

德彪西钢琴音乐及前奏曲的演奏

——记青年钢琴家许忠成都讲学

A Report about Young Pianist Xu Zhong's Teaching in Chengdu

文/向乾坤

2004年至2005年是“中法文化年”，为了促进中法两国的文化交流，法国总统希拉克前不久到了中国，并且希拉克中国之行的首站城市是成都。2005年元月22日，我们又请来了在法国巴黎学习钢琴多年、中法两国政府互办的“中法文化年”的艺术顾问、“法国文化在上海”艺术总监许忠来成都讲学并举办独奏音乐会，此次讲学内容是德彪西《前奏曲集》（第一集）的12首钢琴作品。

由于许忠在巴黎留学多年，深入学习并研究过德彪西的钢琴作品，所以人们对许忠的讲学报以强烈的兴趣。

首先是版本的问题，许忠认为德彪西的版本应该是从俄罗斯翻译过来的durasd，该版本是最准确、最国际化的版本，其他版本或多或少都存在

某些不准确的地方。由于学习钢琴的人一般是从巴洛克、古典时期、浪漫派时期走过来的，一进入印象派时期，大家会觉得在节奏、速度、力度、踏板等方面的掌握非常困难，所以许忠阐述了弹奏德彪西作品的一般原则：①节奏上除了Rubato外，德彪西的作品不会有太多的变化，非常准确。不要以为印象派音乐是飘逸的，就在节奏上摇摆不定，这是不对的；②德彪西的印象派作品标题非常清晰，如《亚麻色头发的少女》、《水中倒影》等，作曲家明明白白告诉你要表现的主题是什么，尽管演奏者在作品的音色上、想像力上有一定发展，但集中到主题上就简单化了。主题简单、清晰，所夹带的和弦等都有规律可循。就像印象派画家莫奈的画一样，看似飘逸、模糊，实际上很简单，

画的什么就是什么，只不过应用了很多技法来达到色彩上的变化；③德彪西作品的速度、节拍等标记得十分仔细、准确、清楚。德彪西在作品中只用他的本国语言——法语，不用意大利文，也不用德文。他常常使用一个法语Cédez，意思是放宽、是情绪上的变化，而不是渐慢；④在德彪西的作品中，常常有不是旋律的一串和弦的运动（包括上行或下行），演奏时不要按照一般的弹法把它弹成渐强或渐弱，而应该双手完全放松，很轻柔地弹成完全一样的力度和音色，既不上升，也不下降。如《特爾斐的舞女》的第4小节第2拍后半拍开始到第5小节，《沉没的教堂》的1、3、5小节等，都应该用这种弹奏法；⑤许忠对踏板的使用非常强调，为了提高脚的反应速度，他建议脚不

要正面踩,而要斜着踩(脚尖放到脚后跟的右边一些)。踏板至少应该有三个层次:即 $1/3$ 、 $1/2$ 和全踏板,还有脚慢慢踩下和慢慢抬起、轻微抖动踏板等,这在后面的具体作品中再详细阐述。

下面是德彪西《前奏曲集》(第一集)的简述(据记录整理):

《特尔斐的舞女》,1至4小节的第2拍前半拍,右手和弦中夹带了一个半音进行的旋律。第4小节第2拍后半拍开始到第5小节不是旋律,只是音色的变化,手要完全放松弹奏,这里用 $1/3$ 踏板(不能踩成 $1/2$ 或全踏板),以造成音色飘忽的效果,第5小节最后一拍踏板要慢慢抬起。第3、4小节的渐强,不是贝多芬那种长线条的渐强,而是法国人那种轻轻挤你一下的感觉。11至14小节有三个层次,即高音旋律层、低音层、中间和声层。

《帆》,一般的书上讲述本曲的帆是海面或湖面上的船帆,而许忠是这样讲解的,他在巴黎读大学时,曾听他的老师描述:从巴黎音乐学院门口出来,有一条老马路,走过马路往右拐是一座桥,桥上有一位可爱的小女孩,小女孩手中有一个纸折的船帆,她把它放到河里,白纸折的船帆在水上随风飘荡。《帆》就是描绘的这种纸帆。第1小节用 $1/3$ 踏板(4个三度,踩多了不清晰),第2小节的降A、C双音上用抖动踏板,第6小节主题出来,48

至57小节有三个层次:低音层、高音旋律层、中间的快速跑动层(中间夹带了54、56小节放松弹奏的半连音和弦)。

《原野上的风》,可以翻译为《微风拂面》,表现愉悦的人们走在田野上微风拂面的流动感。1至8小节很形象地描绘出微风拂面的感觉。9、10小节又是双手放松弹奏的和弦,要求很轻柔地把每一个声音弹成一样。21至27小节每拍六个音,要非常准确,个数不能多,也不能少。最后一小节(59小节),作曲家标了 *laissez-vibrer*,是让“继续发响,即勿制音”,用脚斜着踩,脚尖轻微抖动踏板。

《音和香味在黄昏的空中回转》,这是一首充满西班牙风格的乐曲,1至8小节左手放松弹奏低音,右手是非常歌唱的旋律。6、8小节的半连音,类似于上面提到的放松弹奏和弦一样的奏法。42至45小节声音要弹得非常平和、恬静。

《阿拉卡普里的山丘》,49至65小节的旋律要非常歌唱,最后五个音刚刚对应“你去旅游吧”五个字,表现阿拉卡普里的山丘景色是如此秀美,我们应该好好去领略一下。

《雪上足迹》,表现在冰天雪地里,一个人迈着沉重的脚步艰难地向前移动,在空旷、凄凉、令人伤感的雪域里,只有孤独的行人和沉重的脚步声。

《西边吹来的风》,这里表现的风是一股锐利的风,再也不是温柔舒适的风。手指要干净。1至6小节踏板用 $1/3$ 踏

板,踏板过半就会混浊不清。

《亚麻色头发的少女》,德彪西有一个可爱的小女儿叫Murmure,此曲就是献给她的,这首乐曲可以有两种弹法,一种就像小提琴大师海菲兹用小提琴演奏本曲那样飘逸,另一种是德彪西本人的弹奏,很安宁。

《中断的小夜曲》,表现了一个男子向他心中的姑娘倾诉爱慕之意,他抱着吉他来到姑娘的窗下唱起了情歌,可是,一会儿是摔东西的声音,一会儿又是情敌走来的声音,最后这位男子十分沮丧、可怜地离开了。

《沉没的教堂》,1、3、5小节不是旋律,不能弹成渐强,应该用前面提到的双手放松、轻柔弹奏的方法弹成完全一样的音色。28至46小节用 $1/3$ 踏板,表现教堂从水里升起、唱诗班的歌声等等,仅仅是一种想象,并不是真实的。

在今年开年之际,许忠的讲学和独奏音乐会让成都人民享受了法国印象派鼻祖德彪西的音乐,让人们走进了印象派,进一步认识了德彪西的音乐。

