

# 钢琴曲《百鸟朝凤》演奏技巧之我见

夏雨

(湖南怀化学院音乐舞蹈系, 湖南 怀化 418008)

摘要: 钢琴版的《百鸟朝凤》是华人音乐的经典作品之一, 它具有传统音乐的民族特色, 作品不仅洋溢着一种强烈的中国特色, 在演奏技巧上更无与伦比, 是一首具有纯正中国特色的钢琴作品。本文从强弱、踏板、音色、装饰音四个方面探析了这首钢琴曲的演奏技巧。

关键词: 音色; 强弱; 踏板; 装饰音

## 一、前言

钢琴版《百鸟朝凤》从音乐内容、演奏方法、作曲技法、反映出了中国传统音乐的特点, 独特的创作风格更引起了中国钢琴界的关注。乐曲以浓郁的乡村色彩赢得了广大听众的喜爱。近些年, 很多学者都对这部作品的民族特色进行研究分析, 如王彤的《钢琴改编曲〈百鸟朝凤〉的民族风格》, 李江霞的《〈百鸟朝凤〉中的传统音乐元素分析》等, 着重分析中国传统音乐的特点, 借鉴前人对这部作品的分析研究, 我以钢琴主修生的视角探讨整个乐曲的演奏技巧, 怎样用钢琴更加形象的模仿鸟叫和蝉鸣, 怎样更好的演奏出中国特色音乐的技巧, 更好的表达这部作品, 诠释中国特色音乐。

《百鸟朝凤》这部作品展现了鸟儿争鸣的欢快景象, 节奏虽看起来都是散板, 但大多都是以快板为主。此曲为多段体结构, 展现了一幅生动的民俗景色。

《百鸟朝凤》是 E 徵调式, 具有中国传统音乐五声性的特色, 有很浓的鲁豫色彩。乐曲开始的两句, 就表达出了作者对美好生活的期许, 旋律大气, 情感丰富。整曲分为旋律部分和模仿部分, 旋律部分有民歌的音调特点, 模仿部分则是各种鸟儿的鸣唱。此曲讲述的并不是百鸟朝凤的神话故事, 而是讲述一幅生机勃勃的美好景象, 热情奔放的音乐旋律, 抒发作者幸福美好的心情。

## 三、演奏技巧

整部乐曲有大量的演奏技巧, 音色的变化, 强弱的对比, 踏板与弱踏板的使用, 还有装饰音的巧妙装点是这首独具民族风格作品的重要组成, 淋漓尽致展现出这几方面, 才能更好的诠释整部作品的丰富内涵。

### (一) 音色

钢琴音色可以根据不同的演奏方法表达不同的音乐内容。整曲按照旋律部分和穿插其间的鸟鸣声, 我简要分为五段,

A 段用四、五度交替音程, 模仿民族乐器笙的音响。小二度装饰音要弹得华丽而轻巧, 左手大和弦的声音沉下去, 弹出气势, 让人感受到热烈的场面。

B 段的音乐取材于河南的豫剧。几处八度加倚音的弹奏, 在演奏时特别要注意, 倚音要求轻巧、精致, 用指尖触键, 好似鸟儿活泼可爱的在树枝上跳来跳去, 同时八度音又要果断有力。

第一次描写鸟鸣时运用了大量的倚音、颤音、波音等弹奏方法。要求音色多样化, 装饰音弹得轻巧、清晰、清脆, 生动形象的表现了百鸟各展其技, 大自然生机勃勃的景象。

C 段是全书的一个高潮处, 左手是连续十六分音符的快速弹奏, 右手是以八度和弦形式为主的旋律音; 从 147-160 小节, 其右

手改为连续十六分音符的快速弹奏, 而旋律音从右手转移到左手以单音的形式为主。弹这一段时, 速度不能慢, 不能因为难弹手指跑不动而放慢速度。因此要把十六分音符提出来单独练习, 做到均匀、颗粒、快速、准确, 练习方法上可变速节奏, 变重音练习。

D 段注意速度上的 rubato。接着一小节的颤音从听觉上, 非常形象的表现了蝉鸣, 注意节奏的自由与强弱的起伏。弹奏这段时要正确把握速度的快慢, 心里要有一定的节奏感, 左手的伴奏一直保留跳音的奏法, 右手的四度和声要整齐、干脆。

E 段都是百鸟合鸣, 乐曲速度逐渐加快, 力度也逐渐加强, 音响强烈, 节奏紧凑, 将乐曲推向高潮, 最后乐曲在欢快、热闹中结束。弹奏时八度的位置要准确, 手指要抓住键盘, 声音集中而有力, 弹奏左手五度和右手八度的十六分音符时, 双手要协调, 重音及渐慢 rit 的出现后, 又回到快速弹奏中直至辉煌的结束。

此外, 还应注意弹奏的气息, 注意每一个音和各音之间的关系, 踏板的运用要合理准确, 以便通过用钢琴高音区的音色来模仿鸟儿轻脆、欢快、动人的鸣叫, 从而更完整的表现音乐效果。

### (二) 强与弱的对比

每首钢琴曲都有强与弱的对比, 有了强弱变化才能更好的丰富音乐感情, 弹奏者在触键上做好, 这样才能产生音色上的变化, 强弱对比是一种音色技法, 在表现音乐的民族韵味时经常用得到, 演奏中国传统音乐的钢琴曲时需模仿某些民族乐器的演奏手法, 找到更合适的表现方式, 目的是把作曲家想要表现的民族风格展现出来, 使欣赏者更能体会到整部作品的神韵。乐曲刚开始的强弱对比就很明显, 八度和弦较强一些, 四、五度音程则较弱一些。乐曲的 87 到 91 小节, 出现了三个强弱提示, 87 小节为 sf, 从 88 到 90 小节为 f, 而 91 小节却出现 ppp, 115 小节为 sf, 116 小节却为 pp, 像这种强弱对比很明显跨度很大的弹奏起来要把握精确。这要求演奏者反复地揣摩和练习。1 到 28 小节, 中速流畅的弹奏, 表现一幅美好的春日景象, 生机勃勃, 树吐新芽, 鸟儿在歌唱春天的来临, 要充满生命力, 充满喜悦的去演奏, 更要把主旋律演奏的清清楚楚, 每小节的第一拍弹的扎实稳重, 为后面的轻快鸟叫做好铺垫。

### (三) 踏板与弱踏板的使用

“踏板被人称为钢琴的灵魂。”踏板在每一个钢琴作品中都扮演着很重要的角色。音乐的第一句就突出了主题, 要弹奏出作者对美好生活的赞颂, 速度为每分钟 128 拍, 因为是快速演奏, 踏板就一定要踩的干净利落, 不能有余音缭绕的感觉。中间处有部分

鸟鸣声和蝉叫声, 要生动的去模仿鸟儿的啼鸣和蝉叫的慵懒。在演奏鸟鸣声时, 要使用弱踏板, 其作用是: 帮助演奏者增加声音的柔和度, 也可以很轻松的控制住音量, 减少击键时的敲击声。88 小节由一个 f 转为弱的过程中就可以缓缓的使用弱踏板, 防止在 92 小节“鸟叫”的时候压不住音量而显得突兀。

### (四) 装饰音

装饰音的运用是这部作品的特色之处, 把鸟儿的叫声形容的惟妙惟肖。整部乐曲充斥着不协和音, 半音和创造性的装饰音, 生动的展现了鸟儿的叫声。短装饰音要弹奏的干净短促, 形容鸟叫的声音; 长颤音的弹奏要柔和, 更要均匀, 才能更好的表现鸟儿婉转的歌唱。第一小节就可见两处装饰音, 这两处装饰音都是不可或缺的, 他们最能体现中国民族音乐的特色, 而且已经成为了主旋律的一部分, 弹奏的时候不能弹的太重, 轻轻的一带而过, 又不能弹的模糊, 所以很难把握。21 到 27 小节, 正在开始讲述树林里这个鸟儿的世界, 所以不时会有几声鸟叫来烘托气氛, 比如在 22 和 26 小节里, 那两个小装饰音就是最好的体现。29 到 87 小节, 频繁的出现装饰音, 描述了一只美丽的鸟儿, 站在树枝上开心的叫着, 由一开始的羞涩, 到了后来的放声歌唱, 装饰音一定要弹的轻快, 小巧, 不可拖拉。89 到 132 小节, 一只刚刚睡醒的小鸟, 悄悄的叫了几声, 慢慢的, 很多鸟儿被它叫醒, 由此又展开了一场对鸣的游戏, 越来越多的鸟儿参与其中, 使音乐响亮起来, 从而推向高潮。187 到 232 小节, 中间出现了几次向下进行的四度跳跃装饰音, 似乎是鸟儿在口口相传着一个什么消息, 要弹的神秘, 中音区也要模仿高音区时干净清脆的感觉, 不要弹的过重。

### 四、结语

钢琴曲《百鸟朝凤》虽是唢呐曲的改编, 但是这首乐曲保留了原曲音色特点, 又用钢琴声动丰富了全曲的旋律。整曲不管从演奏技巧和感情诠释上看, 都是一首品味很高的乐曲。在借鉴和学习了一些专家的分析上, 坚持自己想法原则的同时, 也要体会作者对乐曲的思想感情从而达到事半功倍的效果。

参考文献:

- [1] 王彤.《钢琴改编曲〈百鸟朝凤〉的民族风格》[J] 艺术教育. 2005. 2
- [2] 郭强.《王建中.钢琴曲〈百鸟朝凤〉评析》[J]. 邵阳师范高等专科学校学报, 2004 年 10 月第 24 卷第 5 期.
- [3] 任同祥. 百鸟朝凤 [M]. 北京: 音乐出版社, 1964. [5] 中央音乐学院民族器乐系, 音乐理论系. 民族器乐传统独奏曲选集 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1978. 10-16.