

浅谈钢琴曲《流水》的演奏技法

马千里

(四川师范大学, 四川 成都 610101)

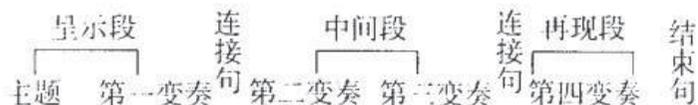
摘要:《序曲第二号“流水”》是朱践耳先生受到古琴曲《流水》启发, 后于20世纪50年代根据云南民歌《小河淌水》改编而来的一首钢琴独奏曲, 全曲用4种不同的变奏来模仿各种不同形态的流水给人以一种独特的美感。全曲要求演奏者能细腻的控制、研究不同层次的音乐和力度。此曲由我国作曲家依据本民族的音乐语言和文化精神, 利用西洋作曲技术创作的中国风格的钢琴音乐作品, 不仅获得了我国音乐爱好者的喜欢和欣赏, 同时, 在世界乐坛也赢得了良好的赞誉。

关键词:流水; 触键方式; 踏板运用; 情绪表达; 气息的运用

《序曲第二号“流水”》(以下简称《流水》)改编自《小河淌水》, 而《小河淌水》来自于大理弥渡县的一首云南民歌。歌声讲述着村中美丽的阿妹, 望月抒怀, 她对着山林、小河歌唱, 唱出对情郎阿哥的思念。

《小河淌水》是具有深厚群众基础的民歌, 所以当演奏者在演奏《流水》的同时, 应当结合心中的对旋律的演唱, 使整首曲子的演奏达到歌唱性的效果, 并且这样可以更好的控制演奏中的呼吸。钢琴曲《流水》不仅保留民歌的主题旋律和意境, 又加入了小河流水的叮咚之声, 使音乐成为一幅山泉之画。音乐优美、清澈, 同时又有汹涌澎湃水流撞击山石之声, 大气蓬勃。表达了朱践耳先生对大自然的敬意与喜爱。

钢琴曲《流水》在写作手法上工整严谨, 带有浓郁的中国民族风格。全曲的曲式结构, 采用变奏与三段体相结合。

小节数序: 1-8 10-18 21-25 26-34 41-63 64-66

在演奏呈示段时要表达出小河流水的潺潺之声, 当水滴滴落时还有叮咚之声, 所以在弹奏时要富有想象力, 想象自己在林中看到的流水。第二变奏的演奏时任意延续第一段的感觉, 但在感情的起伏上幅度更大些。左手仍保持了前面的十六分音符的效果, 是对流水形象的描绘, 要连贯不失颗粒性, 花纹式的织体显得意趣盎然。而右手用八度加厚七和弦的方式演奏, 第三变奏同第一变奏是对主题加以肯定。左手连续的分解和弦与6连音, 表现流水的潺潺之声, 这一节奏与速度贯穿全曲, 使全曲都有不绝于耳的水流声。(26-34小节)是全曲的高潮, 气势庞大, 演奏时情绪要激动, 情绪的带动要用到腰与大臂的力量, 身体向前倾使全部力量传达到右手和弦和左手八度爆发出来, 一气呵成, 好像奔流直下的瀑布一泻千里。

一、关于触键

这首作品的旋律是欢快与抒情的对比。弹奏欢快旋律之时, 灵活快速的指法, 指尖轻快而有弹性, 旋律既要流畅又有颗粒感; 到抒情的旋律部分需要婉转柔美之意, 要用手指肚缓慢触键, 即要像用手推门的感觉, 轻轻往前推, 力度随手腕转动自然转移, 才能演奏出流水缓缓流动之感。

全曲要求演奏者能细腻的控制, 研究不同层次的音色和力度。主题出现右手主旋律应用指肚触键, 身体往前倾带动大臂, 使力量传送到手指往前推。而左右手的琶音连接在弹奏时要注意强弱一

致, 像流水样流畅又具有动态, 也不要音量盖过主旋律。注意琶音部分要清晰但不要过于颗粒性, 也要注意连贯性、整体性。在这段主题中所有左右手连接琶音时(例1), 左右手旋律的交接要控制在一条线上, 不要有重音, 每个音时值要均匀, 音量相同。第4、8小节时, 要注意装饰音的弹奏。装饰音的演奏不要一笔带过, 但可以把装饰音加重一点力道, 时值可刻意做长一点, 触键要坚定。手腕要放松, 并自如转动, 这有利于手指快速地跑动。乐曲的第一变奏是主题织体上进行了加厚, 左右手琶音连接要突出情绪的变化。主题也渐渐明朗即将进到第二变奏。

例1

中间段是由第二变奏和第三变奏组成(例2)。第二变奏注意右手波音时, 不要太机械也不要过于短促, 注意右手和弦的每一级音在音值、音量的控制, 小指所弹奏的音要稍微延长一点, 这样才能突出这段的主旋律, 而小指的音就是这段音乐的隐藏主题。左手的弹奏要根据右手情感的起伏及时的调整, 使其准确、清晰。而右手的波音触键的深浅和力度的控制也要配合左手, 以表达出更好的情感。左手波音部分练习时注意手腕的带动, 要按照音的走向, 由内向下向外, 再回到原来的位置, 呈一个圆形转动。这样不仅有助于松弛而灵活的弹奏, 也使音响自然有连贯。分手练习时, 左手每一个音要扎稳, 这样在加快速度时才不会“飘”。同时要注意谱中每一个强弱音记号的表达。

例2

第12、17小节右手三连音八度的弹奏 (, , 在这要弹出保持音的感觉, 可以适当的变慢一点突出一点, 但不要太过。右手声部两个通过节奏来表现出扬起三连音的高声部呼唤, 所以弹奏三连音八度时要像是对前面乐句的呼唤做出回答。音乐节奏自由, 旋律回环起伏, 从容舒展, 弹奏时要音色清亮坚定。

(例3) 第19-20小节又是一连接句。它的上下声部都用连音线连在一起, 所以弹时要一鼓作气, 双手触键要整齐、音色统一, 注意情绪的变化。18小节的渐强到20小节的 *poco a poco dim* 是情绪起伏的连接点, 旋律音阶呈下行。到20小节的后两拍时渐强, 触键记得不要敲击, 要流畅, 我们在弹渐强时经常会犯的错误。左右手的力度要稍有等差左手可比右手轻, 从而使两声部更加融合。双手练习时应单独慢练, 使其指法固定, 达到整齐一致的要求。

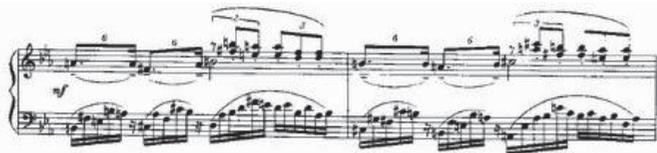
例3

26-30小节处的十六分音符, 采用了四度叠置和左手的四度平行的和声手法, 弹时像花朵一样, 跃跃簇拥。练习时慢练, 认清每一个音, 用手腕断奏, 手型保持弧形状态, 要放松, 不能僵硬。发音时要整齐, 干净, 清晰。可以突出小指尾音。第33-34小节要突出主旋律左手声部, 注意右手的音量不要盖过左手。

接下来是第三变奏。(例4) 中我们又看到两处三连音的地方, 虽然在第一个音还原1a下有个 *mf*, 可是在弹奏三连音时还是应该比前面要弱, 要突出这是另一个声部的特点, 我们要突出旋律的是 这几个音。右手的两种节奏型我们可以把它们分成两个乐汇, 前一个乐汇是渐渐扬起内心的呼唤, 后一个乐汇则是对内心呼唤的回应。左手旋律依旧保持十六分音符模仿流水的琶音型。第三变奏也可以说是全曲的高潮部分, 也是情绪最激动的地方, 弹奏时我们就要学会运用腰腹与大臂的力量灌注于手, 推进整曲的进行。

例4

第四变奏弹奏时气息要连贯, 右手三连音表现的不要过于严谨, 稍微自由一点, 要均匀整齐。注意音的准确性, 练习时要慢练, 更要注意这里的指法。弹奏中要做出音色与和声的明显变化, 手腕尽量放低有利于弹奏, 下键时注意音程整齐, 音量控制弱于左手主旋律, 同时力度要随着旋律与情感的交融渐强、渐慢。从而使主题再现时那色彩性的和弦, 犹如夕阳倒映在水面上。

二、关于踏板

演奏的过程中, 踏板的应用是极为重要的。它可以控制音乐情绪的波动、强弱。中国钢琴作品具有五声调式的特点, 又结合西方和声与创作技巧, 所以合理的运用踏板可以推动音乐的发展1-8小节(例1) 应每一拍换次踏板, 但在第4、8小节的二分音符应慢慢放开踏板, 使乐句的划分更清晰。在踩踏板时不能全踩, 要表现出叮咚之声, 踏板过重就会显得音效浑厚。

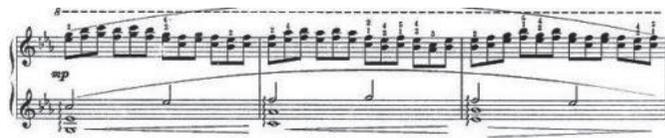
第二变奏踏板的踩换应及时、干脆、彻底, 要根据情绪的带动结合踏板的运用。既要避免延留前面弹过的音, 也要保证乐句的完

整, 将各种技巧综合运用, 才能表现出小河水流动于山林之间的效果与阿妹对阿哥的思念之情。第10-12小节, 每2拍换踏板, 此时的踩换更要干净利落, 不然右手八度织体的主旋律会混乱。第12小节的踏板按照右手旋律音值改变, 其中八度三连音只踩一次踏板, 同时要注意脚上的轻重影响音质。21-34小节, 踏板的更换要以乐节的划分为目标, 使旋律进入高潮。

35-46是乐曲的连接句, 湍急的流水将要流入江河, 所到之处, 千层叠起, 撞击山石。在演奏26-34小节最为重要的是踏板的使用, 因为左右手音层的加厚, 容易使得音乐杂乱, 所以踏板的运用极为重要。在这可以每两拍的第一个重音换一次踏板。

在(例5) 中可以看到, 第四变奏主旋律在左手部分, 演奏时把重心灌注于左手大拇指, 主题在大拇指弹的音得以再现。左手旋律的走向承上启下、婉转、轻灵, 右手音量的强弱随着情感的变化而变化。踏板要轻踩, 踏板过多右手伴奏会影响左手主旋律的呈现。

例5

三、情绪的表达

每个演奏者对相同的曲子有着不同的理解与演绎, 所表达出来的情感更是不一样。中国钢琴曲与外国钢琴曲相比, 有着独特的中国风, 节奏比西方古典音乐自由, 情感起伏较大, 演奏技法也大不相同。《流水》的主题告诉我们对大自然的赞美, 而朱践耳先生在创作时也是为了弘扬中国的传统文化, 其中包括对美好生活的向往, 这些足以说明这同样是一首积极向上的钢琴曲。

没有投入情感去演奏的音乐是没有灵魂的。演奏音乐对演奏者来说是二度创作, 而对演奏者情绪表达的影响有这几方面: 音乐素养、演奏技术、心理素质、想象力等。不管你演奏任何类型的音乐, 其中是少不了我们对音乐的想象力。

弹奏《流水》过程中不要只关注表情记号, 这是带有歌唱性, 抒情民歌改编曲, 同时又是描写大自然的音乐。所以演奏时, 我们可以脑中创作角色。先想象走入森林, 看到小溪水, 随着波浪而加快速度奔跑。跟着音乐的发展看到壮丽的江河映衬着夕阳, 太阳落山, 新的一天即将来临, 新的生活将开始。演奏要富有激情与幻想, 才能更好的表达出作者的情感, 与听者相互交流。

四、结语

通过演奏《流水》会学到了很多演奏技巧, 尤其是指肚触键, 这是与演奏西方古典乐曲完全不同的技法, 其中有些音型也是古典乐曲中很少会用到的。中国乐曲弹奏的不仅仅是技巧, 更是多是一种情感的把握, 对曲子的理解、气息的运用。《流水》所透露的是种清新活泼的气息, 它不仅是具有中国特色的钢琴作品, 更是能深刻反映时代精神的作品。■

[参考文献]

- [1] 武增文. 朱践耳《序曲第二号“流水”》的音乐及演奏[J]. 重庆职业技术学院学报, 2004, 01.
- [2] 饶余燕. 贵在探索——朱践耳钢琴创作简析[J]. 钢琴艺术, 2003, 02.
- [3] 王焰. 钢琴改编曲《流水》的演奏要点[J]. 乐器, 2007, 08.
- [4] 沈媵. 钢琴曲《序曲第二号“流水”》的演奏与教学[J]. 韩山师范学院学报, 2003, 01.
- [5] 张琴. 朱践耳《序曲二号——流水》演奏示意[J]. 艺术教育, 2014, 01.
- [6] 李果. 《序曲第二号“流水”》与《水的踪影》的比较研究[D]. 湖南师范大学, 2007, 04.