

浅析卡巴列夫斯基《24首钢琴前奏曲Op.38 NO.16》

许 缘

(华南师范大学音乐学院, 广东 广州 510006)

摘要:二十世纪前苏联著名作曲家卡巴列夫斯基根据俄罗斯民歌调创作了一部优秀的钢琴作品——《24首钢琴前奏曲Op.38》。本文试对其《24首钢琴前奏曲Op.38》中的第十六首前奏曲进行解剖和分析,探究其艺术特点与演奏技法。

关键词:卡巴列夫斯基; 艺术特点; 演奏技巧

一、卡巴列夫斯基及其创作的风格特点

德米特里·鲍里索维奇·卡巴列夫斯基在苏联音乐生活中占有重要的地位。他不仅是二十世纪前苏联的杰出作曲家,他还是一名伟大的音乐教育家、音乐社会活动家,其极具影响力的创作及社会活动促进了前苏联音乐文化事业的发展。卡巴列夫斯基作为前苏联音乐的领军人物,他一生创作了大量各种体裁和题材的音乐作品,反映了20世纪苏联音乐的整体风貌与精神气质。其中,他的钢琴作品极大程度地丰富了钢琴演奏与教学,而他创作的前奏曲在其钢琴作品中占有非常重要的地位。

卡巴列夫斯基所处理的题材、主题和形象是很广泛的,他所运用的音乐语汇和俄罗斯民歌、群众歌曲的曲调、节奏等都有着密切的联系。他的风格晚期从古典主义转型成为浪漫主义音乐的代表人。从三十年代开始,卡巴列夫斯基进入了音乐创作上的黄金时期,从这一时期开始,他逐渐形成了极具个性特征的音乐作品风格,他创作的体裁更加具体化,作品的形象范畴也更加明确。到了卫国战争年代,他的音乐创作进化到了一个新的阶段,这个时期的作品反映重大历史事件、表现捍卫祖国的英雄主义精神。不难发现,在他的作品中既有传统的俄罗斯音乐艺术特点,又有现代浪漫主义艺术风格,两者相互结合,既强调个人的情感表达,又体现出高超的钢琴技巧。

二、《24首钢琴前奏曲Op.38》介绍

卡巴列夫斯基的《24首钢琴前奏曲Op.38》创作于1943-1944年,题献于作家的恩师米亚科夫斯基。这部作品采用俄罗斯民歌主题及民歌曲调创作而成,属于卡巴列夫斯基创作的最出色的器乐代表作之一。前奏曲中的每一首都为技巧锤炼而来,维持了肖邦等人在创作前奏曲时的特点,沿用了以24个大小调为基准的创作原则,并以五度关系维系,是一部风格独特的优秀钢琴作品。每首前奏曲都有各自的特色和丰富的内容,运用了较多新颖的手法,反映苏联人民的生活、精神面貌,表现了传统的幽默,同时还带有现代的悲情情感。在创作的技法上,卡巴列夫斯基结合传统与现代创作技法,将古典主义和浪漫主义的曲式结构与情感相结合,使其前奏曲呈现出别具一格的艺术风格。笔者就《24首钢琴前奏曲Op.38 NO.16》这首作品分别在主题取材、创作技法、音乐形象、演奏及教学等方面给予阐述和分析,进一步说明其独特的风格。

三、《24首前奏曲Op.38 NO.16》作品分析

(一) 主题取材及其音调特征

第十六首是《降B小调前奏曲》,厚重的快板(Allegro tenebroso)给人殷实、沉稳之感,很容易让人联想到第二次世界大战期间忐忑不安、阴暗、沉重的军事信号音响,常被成为“最壮观的前奏曲之一”。全曲使用大量简短的同音重复来构写主题,同音动机贯穿始终,是其最大的特点。乐曲在开始的两小节纯粹是节奏的重复与突显,随后主题乐段均用断奏技术弹奏,低、中声部有序而稳定的“位移”。这首作品的曲式结构为:

(二) 创作技法与和声思维

卡巴列夫斯基的和声思维非常注意强调和声的色彩功能,他主要通过三种创作技法来实现。方法一是在本调性内的自然音级上的和弦原本结构上加入和弦外音或变化音,使之成为调外独立的不协和和弦,从而使大小调和声的结构功能淡化;方法二是使用大量和声平行进行,从而使和声的倾向性剧烈减弱,达到音乐作品大幅增加色彩性的效果;方法三是运用复杂的调性交替与对置创作技法,从而淡化大小调的和声结构功能,强化和声的色彩功能。前奏曲中19-22小节处。此片段可分为三个声部:高声部为降b小调上的旋律;中间声部是以大三度音程为核心的平行进行,此声部出现了许多变化音级,其中也有穿插于其间的自然音级,但它们并没有起到对本调的稳定作用,反而是随着变化音的进行形成了非自然体系的特征;低声部是半音阶下行模式,但由于变化音级均为经过性或辅助性变化音,因而没有构成新的调性。由此可见,变化音级在这一片段中起到了很重要的作用。卡巴列夫斯基虽然运用了多种多样的创作手法,但都是以自然音思维为主的,通过谨慎地对不协和音进行处理,产生了复杂同时又严谨的和弦形态,进一步扩大了其音乐作品和声的张力以及音响的表现力。

四、演奏体会及教学构思

这首前奏曲,在弹奏技术、情感表现、音色控制等方面,都有许多值得研究、分析和探讨的细节。笔者就以上问题,介绍自己在学习和演奏过程中的经验及建议。

前奏曲中有不少的炫技乐段,在弹奏时,不仅要把握好手指技术,还需要与声部之间的处理紧密结合在一起。这首乐曲在低沉、阴森的低音区开始。在各个声部间的处理上,右手由八分音符和四分音符两个声部构成。高声部是以四分音符为主的声部,是民歌曲调的主题,小指弹奏的旋律声部要求持续保持加强地弹奏;而中声部则是以八分音符为主,弹奏时要求断奏,两个声部形成明显的对比。高音声部下键要坚定、结实,给人以沉重的感觉;而低声部不能弹得太响,因为以三度音的重复变化要做为旋律声部的陪衬。整首前奏曲的音域偏低,音乐主题沉浸在阴暗的氛围之中。同时,在弹奏时还需要时刻注意控制好踏板的深浅,避免音响效果混浊。

随后在乐曲中,左手弹奏的声部出现了以两个音为一组的另一主题动机,发展为全部用八度加强的高潮部分,而右手弹奏的声部也由两个声部组成的音型转变为十六分音符琶音经过句,具有炫技性质。在演奏这段时,要求右手手指跑动十分清晰精确,左手八度音程的主题要求非常有气势、有强度的表现。同时由于左手是远距离跳跃,增大了弹奏的技术难度。此段可以在拍点上踩踏板,让伴奏的低音能够延续。

五、结语

笔者通过对这部作品的艺术特征——包括作品主题材料的选择、音乐语汇创作技法、和声思维、音乐形象特征以及在钢琴演奏与教学等方面做了探讨与研究,希望对演奏者有进一步的帮助。■