

A Classical Piano Piece for Children

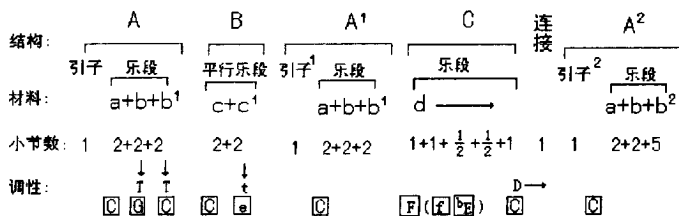
一首经典的儿童钢琴曲

——钢琴小曲《钟表》分析

文/彭程

《钟表》是俄罗斯作曲家罗伊特斯坦^①创作的一首钢琴小曲,见于俄罗斯在上个世纪90年代出版的他的《儿童曲辑》中(第2辑第1首)。2004年在莫斯科录制的同一作者的作品CD专辑《给孩子们的音乐》中也收录了这首作品(第3张CD的第6首)。这首小曲既带有传统的风格,又具有时代的特点,即使放在众多优秀的钢琴小曲中也显得非常惹人喜爱。现就其创作技法、音乐表现与弹奏技术等方面做个简单的分析,介绍给国内的老师与弹琴的孩子们。

《钟表》是一首典型的五部回旋曲,单纯从其曲式结构与调性布局来看是比较传统的:

从曲式结构图式中看得出来,其结构的严谨甚至可以与任何一部古典乐派的回旋曲相媲美。同时整首乐曲中几乎所有的调性都是主调C大调的近关系调。五个部分的调性布局也是构成T-T(转到e小调——功能性较弱的D)—T-S-T这种有一定古典性质的形式。另外乐曲规律的强弱关系(以4/4节拍为基础)和简单清晰的旋律织体特点也使人情不自禁地联想到海顿与莫扎特。这一切无不显示了作曲家的对古典音乐的喜爱和对古典作曲技法的熟练运用。

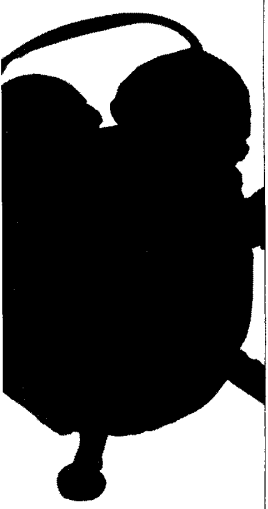

尽管从结构与调性布局上来看这几乎是一首古典乐曲,但其中却带有明显的浪漫主义风格因素。比如第一插部结束调与主部在调性上实际形成的三度关系(C大调与e小调)给我们带来了另一种音乐风格的展示——这是浪漫主义早期与中期的常见手法。而乐曲中半音化与毫无准备的和弦外音的自由使用也使人听得到晚期浪漫派的余韵。另外乐曲采用标题音乐的形式本身也应看作是受到浪漫主义音乐的影响。

其实这首小曲不仅如上所述将古典与浪漫集于一身,还可以从中发现更多有意思的东西,因为在实际音响上它给人耳目一新的感觉。全曲中没有一个真正的三和弦(大概只有前三个乐段的结束和弦可看作是省略五音的三和弦),大量大二度音程的纵向结合展现了俄罗斯作曲家穆索尔斯基以来并不罕见的和声风格。附加在传统和弦上的二度、六度以及四度音不仅削弱了低音与旋律中存在的四、五度进行带来的“功能感”,而且形成了带有20世纪风格的音响效果。

20世纪的风格是比以往任何时候都更加多样化的。从上面的分析中似乎可以认为这首乐曲的创作理念接近新古典主义作品的风格,但实际上它与印象主义的创作有更明显的共同之处——用音乐来描绘与造型。当然它本身并不是印象主义作品,因为它的“造型”更加清晰直白。可以认为它是曾流行在巴赫之前的“造型主义”在20世纪的一次“再现”。在乐曲中连绵不断的八分音符加上不紧不慢的速度是在模仿钟表秒针的运动,而引子里附加两个小二度的属音很明显是自鸣钟的报时。最有趣的是第二插部中八分音符的节奏完全放到了低声部,而高声部则出现了前八后十六的节奏以 *p* 与 *pp* 的力度奏出。这正是描述了把一只手表翻过来拿在手里,并将表的后盖打开看到里边细小的齿轮机械运动的情形。而主题第二次再现时对第三乐句的扩充中毫无道理的连续四度上行(这可没有构成什么转调和离调,也许可以说是“跑调”),以及用来结束乐曲的非主音旋律位置的六音和弦,给大家一个不太令人满意的结果——似乎这只表出了问题。

如果我们单纯地把这首小曲理解为是对一钟一表^②的形象描绘,已经是一部极其精致的造型主义作品了,但似乎还缺了点什么。因为那个由重复三次的特殊属和弦(自鸣钟报时)构成的引子在再现中依次变为重复四次与五次,似乎在提示我们这是一首“叙事曲”——它讲述了发生在三点到五点多的一个故事。我们甚至可以透过音乐来想象这个故事的内容:一天下午三点钟(引子),一个独自在家的孩子——应该是个男孩,因为通常男孩会对这类机械的玩意更感兴趣——拿起爸爸的手表玩耍(主题)。这种自己能够运动并发出声音的小装置令他喜爱并且好奇(第一插部)。在一个小时以后(引子第一次再现),他感到有些无

聊(主题第一次再现),并按捺不住好奇心打开了手表的后盖(第二插部)。正在他玩得津津有味的时候,墙上自鸣钟五点钟的报时(引子第二次再现),惊醒了这个沉醉在发现的欣喜中的男孩,也许他想到父母快要回家了,于是把手表恢复了原样(主题第二次再现)。开始手表还在按部就班地走着,但很快就出了问题(“跑调”的连续四度上行),最终这只表确定是被他玩坏了(结束和弦),天知道这个顽皮的小家伙把表打开时做了什么。

这样,我们在这首小曲中感觉到的不仅是作曲家深厚的作曲功力,对不同时代的音乐风格的掌握与融会贯通,更能感觉到他的幽默与对生活的热爱。乐曲选择了一件生活中极其典型的小事,对童心童趣的刻画可谓入木三分,试想有哪一个男孩不曾或不想拆开钟表一类的小玩意看个究竟呢?又有哪一个孩子没弄坏过家里的东西呢?透过音乐,我们仿佛能够看见一个顽皮的孩子那好奇的表情与发现的惊喜,仿佛能感受到他患得患失的心理……

另外这首小曲的弹奏并没有很难的钢琴技巧,是很适合程度较浅的孩子弹奏的。第一,尽管曲中有较多的半音化进行,但并无20世纪钢琴音乐中常见的“杂乱”之感,如主题的左手部分——孩子们很容易掌握这种有规律的半音阶片段。第二,尽管有些和弦的结构比较复杂,但中板的速度大大降低了演奏的难度,而且所有和弦中没有手指跨度超过八度的,惟一个达到八度的和弦在第11小节,但这个和弦是以琶音的方式奏出的,不会给手小的孩子造成弹奏上的困难。第三,小曲的整体音域控制在钢琴的中高音区,不仅方便年龄较小的孩子弹奏,也符合他们的审美习惯。还有就是乐曲出版时作曲家加上的注释:这首小曲可以完整演奏(回旋曲式),也可以只弹奏主题部分(到A段,一段体)或只弹奏前三个段落(到B段,再现单三段体)。当然,这几种弹奏方法不仅是乐曲结构上的长短变化,同时也给不同年龄与程度的孩子提供了弹奏这首小曲的多种可能。最后要说的一点,从前面对这首小曲的结构与和声等方面的分析中可以看出,它很容易被已经习惯古典与浪漫风格的琴童接受,并可以从中感受到20世纪的音乐特点。

这首生动幽默、妙趣横生并适合儿童演奏与审美特点的钢琴小品恰如一颗璀璨的珍珠,在俄罗斯很受钢琴教师与琴童的欢迎。相信它一定也会得到我国教师与小演奏家们的喜爱。

注 释:

①米哈艾尔·罗伊特斯坦,1925年出生,是俄罗斯功勋艺术家、当代作曲家、理论家与音乐教育家。

②小曲的俄语名字《Часы》既可以表示挂钟座钟,又可以表示手表怀表。而这个词永远是复数形式,所以无法从名字上判断是一只还是两只,但从音乐中可以感受到是一大一小两个不同的钟与表。

附 谱：

钟 表

Moderato

罗伊特尔斯坦曲

[illegible]

The image displays a page of musical notation, likely for a piano piece, consisting of six systems of staves. The notation includes various musical symbols, dynamics, and articulations.

- System 1:** Features a treble and bass staff. The treble staff has a melody with eighth and sixteenth notes. The bass staff has a supporting line with chords and moving lines.
- System 2:** Marked with a box 'B' at the beginning. The treble staff contains a rapid sixteenth-note passage with fingerings 3, 2, 1, 4, and 5. Dynamics include *p*, *pp*, and *poco cresc.*. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment.
- System 3:** The treble staff has a complex passage with triplets and slurs. The bass staff has a more active line. Dynamics include *f*. There are some markings like *2da* and *** at the end of the system.
- System 4:** Marked with *mp staccato*. The treble staff has a melody with slurs. The bass staff has a steady eighth-note accompaniment.
- System 5:** Continues the melody and accompaniment from the previous system.
- System 6:** The final system on the page. It features a treble staff with a melody and a bass staff with a supporting line. There are some markings like *2da* and *** at the end of the system.