

钢琴曲《楼兰臆象》演奏分析

文\汪文珺

摘要:《楼兰臆象》是一首独具特色的中国钢琴曲目,本文旨在通过笔者自己的演奏心得体会,尝试性的对这首钢琴作品演奏意境和演奏方法进行探析,以帮助人们在演奏此作品时更好地把握其音乐表现风格和精神文化内涵。

关键词: 杨晓忠 楼兰臆象 演奏分析

一、《楼兰臆象》简介

钢琴独奏曲《楼兰臆象》的作者杨晓忠,是四川音乐学院副教授、作曲系作曲教研室主任。二十世纪九十年代以来,一直活跃在中国音乐舞台上。多次应邀参加国内外重大音乐节,多部作品在各类音乐作品比赛中获奖。创作于1995年的钢琴独奏曲《楼兰臆象》便是其中之一。《楼兰臆象》这首作品是自由曲式,全曲分为三个部分: I 沙漠、II、III。曲作者只选择给第I部分作了标题“沙漠”,由此可见,对于II、III部分,演奏者需要有自己的理解与联想。以下便是建立在笔者对于该作品理解与联想基础之上的演奏分析。

二、《楼兰臆象》演奏分析

(一) 第I部分——沙漠

第I部分描写的沙漠和将要去往楼兰古国的人们,正如杨晓忠教授所题的“怀着大海一样的心情,一层一层又一层,太阳,照下来人的影子,比城的影子还长”。

1-2小节:这里,左右手和弦重叠较为密集,且附有依音。这开头的两小节首先为我们展现了一个远景:远处茫茫沙海中,浮现出一条长途跋涉的队伍,他们脚下便是“丝绸之路”,很安静,连一丝风都没有(谱例一)。在这里弹奏这样的音型,首先要注意里面的两处装饰音,手指触键要灵敏,右手1、2指要主动一点,演奏出“快而轻巧”的装饰音效果。其次,后面一个音响被弹出来后,要有一种向后延伸的感觉。

谱例一

3-5小节:从两只手的交替8度到第三个音响的大跨度。把镜头,由长长的队伍移向了天空,表现出灼热的阳光。这里的节奏打破了传统节奏的一般概念,“由演奏者的‘呼吸’(气息的长短)构成的时值长度,作为不确定的时间单位出现在音乐的节奏计量中,同样可以构造音乐的时间结构”(谱例二)。想要协调地弹好这里,节奏是关键,也即“呼吸”是关键。那么这个“呼吸”从哪儿来呢?就是从“节奏”的表象背后所蕴藏的真实而来。这个“真实”就是情感,即对楼兰大漠景象的无限憧憬和向往的豪迈情感。因此,要弹好它,需要用有情感状态下的呼吸才操控和用肢体的弹奏技术来共同完成。而从肢体的弹奏技术角度看,不是仅仅靠手臂发力可以达到的。这样的跨度和速度,要求我们的坐骨、腿甚至到脚都要参与进来。第三个音响,出来的效果应该是“响而饱满”的,不能一味追求音量。并且,第3小节第6个音响上的装饰音(谱例二),展现的正是阳光透过摄像镜头刺中眼睛的那一刹那。

谱例二

6-8小节:弹这两小节,应尽量使手处于放松状态,感受力量集中在指尖。这样,才不至使音响出来太“硬”,而应该是一种“剔透”的感觉。它表现的并不是实景,而是人们的幻想,是一种在干漠中对水的渴望。

第9小节:8度下行,表现幻想破灭:原来现实中没有水。于是回到了失落的心绪,继续前行。

10-11小节:对1-2小节的材料进行变化重复,表示继续行进。但不同的是,加入了用左手弹奏第三声部。

我认为这加入的低声部，用得绝妙，它恰当的表现出人们心情的无奈：长途的跋涉，涉沉重的货物，而且还没有水喝，还不知道前方的路有多远，究竟何时才能够抵达神往的楼兰国。

12—13小节：同样，再一次描述了灼热刺眼的阳光。不同的是，镜头拉近了。

14—15小节：15小节的音块配上左右手三连音的呼应式的节奏，使得沙漠的荒凉感更加突出。同时，它也是镜头逐渐拉近的过程，我们看到的队伍越来越远，越来越具体，所能听到的声音也越来越清晰。

16—19小节：完全到了真正的近景描写。是在用左手的音型表现一种持续的、摇摇晃晃前行的状态下，两只手结合，共同具体描述了整个行进的队伍：人和骆驼的步行声，骆驼身上的货物噶大嘎达响的声音，等等。

20—29小节：描述整个队伍的逐渐远去。特别是27、28小节，把前面20、23小节的材料和到了一起，表现出“队伍确实是已经走远了，消失在远方”，只剩下灼热的阳光(29小节)。

30—31小节：在第29小节后的延长休止后，一片寂静之后，在我们脑海中又浮现出刚才看到的队伍行进的景象。这两小节是虚景描写，是脑海中浮现的。

(二)第Ⅱ部分——抵达楼兰国

第Ⅱ部分描写了队伍抵达楼兰国时的情形。

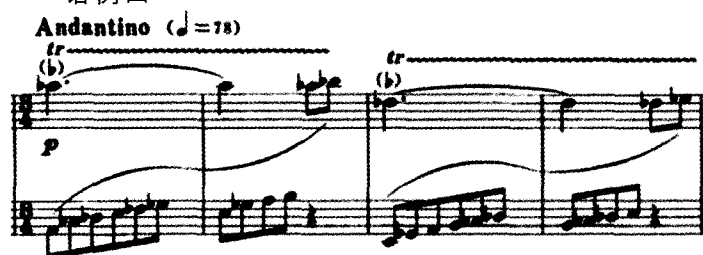
第32小节：作为第Ⅱ部分的引入，“f的8度”上的延音记号，表现出人们发现他们似乎到达了楼兰古国的那种欣喜与不可思议。他们依稀看到了远处的聊聊炊烟。一片生机勃勃的景象(谱例三)。

谱例三

33—36小节：这是一个右手的持续颤音，加上左手音阶式的模进发展，体现出一种波光粼粼的渴望(谱例四)。这里应该还是在虚景描写——想象中的水。他们看到了人烟，于是很自然的想到了他们一直渴望的水。弹奏时，右手颤音正好是两个黑键，要尽可能放松，用指尖抚摸琴键的感觉，奏出轻盈的感觉。

谱例四

37—39小节：他们开始交头接耳、你问我答。队伍还在继续前进。

40—43小节：在33—36基础上有一点点发展，说明在一番相互交流之后，这种波光粼粼的渴望更强烈了一些。

44—45小节：这种音型，而且用f来弹奏，表现此刻，他们对水的有无，从猜疑到肯定的转变。

46—51小节：渐强渐快直到ff，他们可以很肯定了，因为他们已经看到真真实实的楼兰国，大部队终于到达了目的地，所有的包袱终于都可以卸下了。

第52小节：承接了抵达楼兰国的这种欣喜若狂的心情。

53—98小节：则整个是在描绘楼兰国里面人民生活富足繁荣的景象。

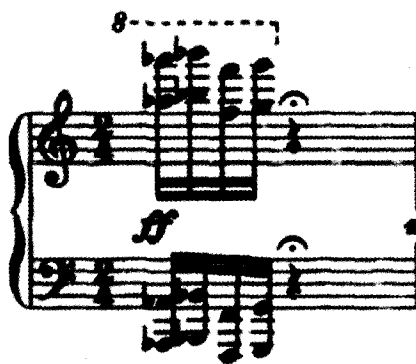
99—107小节：再现了44—52小节，此刻，夜幕已经降临，人们再一次回味了一番发现楼兰国时欣喜心情。

(三)第Ⅲ部分——篝火边

到了此曲第Ⅲ部分，夜幕偷偷降临，人们卸下白日里所有的思想包袱，不分你我，围着篝火尽情起舞。

108—187小节：此部分的第一个材料是连续六个小节、相隔四个八度的左右手音的重叠。头五个小节的重叠，力度是“pp”，表现出人们准备点燃篝火的场面。到第六次重复的时候，双手的单音各自变成八度，且力度突增到了“ff”，随后便是一个延长休止(谱例五)，可以想象出，篝火在一瞬间被点燃了，突然冒出高高的火焰。此时，夜晚的楼兰国，氛围热烈而高涨。

谱例五

188—196小节：已经进入全曲的尾声。这里全是由自由节奏来演奏，靠“呼吸”来权衡，它表现的是跳累了的人们，相互之间在对话、交流。

197—211小节：这是尾声部分的变奏。从渐快到快板，表现休息片刻后，人们继续开始欢歌起舞。最后两小节是个上行结尾，表现出意犹未尽。

结语

所谓“楼兰”是古代西域一个政治、经济、文化发达的国家，位于今天中国新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县北境，在历史上与汉朝等有过来往。楼兰古国的消失至今仍是谜，有关楼兰的一切也都显得非常神秘，这就引发了人们对于它的猜想和向往。所谓“臆象”正是曲作者表达对楼兰古国纯净、自然的生态环境和农耕时代祥和、繁荣的

刘天华思想及贡献之解析

文 \ 唐进宝

摘要: 刘天华先生是一位伟大的革新者和思想解放者。他“博采众长,学贯中西”,传递了“五四”时代的审美理念,其思想坚持“开放”、“民本”、“创新”和“殉乐”,其形成的思想体系不仅贡献巨大,而且影响深远,启发了新国乐发展的思维模式,开拓了二胡艺术发展的新道路,给二胡艺术的发展注入了新的生机,成为新国乐发展与传承的一代宗师。

关键词: 刘天华 思想 批评 贡献

刘天华一生的艺术思想体现为“国乐改进”,集中在《缘起》¹里,而此后几代人为建设中国新音乐文化而开辟的各个领域,都没有超出其思想范围,可见其影响之深远。在艺术上坚定的立足民族,既重视对我国传统音乐的传承,又注重西方科学先进学理的借鉴,以“中西合璧”的理念,从中西音乐文化的交融中推进我国民族音乐的新发展,并接受“平民”的音乐思想意识,选择了在当时音乐界不被重视却与人民大众密切相关的“二胡”作为实现自己理想的主要突破口,把毕生的精力投入到新国乐的建设中。

一、思想之溯源

溯源一:生平简述

刘天华先生是我国近现代历史上伟大的作曲家、演奏家、音乐教育家。1895年2月4日出生在江苏江阴一个知识分子家庭。他从小热爱音乐,很早就学习了二胡、竹笛等民族乐器的演奏方法,1909年在常州中学读书期间,曾参加学校军乐队的训练和演出活动,开始接触西洋铜管乐。

1912年随兄刘半农先生去上海并考入“开明剧社”,担任乐队队员,开始接触小提琴、钢琴等西洋乐器。19岁开始在江阴、常州等地中、小学校担任音乐教师。经常深入民间,多方面学习民族民间音乐。1922年被聘为北京大学附设音乐传习所琵琶导师。其后又分别在北京女子高等师范学校、北京艺术专门学校教授琵琶、二胡和小提琴,刘天华先生的作品在此不再赘述。

溯源二:时代背景

“五四”新文化运动在中国文化史上有着特殊的意义,其核心是追求中国现代化的思想启蒙与建设社会的民主。由于特定的历史背景,因而造就了一大批思想精英,他们已经普遍认识到:只有社会民众的思想得到革新,中国社会整体才能得到根本的变革与进化。²在热烈的向往中勇敢地举起了革命的大旗,从各个方面向旧文化发出冲击,成为一股声势浩大的激流,具有特殊而深远的意义。

“五四”新文化运动给音乐艺术灌注了活力,在“科学”与“民主”的旗帜下,打破传统的僵滞而引发出无限的生机,精英们开始着手创建新音乐。刘天华就是在“五四”新文化运动的影响下投身于音乐事业的,以五四新文化运动“科学”与“民主”的文化理念为武器,以自己对国乐无限的热爱之情为动力,开始建设新国乐的宏伟蓝图,成为新国乐构建的鼻祖。其创作中从理论到实践都凝聚着对人生的思考、对音乐的提升、对文化的深化,由此反映出“五四”新文化运动的现实意义,对中国民族音乐发展凸显出强大的生命力与思考。

二、思想集合体——国乐发展现状的批评观

在五四新文化运动“民主”与“科学”的思想观念驱动下,刘天华开始了孜孜不倦的国乐³改革,以其正确的审视与大胆的批评理念,并借鉴西方现代的学理思想观

社会景象的这样一种人类天堂的猜想与向往。因此,“楼兰臆象”正是用音乐元素表达了这种美好的猜想与向往,讲述着复活楼兰的梦。■

注释:

1. 引自杨晓忠《模糊“时间”结构——论非限量节奏形态的对应关系》,《音乐探索》,2010年,第3期。

参考文献:

[1] 杨晓忠:《模糊“时间”结构——论非限量节奏形态

的对应关系》,《音乐探索》,2010年,第3期。

[2] 任音童、巢志珏编:《中国钢琴作品选(五)》,北京:人民音乐出版社,2004年9月。

作者简介:

汪文珺,沈阳师范大学音乐学院10级研究生,研究方向:钢琴演奏与教学。

(沈阳师范大学)