

圣桑《第二钢琴协奏曲》的主要材料分析

■ 戴或斐

卡米尔·圣桑是十九世纪末欧洲浪漫主义音乐时期的著名作曲家、钢琴家、管风琴演奏家，是浪漫主义后期具有世界影响力的法国音乐的杰出代表，他创立的民族音乐协会也为法国民族音乐的发展做出了巨大的贡献。圣桑在音乐创作上是一位多产的作曲家，其创作几乎涉及音乐的所有体裁和形式。而他对钢琴音乐的贡献主要是在钢琴协奏曲上，共作有五首钢琴协奏曲，其中以第二首《g小调钢琴协奏曲》最为优秀，可以称之为圣桑钢琴音乐的代表之作。本着对作曲家的喜爱，对作品的探索欲，我对其三个乐章的主要材料进行了初步的研究，现分析如下。

第一乐章(Andante sostenuto)是非常典型的奏鸣曲式结构。同样具有呈示部，展开部和再现部。在这一乐章里，主要是通过三种材料构成的，分别是：一、引子中的那段自由的琶音(第1小节)；二、呈示部中的主部主题，即那段优美的抒情旋律(12到18小节)；三、呈示部中的副部主题，即那段流畅而抒情的不断重复切分音的旋律(32到37小节)。其他部分基本都是这三种材料的变形或重复再现。

这三种材料中，其中第一种是最重要的，作者在引子、展开部、尾声等多处使用了这种材料，更是体现出此材料的重要地位。这段美丽的琶音旋律分别出现在乐章的最开始、展开部、再现部、结束部。其各种再现和发展，令此材料非常完美，充满了无限的想象力，使作品的情绪异常饱满。

而在演奏的方面，此材料作为非常重要的主导旋律，其琶音技术点同样是分布在引子、展开部与结束部三处，设计范围比较广。首先是最开头的引子，声音均匀而有线条，节奏严谨而有韵律，乐句生动。接着，在展开部中，琶音织体在节奏上有着相当大的弹性。在演奏这段琶音之时，在自由摇摆的节奏中保持完整性也是非常重要的，只有这样，才能更形象的表达出那种游走于远近高低不同位置的旋律效果。最后，到结束部中的琶音，虽然是引子的再现，但无论从和声效果，音域使用，还是节奏密度等方面，都较之前有了很大的提高。在演奏到新材料出现时，音乐情绪就立刻要兴奋起来，来表现出这种激动的效果。

在演奏这三段不尽相同的材料时，除了表现出各自的区别，也有着共同的演奏方法。首先，在音量与音色方面，无论是单手弹奏还是两手交替，手指都应该均匀地演奏。这样，更容易营造出一种流畅而轻柔的音乐效果。另外，这三段律都没有标小节线，说明其节奏是有一定空间的。当然，无论多么自由的旋律，都要遵循音乐的时值与节奏。无论是快慢、还是强弱等变化，都要符合音乐规律，以达到自然流畅的效果。

第二种材料，首先出现在呈示部的主部主题中，钢琴右手声部缓缓奏出的那种船歌式旋律，高雅、抒情、优美、从容不迫，听起来有如水波荡漾，令人抒情无限。在再现部中，也看到了第二种材料的出现，而这次却是由乐队奏出，比以前更加的气势辉煌。最后，主题旋律又以一种逐渐隐退的效果，在钢琴声部中出现，用来引出华彩段落。

在演奏方面，这部分主题材料柔美而抒情，同时配合左手的摆

动性伴奏织体，另演奏有种水波荡漾的效果。要求左手中每个强拍与次强拍的八度低音应当清晰有力，并富有弹性和节奏感。而右手的旋律部分需要合理做出乐句的完整，与乐句间的呼吸，同时要求整个乐句保持流畅度与完整性。

第三种材料的出现是作为呈示部的副部主题，虽然只出现过一次，在篇幅上是无法与第一、第二材料相比的，但是第三种材料的作用却是无可替代的。第三种材料，其左右手分别为一拍与两拍的切分音节奏，其两个声部错落有致，相得益彰，演奏效果既舒缓又柔美。这一温文尔雅的材料出现，缓解了紧张的音乐气氛，同时又自然的衔接了不同主题的音乐，起到了非常好的效果。

演奏方面，在整个乐章舒缓音乐的大背景下，这段旋律一定要缓慢、柔和、抒情、富有韵律。同时，弹出切分音本身的特点，即切分音中间的长拍要弹出恰到好处的重音。两个手的重音不能相互干扰，不可破坏旋律的美感。尽量让旋律展现出相得益彰的立体画面。

在第一乐章其他方式的一些演奏也有着它的作用，当然，作者主要是通过这三种不同的材料去表现作品，另作品步步推进，层层递进，使音乐不断达到高潮。

第二乐章(Allegro scherzando)是一首个性鲜明、节奏有力、活泼明快的谐谑曲。这一乐章主要材料同样也有三种。分别是：一、通过双手连续的和弦与音程构建出的分解和弦旋律(5—12小节)；二、以附点节奏为主体的舞曲旋律(76—87小节)；三、快速轻盈流畅的音阶式旋律(99—103小节)。第二乐章基本以这三种材料为中心，通过展开等方法，另作品材料丰富而别致。

第一种材料作为主部主题，在第二乐章中，出现的次数最多，变化也较丰富，体现了作品的谐谑性效果，是整个乐章的核心。其在乐章最开始的出现，基本奠定了整个乐章的基调。

演奏方面，为了达到主题所想要表现的幽默诙谐、灵巧活泼的特点，我们对其中众多的和弦弹奏应注意以下几点：一、整齐划一。因为主题旋律中的和弦大部分是双手同步节奏，所以为了达到完整统一的和弦效果，应双手一起并慢速练习，不影响音色的基础上，渐渐提速，逐渐达到作品要求。二、层次分明。主题旋律由不同和旋构建而成，其中要有一个侧重的声部。通常情况下，旋律在高声部中，所以我们在演奏时，要把手的重心往右侧靠拢，从而把所有和弦的高音表现出来，让听总能清楚的听到正确的旋律。三、和旋乐句。本乐章主题旋律活泼轻巧，但并不代表跳音。所以演奏这一材料时，在跳跃的同时，还要顾及到句子的连贯。不能把和弦弹得过于短促，另乐句失去了精致典雅和完整统一的效果。

第二种材料出现在副部主题中。快速的三拍子，加上附点节奏，保持了诙谐欢快，同时又赋予了旋律的优雅。宛如一首节奏欢快、旋律优美的舞曲，极具让人翩翩起舞的魅力。

演奏方面，由于副部主题是三个乐句的模式，因此每一个乐句的头音地位比较重要，需要强调。同时，每个乐句的弹奏效果不可以重复，应在力度或者音色等不同的方面做变化。另外，副部主题的旋律中连奏部分较多，而左手的伴奏织体中节奏较鲜明，需要单独练

浅谈咏叹调《不幸的人生》的 音乐分析与演唱处理

■ 鄢志莉

【摘要】 咏叹调《不幸的人生》是歌剧《伤逝》中女主人公子君的咏叹调，是抒情性与戏剧性的完美结合。本文从咏叹调《不幸的人生》的音乐分析和演唱处理两方面入手，对歌曲演唱部分的艺术处理提出了自己的见解，旨在演唱中进一步准确地诠释作品。

【关键词】 咏叹调《不幸的人生》；音乐分析；演唱处理

一、咏叹调《不幸的人生》背景概述

《不幸的人生》是歌剧《伤逝》中的著名唱段，也是女主人公子君的咏叹调。歌剧《伤逝》是作曲家施光南先生在1981年鲁迅先生诞辰100周年时根据鲁迅的同名小说《伤逝》改编而成的，词作者王泉、韩伟。歌剧《伤逝》是中国歌剧史上的一部重要歌剧。与以往以中国民歌为主要演唱形式的歌剧不同，它是以西洋美声歌剧的形式，结合原著的具体内涵，刻画了涓生和子君二人敢于向封建礼教抗争的青年，同时也揭示了知识分子自身的弱点。

《不幸的人生》是在歌剧《伤逝》在“冬”中子君的咏叹调。剧情发展到“冬”时，子君和涓生的爱情生活已经破裂。由于社会的重压和生活的重担，涓生和子君已无法在社会上生存，涓生不得不违心地提出分手，各自去寻求出路。这无疑是将子君推向深渊，任她走向死亡。子君在离开涓生后，哀叹自己天真、盲目的爱情、威严的父

亲、社会的冷酷以及人生前途的黑暗渺茫。子君的悲剧同时也是当时女性爱情悲剧命运的缩影。咏叹调《不幸的人生》，深刻探究了失掉爱情后的子君那苦闷无助的内心世界，展示了盲目追求婚姻爱情后的悔恨。同时，作为一个具有鲜明时代特征的女性，失去了作为精神支柱的爱情，子君发出了“哪里是我的路程？”这样的追问，这句追问可谓是整部咏叹调中的最强音。

二、曲式结构分析

全曲速度为中速，复三部曲式。

引子(1—6)+A(7—22)+ B(23—96) + 间奏(97—113)+A'(114—138)

↓

[a(23-55)+b(56-77)c(78-96)]

f f F F fcf f f

习，以达到完美的效果。再一方面，在副部主题的旋律声部中，音程与和弦之间的大跳连接也很重要，需要巧妙合理的运用手腕，让每一个动作走在声音之前，与旋律融为一体。

第三种材料算不上第二乐章的主体材料，但也出现在第二乐章的很多部分，有着比较重要的作用。其快速十六分音符组成的琶音或音阶，需要演奏者用自己较高的演奏技能，在手指跑动的情况下，表现出清晰的音符和流畅完整的乐句。

演奏方面，由于此材料中，十六分音符在第二乐章中出现的篇幅大，频率高，我们掌握正确的演奏技术。一、手指要贴键弹奏，以最小的动作来完成每一个音符。二、要合理运用手腕，准确的联系每一个音符的走向。三、演奏者需要理解并掌握音乐的走向，让这些十六分音符可以更加音乐化的持续进行。四、在两个手配合的乐句中，双手衔接既要保持音色相同，速度均匀，音量衔接自然，还要避免衔接中出现缝隙，做得自然连接、平稳过渡。

第三乐章(Presto)。和第一乐章相同，第三乐章同样是奏鸣曲乐章。在本乐章中，主要包含以下两种材料：一、塔兰泰拉舞曲性质的旋律(5—13小节)；二、两拍复附点节奏型(49—52小节)。

第一种材料是第三乐章主部主题里最重要的元素，热情洋溢的材料特点体表现其激动兴奋的情绪，代表了第三乐章的主要风格。乐章的主部主题，用激动、热烈的旋律表现出欢快而兴奋的大基调。在展开部里不同的大小调中的变化出现，将音乐推向高潮。同时配以低

声部分解和弦伴奏织体的律动，使这一材料的热情本质发挥的淋漓尽致，展现出一个栩栩如生、疯狂热烈的舞蹈场面。

第二种材料出现在副部主题中，其特点非常明显，用四分音符的组合缓冲了之前快速八分音符照成的听觉冲击和节奏紧张，营造出另一种声音效果的同时，在音乐情绪的连接上却自然而连贯。同时，材料中用四分双附点音符表现音乐的动力；大多强拍上持续的颤音，支撑并巩固了整个强拍。相比第一材料的紧张快速，第二材料更加的铿锵有力。

相对于前两个乐章的材料，本乐章的材料稍微简单了一些，技术难点也相对较少。但在整个三乐章的快速演奏，大力度演奏的大背景下，若想把每个音弹好就比较困难了。所以，本乐章对手指要求其实是非常高的，如能成功演奏，也是最为炫技的。

圣桑的作品旋律优美、结构清晰，其感官上的美感给人印象很深。然后，这位对法国音乐有着深远影响，起着承上启下作用的伟大作曲家，后人对他的研究资料并不算多。本文正是通过对圣桑这首作品三个乐章的主要材料进行分析，希望能够在当今大家对圣桑的研究中，添砖加瓦。相信我们在越来越了解圣桑的同时，也会越来越喜爱他及他的作品。总之，圣桑用其独具魅力的音乐手法，使其作品在音乐长河中源远流长，那么就让我们在其作品中共同体味真正的音乐之美吧。■

(忻州师范学院音乐系)