上下,特别触键动作要快,要敏捷,这样能使声音明亮。声音一旦发出,手就不能在追加压力,在弹长时间的音时,手可以在发音后自然保持在琴键上。动作越快放松越快,说明声音也就具有更好的弹性。因此在弹奏一些华彩炫技的时候很有作用和帮助。在慢练时和快速时一样,手指动作的灵敏度就可和所需要的统一起来。发挥大指左右活动的功能也非常重要。由于我们每只手有5个手指,但靠大指的转换位置和连接,我们可弹好改编曲中的音阶和琶音。因此把大指训练得主动灵活,克服其易僵直和重浊的弱点,对弹奏的流畅均匀有极重要的作用。李斯特钢琴作品和改编曲作品中八度是十分重要和关键的难点。手掌作为八度力量的支撑点,是保证声音质量的关键部位。弹奏时,手掌架必须牢固,这是较易取得共识的。弹轻声时,更需强调手掌架的牢固。弹轻声时,如手掌架塌陷,声音必将无法清晰集中而变得模糊浮浅。所以要保持有把握的控制。如不注意这点,也许声音就根本无法弹匀弹轻,使声音变成了混浊一片。由于手掌无法充当力量的支点,手腕只能拱起来代替掌部作为支点。随之而来可能引起端肩和手臂紧张。声音是无法深厚和集中的手腕是手指与手臂之间承上启下的枢纽。以手腕为主导的左右调节,是同时结合手臂左右调节的腕臂综合动,一定要把手调节到最佳位置,把力量“送进”琴键,使最高音(或最低音)的声音突出和通畅。这种调节使腕臂对手指充分起到了后方支援前方的作用,使得每个声音能自然。在弹琴时,从身体接触琴凳开始到手指接触键盘,应该是一个可以灵活调节的整体。当我们的身体处于自然积极状态时,声音必然会丰润宽厚,使人听起来顺畅,舒展。身体协调的关键在与腰骶部的力量能否调动出来。在弹最响亮、最丰满的声音时,只要身体挺立,用上腰骶的力量,不需多大的动作和力气,声音可以很自然和方便地弹出来。

参考文献:

- [1] 朱晓玲.对李斯特钢琴改编曲的解析[D].南京:南京师范大学,2005.
- [2] 张晶.李斯特钢琴改编曲的技术特点[J].吉林艺术学院学报,2008,(2).
- [3] 么雪.歌乐的高度融合—论舒伯特《魔王》的艺术创作[J].乐府新声沈阳音乐学院学报,2008,(1).
- [4] 侯康为.李斯特钢琴语汇风格中的轮指技法研究[J].音乐研究,2002,(6).
- [5] 汉斯·亨利希·埃格布雷特著,刘经树译.西方音乐[M].长沙:湖南文艺出版社,2005:560.

刘晶:硕士研究生,兰州城市学院音乐学院讲师