

从声乐艺术到钢琴艺术的形象转化

——论钢琴独奏曲《云雀》的艺术特色

王静¹ 钱杨杰²

(1.云南师范大学艺术学院 650092; 2.云南玉溪师范学院艺术学院 653100)

摘要:《云雀》是格林卡-巴拉基列夫创作的钢琴改编曲。这首钢琴作品通过材料重组,音乐织体多变,变化的和声和完美的华彩等艺术创作手法,把声乐曲成功地转化为钢琴曲。本文通过对该作品的艺术特色的分析,尽可能地将这个声乐艺术到钢琴艺术的形象转化进行挖掘,以帮助演奏者更好地把握格林卡钢琴音乐的风格。

关键词:《云雀》;形象转化;艺术特色;艺术句法

人类语言的延伸发展,成为了音乐。音乐中又分为声乐和器乐。声乐的发展早于器乐,声乐艺术是文字语言与音乐的完美结合。钢琴艺术则是钢琴技法与音乐的有机结合,二者之间有着文字形象、声乐美感、钢琴旋律法、钢琴美感的差异。前者音乐形象有赖于文字的直接感,通俗性显而易见;后者音乐形象则全靠音乐自身,存在着不可预见的隐藏因素,有赖于由表及里的认知过程。要使声乐艺术形象转变成纯音乐的钢琴艺术形象,依靠作曲家理念中的艺术形象转化。在众多的钢琴曲谱文献中,这种从声乐艺术转化而来的作品比比皆是,不乏经典之作,民族乐派的优秀作曲家格林卡改编自歌曲的《云雀》就是其中之一。

《云雀》是俄国作曲家格林卡作曲,库科尔尼克作词,作于1840年的声乐套曲《告别彼得堡》中第9首。全曲用简单、含蓄的笔法描绘出大自然清新的画面,具有纯朴的俄国民歌风味。在歌曲《云雀》中,钢琴伴奏模仿云雀清脆的啼鸣、旋律中“b”音的出现增添了作品的色彩和魅力。歌曲开始由钢琴奏出婉转的鸟鸣,最后也结束在云雀清亮的歌声,前后完整统一,形象鲜明生动。而钢琴曲《云雀》在继承声乐曲特点的同时,用拟人化的钢琴旋律,勾勒出与歌曲异曲同工的艺术形象。

一、从声乐形象到钢琴形象

1. 缜密的曲式结构

钢琴曲《云雀》,运用了A—B—A的单三部曲式结构方法。

引子	A	B	A	尾声
1-12	13-33	34-49	50-54	55-69

围绕这样的曲式结构,钢琴曲模仿声乐作品中的声乐旋律形象,通过张弛疏密的和声,变幻莫测的复调,纵横交错的织体,跌宕起伏的情绪,在钢琴宽广的音域中,完成了声乐艺术到钢琴艺术的形象转换。

音乐的引子部分,运用剪裁压缩的作曲技法,勾勒出“云雀”此起彼伏、清亮婉转的鸣叫声。特别是每个分句在

中声部如大提琴浑厚柔长的单音句子后,加入了轻而飘逸的“花絮”(见谱例1),紧贴旋律,与之呼应又相互对比,形成了悠长却并不乏味的钢琴织体。

谱例1

2. 人声化的旋律

格林卡钢琴的在中音区以简单的右手单音符,模仿歌曲《云雀》的主旋律,在高音区则已空旷的后十六分音符弱音,表现“云雀”婉转的鸣叫声之后的空谷回音(见谱例2)。音区的一低一高,力度的一强一弱,使音乐从一开始就形成了富有明暗色彩的对比。

谱例2

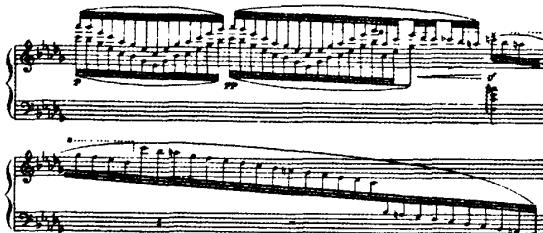

乐曲主题在保持原作框架的基础上,将歌曲中著名的旋律进行了器乐化的改编,它既是歌曲的主要部分,又是整个钢琴作品的主要旋律,用钢琴将它演奏出来,该旋律明朗抒情而又富于歌唱性。左手由单音和柔和的三度、四度音程组成的伴奏,犹如森林间潺潺的溪水,与放声歌唱的云雀(右手旋律)形成了互相映衬的高低音对应关系。(见谱例3)谱例3

在一阵婉转的歌唱后,歌唱性旋律似乎渐渐远去,左右

手一起运用音节性的华彩小节，来表现一群云雀叽叽喳喳，叫声此起彼伏连成一片的艺术形象，好似一个有着漂亮嗓音的花腔女高音，放声歌唱。（见谱例4）谱例4

在此，大多演奏者都会运用手指的指腹来进行华彩乐句的演奏，这样可以更加惟妙惟肖地得到既轻又清晰的声音效果，以便使音响更加美妙。

二、《云雀》的钢琴艺术化特色

我们要了解《云雀》作为钢琴曲的艺术化特色，不得不首先了解作曲家格林卡—巴拉基列夫（Glinka, Michail Ivanovitch Glinka, 1804—1857），俄国作曲家。出生于俄国西部斯摩棱斯克省叶尔宁县诺沃斯帕斯镇一个普遍地主家庭。他自幼受到良好的音乐环境的熏陶。从小学钢琴、小提琴，并喜爱、熟悉当地民歌。1840年，格林卡写成了一部由十二首抒情歌曲组成的声乐套曲《向彼得堡告别Parting With Petersburg》。在这部由格林卡的挚友、著名戏剧家和诗人库科尔尼娅作词的声乐套曲中，格林卡不但灵活运用了多种多样的声乐体裁（船歌、西班牙民间舞曲、摇篮曲、日常生活歌曲等），而且还精心地创造出了一系列鲜明、生动的音乐形象。因而这一套曲曾被称为“格林卡时代俄国抒情歌曲的百科全书”。俄国著名的艺术评论家斯塔索夫也认为：这一套曲是格林卡走向创作《鲁斯兰与柳德米拉》的“最后一阶”。

《云雀》是这一套曲中的第九首，它并不是套曲中最重要的曲子，但流传程度却不亚于其他重要篇章。这大概是由于它惹人喜爱的简单、纯朴和使人能真切地感受到俄罗斯大自然清新的气息吧。钢琴的引子模仿云雀清脆的啼啭，在歌手流畅、从容而生动的歌吟中，富有俄罗斯民歌风味的4/4节拍的E小调降二级音的出现，丰富了音乐的色彩，使旋律更显得深情、动人。第二节歌词由第一节赞美云雀的歌声后，最后云雀找不着知心伴侣，转而落到在大自然怀抱里的歌手本人身上：“我的歌声，你飞去吧，带着甜蜜的希望，有个人会想起我，她将轻轻叹息。”这样，两节歌词的结句，便有了有机的联系——前者成为后者的反衬。乐曲终止在钢琴上云雀清亮的歌声中。

这首曲子由保加利亚男低音歌唱家鲍里斯·克利斯多夫 Boris Christoff演唱。而俄国作曲家巴拉基列夫改编了格林卡的《云雀》，由基辛演奏。

1. 钢琴“唱歌”的艺术技能

我们都知道，“钢琴虽由机械构成，但它已被证明存在着表达人类深刻多样的思想感情和充分‘歌唱’的可能性。”用来表达钢琴“歌唱”的艺术技能，有以下几种，同时钢琴曲《云雀》中，也有效地借鉴了这些技能。

(1) 细致地分句

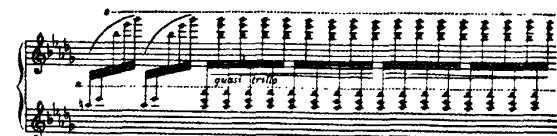
乐句（phrase）是表达完整乐思的较小音乐结构。在钢琴曲《云雀》中，主体结构分句细致，每个句子的分、断，都以人声气息为一个气口，于是使演奏的气息最大程度地接近歌唱。（见谱例5）谱例5

(2) 艺术句法

艺术句法是指演奏者对乐句旋律线和乐句表情因素完美处理的能力和方法。“这一技能要求从作品整体构思出发，进而细致理解每一不同乐句中的表情意向，主要以力度起伏为具体因素，如力度、音色明暗变化，节奏上细小的伸缩等，这种变化形成了音乐的动力性和趋向性，由于这样的趋势而形成了高潮点。”格林卡在钢琴曲《云雀》中，用心良苦地安排了这样的许多“艺术句子”。（见谱例6）

谱例6

2. 钢琴曲《云雀》中，连奏的大量运用

在模仿抒情性歌唱旋律的时候，连奏（Legato）是钢琴演奏中最有效也是最不容易做到的技术技巧。众所周知，钢琴是一种击弦乐器，声音的连，是最难做的。而人声具有非常好的延续性，所以，格林卡别具匠心地在钢琴曲《云雀》中主要旋律部分，运用了大量的“连奏”，以达到钢琴艺术形象尽可能地接近声乐艺术形象的目的。

于是，我们不得不说如何弹奏连奏。连奏主要是用“重量移动法”来弹出连贯的音响效果。即弹下一个音后，指尖支撑的同时手臂、手腕将力量横向牵引，推进并通过手指间平滑地转移至下一个音所产生连奏。其重点在于臂腕的横向牵引，在放松中寻找一种“拉”“牵”的状态，并在音乐的气息终止前保持住这种支撑感。另外就是手指间的平滑转移与手臂、手腕配合，在其牵引下将力量“推”到琴键底端，并在声音逐渐消失前用下一个手指将重心转移过来，动用指尖积极的内控力使之在音量和音色上得到承接，从而获得连贯融合、熨贴的音响效果。

在钢琴曲《云雀》中，格林卡用心良苦地以大量的连奏来获取似人声旋律一样的音响，以便声乐形象可以更生动地转化为钢琴形象。

3. 钢琴技巧润色钢琴音乐

民族乐派的优秀音乐家格林卡，同样追求克列门蒂和贝多芬的动力风格——技术辉煌、富有动力，在钢琴上追求宏伟的交响性音响。所以，格林卡也在不断探索，用高超的钢琴技巧来表达乐曲内在精神的最高境界。所以，在钢琴曲《云雀》中，既有柔美的人声形象化旋律，也有模仿伟大钢琴家肖邦善用的创作技巧——华彩乐段。（见谱例7）谱例7

《公仆赞》演唱的感情处理

付佳文 (湖北省中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院 430074)

摘要:众所周知,思想情感的表达是声乐作品演唱的灵魂。《公仆赞》是一首具有强烈思想感情的优秀时代歌曲,演唱好这首歌曲,演唱者首先必须准确把握该作品的思想情感内涵,其次,演唱者要在牢固掌握歌唱技能技巧的同时拥有处理作品的情感变化能力,因此,如何准确地运用声乐语言生动地表达思想情感,适度进行二度创作,便是歌曲《公仆赞》的演唱目的和灵魂所在。

关键词:《公仆赞》;演唱;声乐语言;感情处理

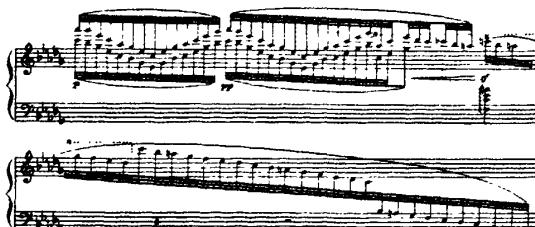
音乐表演把无声的音符变为有声有色、充满情感的音乐形象,而声乐演唱则是通过演唱者运用韵律的呼吸、技巧的声音和自身的文化艺术内涵的外在表现,对原创作品进行二度创作,形象地表现出原创作品的思想情感艺术魅力,赋予原创作品以鲜活的生命和灵魂。在音乐表演的诸多要素中,如何体现音乐作品及演唱者的情感状态,是音乐表演的重中之重。本文将以声乐作品《公仆赞》为例,就演唱中如何运用声乐语言进行二度创作,有情感地演唱稍加论述。

歌曲《公仆赞》是由高赞样作词、关峡作曲的一首优秀当代声乐作品,该曲创作于1995年,是歌颂新时期共产党员的楷模孔繁森。孔繁森出生于山东聊城的贫苦农民家庭,于1979年、1988年两次进藏工作,曾担任岗巴县委书记、拉萨市副市长、阿里地委书记。无私地把自己的一切奉献给藏族同胞,为西藏建设做出了卓越贡献,与藏族群众结下了深厚的友谊。1994年11月29日,在去新疆塔城考察边贸途中,因车祸殉职,年仅50岁。

他的平凡而伟大的事迹,在《人民日报》刊载后,引起很大反响,全国各大报刊先后转载,一个向孔繁森学习的热潮迅猛地开展起来了。江泽民总书记于1995年4月29日亲笔题词“向孔繁森同志学习”,时任国务院总理的李鹏也题词“学习孔繁森同志热爱人民、无私奉献的精神”。歌曲《公仆赞》就是在这样的形势下诞生了。

作者在演唱这首作品时,结合自己演唱体会及处理方法,分成了三个部分写作:

一、关于歌曲《公仆赞》声乐语言处理

这种带炫技成分的华彩与旋律有机结合,拉宽了旋律空间的同时,也增加了音乐的色彩,让我们在所能想象的范围

歌曲是根据字音而发声,发声则根据情感而表意。在演唱作品之前,先要对歌词进行认真的分析,《公仆赞》是一首民族风格的歌曲,汉语有其独特的发音韵味,在演唱之前,根据我国民族语言固有的特点,运用“五音四呼”的发声方法,逐字逐句朗读,用心地揣摩。我国民族声乐在演唱中每一个字都分成字头、字腹和字尾来吐字发声的,字头要迅速清晰而简练,就像京剧艺术中的“喷口”,字腹要保持稳定,声音饱满,字尾要明快简短收音归韵,做到声乐艺术中的“字正”。因此在演唱这首歌曲之前,运用歌唱的呼吸原理,根据歌曲的韵律大声朗读。

这首歌两段歌词的每句结尾都是用声母“en”的字作为收音归韵,像“森”“心”“深”“魂”“勋”“人”“门”,都属于汉语中“人辰”辙,在演唱要清晰地咬准字头,舌头稍伸展,把声音从牙缝中吐出去,而在收音归韵时注意把声音放在前鼻音上,舌头向前推送,舌头的前部顶在上齿。演唱中具体问题还应具体分析,虽然每句归韵时都是“人辰”辙,但还有前鼻音和后鼻音、开口音与闭口音的区别,这与歌词的表达情感有密切关系。《公仆赞》的归韵大部分是齐齿音,情感表达的深情而舒缓,叹词“啊”是开口音,情感表达浓烈而奔放。在演唱中按照歌曲曲调依字行腔,始终保持音乐的旋律流畅,语言的生动连贯,音色明亮圆润,完美地结合歌曲中字和腔,真正做到“字正腔圆”。

把握歌曲的风格也是理解作品的基本要求,《公仆赞》是一首抒情的民族歌曲,曲调优美,演唱时要以我国民族声乐特有的唱腔艺术进行处理,根据汉语言的发声规则和吐字方法,在歌唱时发音部位稍靠前,中声区要委婉细腻,高声区明亮圆润,保持高亢亮丽清新的音色基调。

从音乐的文学性看,《公仆赞》形象鲜明,词曲家是被孔繁森同志善良、赤诚人格感动,情不自禁的写下《公仆赞》这赞美的诗篇和这感人的旋律。每一个字每一个旋律都是他们心中流露出的真情,歌曲歌颂了一个优秀的共产党人甘于贫苦,甘为人民的精神;表达了人们对一个优秀共产党人的热爱。笔者在不断的朗读中准确地了解作者的意图,

内感受到音乐中填充的丰富音响。这既沿袭了肖邦音乐情感的宣泄,也体现了格林卡在民族音乐中的创新。通过钢琴技法的运用,使音乐的表现形式与内容结构形成统一,达到完美。

三、结论

钢琴曲《云雀》在从声乐形象到钢琴形象的艺术转化中,形成了民族钢琴艺术上的新特征。作者在创作技法中,对肖邦的情感表现进行了学习和借鉴,在钢琴音乐中加入了多变的音乐织体形式,将原声乐曲在内容和情感上锦上添花,使改编后的钢琴艺术形象透露出它自身丰富的个性。