

浅析钢琴曲《平湖秋月》的演奏特点

□文 / 周文静

摘要:钢琴曲《平湖秋月》是中国当代著名作曲家陈培勋根据同名粤曲改编的一首钢琴独奏曲。它不仅保持了广东音乐的风格,而且用钢琴这件外来乐器扩展了广东音乐的意境,是一首非常优秀的钢琴改编曲。本文通过对原作《平湖秋月》的创作背景及艺术特色进行了解,以陈培勋根据广东音乐主题改编创作的钢琴曲《平湖秋月》为主要研究对象,对其演奏特点进行分析从而达到更好地指导实践演奏这一目的,使得在演奏时能更好地将曲中湖光山色,水中秋月的景象通过指尖展现出来。

关键词:广东音乐;平湖秋月;演奏特点

19世纪、20世纪之交,钢琴这项来自欧洲的乐器真正进入了中国。用钢琴这件外来乐器来表现中国人的思想感情,使钢琴民族化,可谓半个多世纪以来中国作曲家群体从未间断过的追求。钢琴民族化,不仅是在钢琴上弹奏出中国风格的旋律,而是要探索如何用钢琴这一西方乐器来展现东方文化的魅力,如何在实际演奏中表现中国音乐所独有的韵味。由中国民族音乐改编而来的钢琴曲既运用了西方的乐器又融合了中国民族艺术,因此,在我国钢琴作品中占有重要的地位。在实际演奏中准确地表现中国传统音乐的民族韵味,是钢琴演奏艺术中的重要课题。陈培勋教授于20世纪70年代根据同名粤曲改编的钢琴曲《平湖秋月》,既保持了原曲古朴、优美的旋律又充分发挥钢琴多声部宽音域的优势,并融入了中国民族五声性的因素,是一首难得的艺术珍品。如何将这首艺术珍品弹奏出中国音乐所特有的韵味,引发了我探索这首钢琴曲演奏特点的想法。

广东名曲《平湖秋月》,又名《醉太平》,创作于20世纪20年代,为广东著名作曲家、演奏家,吕文成的代表作之一。吕文成曾于金秋时节畅游杭州,触景生情,为表达对西湖美景的热爱之情而创作此曲。《醉太平》比起《平湖秋月》一名,则后者更引起人的联想,湖水是四处皆有的,平静的湖水在清澈的秋月下,是一幅美丽景致,这种情景不一定到过杭州西湖也可以体会到的。这首乐曲在创作上采用了浙江的民间音乐曲调,使整首乐曲既包含江南音乐华丽清亮的韵致,又具有广东音乐独具的特点与装饰音型,以其优美委婉的旋律形象地描绘出作曲家在杭州西湖所感受到的水波月色交相辉映的优美景致,展现了一种清雅淡泊、悠然自得的气氛,因此被誉为“中国器乐作品中最出色的旋律之一”。钢琴曲《平湖秋月》是陈培勋教授根据同名粤曲改编而来的。这首钢琴曲不但在改编中最大限度地保持了广东音乐的风格,更是用钢琴这一乐器扩展了广东音乐的意境,因此,在我国钢琴音乐创作中占有重要位置。

要演奏好钢琴曲《平湖秋月》,就必须在把握好广东音乐风格的基础上,通过音色节奏的控制,触键的把握以及对意境的理解来充分表现中国古老文化中的“虚”“空”境界,做到心曲合一。

(一)音色节奏

中国作曲家在创作钢琴曲时模仿借鉴各种不同的民族乐器的演奏手法与韵味特色,从而创造出了具有鲜明民族色彩的钢琴织体和音乐语言。但钢琴毕竟是钢琴,起发音极其音色都具有不可更改的特点,因此,就需要演奏者寻求一种合适的触键方法和演奏技巧,通过音色联想将各种乐器所具有的不同音响特色用钢琴表现出来。钢琴是一种固定音高的键盘乐器,不像中国民族乐器那样能做出细微的音高变化,进而钢琴发音后音量会迅速减弱,不像中国民族乐器那样通

过弓弦或气息的压力改变音强,同时钢琴的音乐是由乐器本身所决定的,在音色变化上不如中国民族乐器那样丰富,所以在演奏时必须在传统的钢琴演奏技法上融入中民族乐器的演奏手法。

轻抚慢拢的触键产生轻柔飘渺的音色,可以很好地模仿箫箫等民族乐器的音响效果,以此表现意境、幻境、虚境的音乐意象。《平湖秋月》的演奏多以轻抚慢拢的触键方式为主。在轻抚慢拢的触键中,掌心强而有力的支撑是非常重要的,这种支撑不能只看塌陷还是隆起式的掌心,关键在于掌心的“蓄力”。富有支持力的掌心直接关系到第一关节动作的有效性,关系到音与音之间力量转移的状态,因此,越是轻柔的音色越不能让掌心疲软,只有坚定支撑的掌心才能控制住最轻柔而又有穿透力的声音。如在开始的引子部分(见谱例1),需要用轻柔的声音体现烟雾飘渺的感觉,这时手指不能因为追求轻柔的声音而疲软,触键时掌心一定要撑住,有控制的弹奏,这样音才不会听起来虚而不稳。

谱例 1:

在《平湖秋月》中时时透出广东音乐主奏乐器的音乐,改编者尽可能地突出民族调式的特点,并可以模仿高胡的滑奏。因此,在演奏时力求将高胡圆润、明朗、清澈的音色模仿弹奏出来,在钢琴上演奏主题部分时(见谱例2),应注意将右手的高音突出,这是全曲的主旋律,弹奏时指尖应突出而连贯并富于歌唱性,落键时,讲究干净利索,指尖要坚挺,控制落键的速度和力量,不可太直接而使音色变的尖锐。高点音之外的音,在弹奏时可适当增大触键面积,使音有韧性并且保证音质的玲珑剔透和旋律的连绵感,使音色尽可能接近高胡的音色。

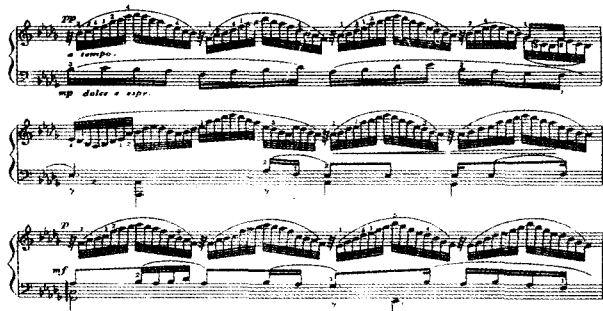
谱例 2:

在第8小节中,旋律下方中声部应弹奏的整齐、清脆,以达到模拟弹拨乐器音响效果的目的,但同时音量不可太大,以免盖过高音的旋律。第9小节中,琶音和弦应弹奏的和前面有所区别,像琵琶的扫弦,弹奏要果断有力,同时按琴谱上所示渐强。第10至12小节中(如谱例3),主旋律在左手,改编者为了充分施展出钢琴善于表现“水性”的特长,将平湖秋月绘声绘色的展示出来,右手用了大量的四十八分音符来模仿古筝的刮奏来作为波光摇曳的背景。在弹奏时注意保持音的颗粒性的同时,还必须弹奏的连贯,触键要求及其均匀,贴键

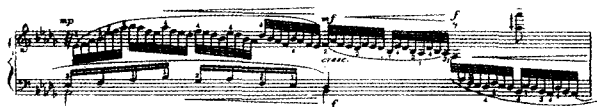
弱奏,指触面积可适当扩大以便于手腕的控制及动感来表现碧波涟漪的湖水。音与音之间连接的紧密、圆润,仿佛一条线,一气呵成,但又不能盖过左手的主旋律,奏时要有起伏感,仿佛微风拂过湖面,宽阔明朗的意境中,仿佛有一位美貌少女坐在湖边双手抚琴,美妙的旋律与被微风轻轻荡起的湖水交融在一起,树梢上的一轮明月早已陶醉在这湖光美乐之中……(见谱例3):

谱例 3:

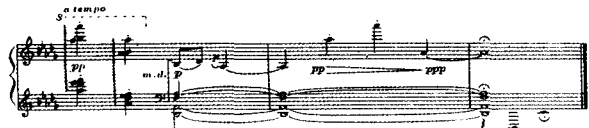

13至15小节的旋律声部如同高胡的音色,声音高亢明亮,圆润清澈,左手演奏的内声部跳音就是模仿弹拨乐器的演奏效果,在演奏时要将旋律音演奏的明亮、纯净,旋律下方的六连音和左手弹奏部分则演奏的轻巧而有弹性。第17小节中八度的后倚音是模仿高胡的一种常见的滑音技法“大绰”,这是广东音乐中极富特色的表现手法,是由低音向高处大距离的滑奏,应演奏得清亮而又有弹性,演奏时要放松手腕,手指贴键弹奏,同时还要加上踏板润色(见谱例4),最后四小节的颤音,模仿箫的由强到弱,由近到远,在弹奏时,应表现出箫所特有的气息震颤感,最后手指一触即离,犹如洞箫声断意未尽。(见谱例5)

谱例 4:

谱例 5:

中国音乐中的节奏多为“非功能性均分律动”,是一种“虽也有强弱拍拍的循环往复,但不受小节线的限制,而且没有固定的规则”。这种“非功能性均分律动”的节奏形态,从高峰说明了中国传统乐曲的节奏特点。即强调“自由”与“弹性”。但这里强调的“自由”与“弹性”要把握好分寸,注意整体的节奏轨迹。中国音乐中的弹性速度与西方音乐的 rubato 有所不同,主要表现在纵向上,感觉在下键的节奏点上拖长了时间,加大了深度,而西方音乐的 rubato 在平面上拉长、漫开,在横向线条上存在。这就要求演奏者具有良好的中国文化底蕴和了解中国民族音乐的多种风格特点,凭借着个人敏锐的音乐感觉,才能弹奏出中国音乐特有的张弛韵味。如在引子(谱例1)与尾声(谱例5)处,弹奏时要注意对节奏的处理,不能死板的按谱子的节奏弹奏,节奏是随着音乐表现的需要由演奏者自主决定的,在创作之前没有一个固定的模式一定要往上套,融入心中有音乐,在看似平静的旋律走向中,将音乐的张弛也融入音符间。

(二)韵味体现

钢琴家鲍蕙蓉曾说:“弹中国曲子要有韵味,有联想,要

和中国的大文化背景,传统结合起来,表现出特有的中国美学特征。”在具体演奏方法上,她认为,气质性、韵味性的东西,只能凭各人的感受和灵性去发挥。因此,在演奏中,要把握好“韵味”。中国古曲讲究的“气韵”,给人以生动的线条美,让音乐更富于横向流动感,有着貌似无意刻求,实则有心雕琢的中国画结构。“气”是音乐风格的内在涵量,即是乐曲的意境,“韵”是通过音乐细节的刻画而生动感人。“气”与“韵”应该是相互依存,互为前提。演奏者应将注意力放在“气”的一面。因为它不仅是全局性的,同时也是“韵”之生发和依托的根本。《平湖秋月》在演奏中弹奏者内心也要同时歌唱,使“气”似一根无形的光滑的引线,自始至终贯穿在整首乐曲中,进行乐句的呼吸时,音乐的气息与演奏者的气息也要相互协调。

1至9小节(起),乐曲一开始左手低音区的五度音程,弹奏者应轻轻按下琴键,同时踩下踏板,让声音迅速漫开,低音连续奏响四次,宛如飘荡的钟声。右手三十二分音符柔和的出现,如微风拂过湖面,湖水泛起涟漪。这一段最后一小节的琶音和弦应与前面有所区别,想琵琶的扫弦,同时做渐强。

10至13小节(承),通过第9小节最后半拍的三个十六分音符叹息般过渡过来,左手起手的动作应做的夸张一点,下键的速度要慢,把旋律弹得气韵深远。右手的伴奏使用密集的琶音织体,弹奏时要轻而不虚,在听觉上产生一种朦胧感,音量则坚强减弱地起伏,手指灵活跑动。在这段的开始加入左边的柔音踏板,使飘渺的意境突显的更加淋漓尽致。

14至22小节(转),这段音乐的动感越来越强,音乐形象越加鲜活。14至16小节,右手的三十二分音符尽可能弹成连奏,演奏出富于歌唱性的旋律,左右手音乐的交相变化使得旋律线条显得更为流畅且层次分明,一气呵成。弹奏时,左手触键略轻,下键慢一点,使音乐柔和下来。18至22小节音乐进入高潮,演奏时情绪的表露逐渐推进,情感的波澜一浪高过一浪。旋律间要气息贯通,始终保持住兴奋的状态,将梦幻的世界欢快地呈现,以饱满的意兴讴歌良宵夜景。4个小节的高潮过后,音乐归于平静。

23至25小节(合),结束处用感叹式的音调表现出空明悠远的意境,这就要求必须在极轻的音响中巧妙地演奏出长气息的句子,此处应加上左踏板,手指一触即离,形成虚幻缥缈的音色。

本文是通过原作《平湖秋月》背景、艺术特色的了解,进而对钢琴曲《平湖秋月》演奏特点进行浅析,使演奏者在演奏时能更好地将湖光山色,水中秋月的景象通过指尖展现出来,弹奏出中国特有的民族韵味。

参考文献:

- [1] 黄锦培.广东音乐欣赏[J].广东音乐学院学报,1984,(1).
- [2] 甘向时,赵砚臣.广东音乐高胡技法[M].人民音乐出版社,1982.
- [3] 彭基巨.钢琴曲《平湖秋月》的民族特性及演奏艺术[N].黄钟(武汉音乐学院学报),2002,(1).
- [4] 魏秋,裴建伟.浅论中国钢琴作品的创作特点[J].中国音乐,2004,(3).
- [5] 刘承华.中国音乐的人文阐释[M].上海音乐出版社,2002.
- [6] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海,世界图书出版社,1999.
- [7] (转引)汪洁.怎样提高钢琴演奏水平 2[C].北京:华乐出版社,2003.201.
- [8] 范立芝.中国钢琴音乐演奏的气与韵[J].交响(西安音乐学院学报),2004,(4).

周文静:绵阳师范学院音乐与表演艺术学院