

诠释夕阳箫鼓的弹奏

■ 杨悦时(云南艺术学院音乐学院)

钢琴曲《夕阳箫鼓》是我国著名作曲家黎英海先生根据同名琵琶曲改编而成的一首有浓厚中国民族气息的优秀钢琴独奏曲。

如何用钢琴演奏这首《夕阳箫鼓》，需要我们在演奏技巧和音乐处理上认真思考，特别是要对这首乐曲的背景知识、节奏特与速度、音色等方面进行深入的分析，才能弹奏好这首钢琴曲。

■ 背景知识

《夕阳箫鼓》这个曲谱最早见于清代鞠士林(1736~1820年)的《琵琶谱》及1875年吴晚卿的手抄本。是一首传统琵琶曲，又名《浔阳琵琶》。乐曲生动的描绘了一幅中国淡墨画般的江上美景——傍晚，疏钟声中，夕阳西下，明月东升，微风吹拂着江面，泛起阵阵涟漪。空中残云伴着青山叠翠和花影一起倒映在江里。渔舟归来，桨声、波涛拍岸声互相应答着，黑夜慢慢降临了，……

这首琵琶曲近代曾被改编成民族管弦乐曲、木管乐、交响诗、钢琴独奏曲、吉他独奏曲等。我认为，黎英海先生改编的这首钢琴曲最为优秀，同原作的写意最为贴切。

乐曲由11个部分组成，分别是：江楼钟鼓、临水斜阳、月上东山、风回曲水、花影层叠、水深云际、渔歌唱晚、回澜拍岸、棹鸣远濑、欸乃归舟、临江远眺。(也有把临水斜阳并入月上东山的版本)

每一部分都是一幅生动的水墨画，让人有身临其境、美不胜收的陶醉感觉。

■ 节奏与速度

《夕阳箫鼓》在速度上每一段都有不一样的处理。各段的速度变化与对比较

大。

江楼钟鼓(1~8小节)，是一个引子，散板，速度可以随性一些，根据句与句的呼吸关系，由慢而快，引出第9小节的主题核心音型。在这个核心音型的基础上不断的变奏，形成了复杂多变的节奏型。

临水斜阳(9~21小节)，本段描绘了夕阳斜照、江波粼粼的场景，整体风格是轻柔、缓慢的行板，所以弹奏低声部伴奏时音型要轻柔、缓和，模仿水波一样轻轻荡漾，避免声音混浊无形。高声部的旋律要突出，同时注意句法的呼吸。本段旋律要平稳过渡，以波音为点缀，低音作为单一纯正的底色，三个层次要注意错落有致，这样才可以使音乐得到完美和谐的统一。

月上东山(22~35小节)，这段是一个中板。由主调音乐带出，表现夜色朦胧、明月升空、江水涟漪的意境。本段的开头与结尾的音都要用同度音贯穿连接，使旋律不断向上勃发，音色必须单纯、干净，踏板的使用则要谨慎。

风回曲水(36~57小节)，此段是一个快于行板的中板。曲调引入了新的音调，旋律线起伏增大，速度也就稍稍加快一些，流水般律动起来。右手模拟缥缈的云、左手模拟水中蜿蜒的青荇随水摇曳的样子。手指贴着琴键，像行云般慢慢移动。

花影层叠(58~71小节)，这一段的前五小节是一个连接部，与第一段的引子一样，是一个散板，也要由慢渐快引出第64小节更快的速度，然后渐渐慢下来，终止在一个双八度的长音和弦上。

水深云际(72~100小节)，这是一个慢板，开始低音要弹的厚重饱满，高音轻盈跳跃。接着，在轻快的旋律中，左右手的模进转化为呼应，速度逐渐加快。结束时慢慢渐弱，为下段音乐出现做好铺垫。

渔舟唱晚(101~135小节)，此段为一次快而富有歌唱性的小快板，左右手的呼应

表现出摇桨的节奏，是一段很美、很生动的船歌。衬托着晚霞之下，归舟在波光粼粼的江面慢慢划行的情景。弹奏时整段的前后强弱对比要大，情绪热情。结尾的震音渐慢、渐弱，引导出下一段回澜拍岸的节奏。

回澜拍岸(136~155小节)，这是整首曲子的高潮部分。一开始便激昂渐强、渐快。为了赋予音乐一定的气势，要把大臂和手腕的力量迅速传送到指尖，并且整体深放下去，保持肌肉放松。尤其是在弹奏前半部分时，每小节的第一拍的第一和弦要弹得饱满、厚实。结束时又要减慢收住，从而引出棹鸣远濑的颤音。

棹鸣远濑(156~193)此段慢起逐渐加快，用连续的琶音和颤音表现归舟荡桨在江中起伏的情景。远处的流水声已渐渐可闻，配合着桨轴的摩擦声，一种微妙的此起彼伏效果，增添了渔人归家的迫切。弹奏此段时，要做到稳中求实、坚实浑厚，塑造出本段的音乐主题。

欸乃归舟(194~254小节)这是一段由慢到渐快、渐强的快板，结尾又变得缓慢下来。

表现了归舟在连续的欸乃声中慢慢驶入家港的愉快心情。本段稍长，是全曲的高潮，所以手指要准确有力，每小节用一个大臂的力量带动，让声音集中有力，持续地使用由慢到快、中板、急板和宽广的中板。这样一来就会使曲调紧凑有力、激动人心，逐渐将整个乐曲推向了高潮。

临江远眺(255~268小节)本段是以一个旁观者的心情注视着这一片美丽的江边晚景，在渔舟归来以后，江面一片宁静，夜幕悄悄地降临。乐曲以一种平静缓慢的速度，越来越慢，在很弱的琶音中结束。本段作为全曲的尾声，要表现得柔和徐缓，使音乐再次回到乐曲开始时的平实幽静氛围。弹奏时，踏板的使用特别重要，避免

太快太急,节奏缓和而凝重,使人逐渐沉醉在这种意境之中。

■ 音 色

1. 模仿

本曲是根据琵琶独奏曲和民族管弦乐改编而成,用钢琴来演奏中国风格的乐曲。所以,音色上必然要模仿一些民族乐器,如:琵琶、古筝、箫、鼓等。

第1小节用装饰音仿效琵琶的轮指来表现远远传来阵阵低沉的江楼鼓声。所以,此处的弹奏要由轻、慢逐渐加强变快,而后再渐渐的慢下来,轻下来,收住。既然是模仿琵琶的轮指,手指的下键一定要干脆利落。从第2小节往后,是模仿古筝和箫的音色来表现远处回响的钟声和江面荡漾的碧波,把日落前江面恬静,安详的画面展现在眼前。在弹奏4/3小节时,要想一想箫声的悠扬,所以这个地方在弹奏时,手指不要离开琴键,力量横向发展,从而避免手指的颗粒性,让声音有绵延的感觉。第6、36~48、50~52等模仿古筝的部分,手指要贴键运动,随着旋律的起伏让力量在手指尖之间做快速的力量转移,从而使这些旋律更为生动。对古琴音色的模仿,手指的力量多一些使左右手平行八度的旋律富有低沉柔美的感觉。对小木鱼的音色模仿下键是一定要快速有力,有一种冲击感,从而用钢琴表现出小木鱼的欢快、诙谐的情绪。

2. 呼吸

呼吸是音乐作品里很重要的一环,在中国风格的乐曲里更是特别凸显它的重要性。可以说,呼吸贯穿了《夕阳箫鼓》这首曲子的始终,没有了呼吸,也就没有这首曲子的律动和精华。如引子部分第一小节最后带装饰音的音,在前面渐快并慢慢减慢后就要收住沉下去,呼吸后在稳稳的下去最后一音。如果此处没有乐呼吸,那么,就没有了远处传来鼓声的意蕴。再如“渔歌唱晚”,右手旋律留出时值的八分休止符,这空隙的呼吸要如画面中的留白,这地方的呼吸实际上是一个意念的呼吸,也就是音断气不断的气韵。最重要的,呼吸是要通过气息的连贯与内心的歌唱,才能将整个乐曲的呼吸连成整体。中国曲子的演奏,要充分考虑到中国乐器的因素。中国人对中国音乐的审美讲求意蕴,特别是古曲中的气息是很重要的,仿佛所有的音

符都要有一个“气”贯穿乐曲的始终。《夕阳箫鼓》这首乐曲大量模仿中国乐器,所以更要讲求气息的运用。气息的连贯会使每一个音符都充满了生机。

3. 力量与装饰音

为了使乐曲音色饱满、圆润、抒情又歌唱,所以在弹奏时,不只要单单运用手指的力量,还要运用背部、肩膀、手臂、肘部、手腕的整合,甚至全身的力量,把力量传送到指尖。在下每一个键时,就要考虑好下键时发力的部位和发力的力度,让指尖对琴键有一个适合度与紧张度,结合气息和乐曲中音与音间的关系将力量运用到极致。力量应与乐曲中的呼吸相结合,否则,肌肉会紧绷,弹出的声音也就硬而不柔了。模仿江楼钟鼓的悠远低沉的声音,所以在下键时一定要力量沉稳,不能虚飘,整个大臂的力量传送到指尖。模仿小木鱼的声音时,力量的运用就要轻巧,要如蜻蜓点水般的轻巧,手臂力量到达手指指尖并弹下琴键后,力量向上稍稍一提,把小木鱼的轻巧、清脆的声音点亮。模仿古筝的片段力量要横向走,古筝的音色洪亮而行云流水。所以,整个身体传送到手指的力量要左右移动,而不是上下,上下移动会使声音僵硬没有了古筝的感觉。而高潮部分的力量运用跟模仿古筝片段的力量是相反的,这段的力量是上下移动,而不是左右的移动,整个大臂的力量通过小臂传到指尖,并且身体稍稍向前倾,协助大臂带给手指的力量,使整个重心移到手指,用惯性带动手腕上下的弹奏。

4. 踏板

踏板的运用,可以给乐曲带来画龙点睛的一笔。这首乐曲的踏板的运用充满了不定性的因素,没有什么规律性,要根据乐曲的呼吸、旋律、节奏、声音、演奏者内心对乐曲的理解与歌唱等因素来决定什么地方用、什么地方不用、用多少以及用左踏板还是右踏板。如在弹模仿古筝刮奏的乐段时应加右踏板,以达到声音的混响延长的效果。而弹奏模仿古琴的片段时,可以适当加上左踏板,产生幽静而空旷,并且远古低沉的音响效果,在加一些右踏板的润色,声音就不会干涩了。整首曲子大多数地方都可以用延音踏板,充分的发挥踏板的延音与润色功能。但是要注意的是踏板的使用,不要使音又重叠的混响,不要黏在一起,让音符自然的连到下

一个音,踏板要换的干净,才能使音色清晰悦耳。

5. 装饰音

这首乐曲的特色还在于运用了大量的装饰音,大部分是模仿古筝和箫的音色。所以,这些装饰音的弹奏不能像弹奏其他乐曲中的装饰音一样,做到清晰的颗粒性,这里的处理反而要避免钢琴的颗粒性。所以,要用滚奏的方法来弹奏这首乐曲中的装饰音,滚奏可以使音色达到饱满、刚柔,一定要避免钢琴颗粒性的特点。还要注意装饰音与音乐的层次关系,是要突出还是要隐现,取决于装饰音所在的音乐片段的需要。如月上东山一段,这里面右手有很多的分解和弦弹奏,这里的装饰音一定要处理的轻柔,而决不能同旋律音乐同轻重,因为这里的装饰音只是起一个对旋律线条的补充与装饰,像一股回音一样的音乐。所以,回音永远是在主音后的一种轻轻地回答。如果把这一装饰音演奏成与旋律线同轻重,岂不是主次不分。而当装饰音以华彩的形式出现时,它的处理却又大大不同了,如,第一部分江楼钟鼓里的华彩性装饰音要用上力量,因为是模仿古筝的刮奏的音响效果,一定要弹出古筝的行云流水般的感觉,这个地方的装饰音和刚刚所提到的配角性装饰音的处理是完全不同的。因此,在演奏此乐曲中的装饰音时,一定要与音乐片段相结合思考究竟要如何处理装饰音。

综上所述,黎英海先生根据琵琶独奏曲和民族合奏曲所改编的这首钢琴曲具有浓厚的中国民族文化底蕴,整首乐曲的风格清新淡雅,为我们展示了一幅优美的山水长卷,是一首优秀的中国钢琴作品。乐曲中,作者将中西作曲技法相结合,并把琵琶、古筝、箫等等中国民间乐器的演奏方法和钢琴的演奏方法相融合,带给我们演奏的新体验。在演奏的过程中,只有充分的去理解《夕阳箫鼓》这首乐曲的音乐内涵,并掌握演奏技巧与方法,才能准确的表现出作者要传达的意蕴。

参考文献:

1. 钢琴曲五首.人民音乐出版社,1983
2. 孙继楠.中外名曲欣赏.山东教育出版社
3. 赵晓生.钢琴演奏之道.世界图书出版公司