

如何演奏卡帕斯汀钢琴独奏曲《破晓》 (Daybreak) Op.26

孙岩^[1]

[内 容 提 要] 尼古拉·凯帕斯汀是乌克兰当代著名的作曲家和钢琴家,他的钢琴独奏作品《破晓》创作完成于1976年,是卡帕斯汀正式出版的第一首钢琴独奏作品,并对卡帕斯汀的钢琴独奏曲的创作风格的形成具有里程碑式的重要意义。在这首作品中,卡帕斯汀既熟练的运用了古典钢琴作品的音乐形式又创新的运用了鲜明生动的爵士音乐元素,并展露出其独树一帜的音乐风格——在稳定的古典音乐结构中洋溢着爵士乐灵动摇曳的生动乐感。本文就如何更准确的演奏出这些特点而进行简要分析。

[关 键 词] 尼古拉·卡帕斯汀/破晓/钢琴独奏曲

中图分类号:J624.1

文献标识码:A

文章编号:1001-5736(2015)02-0139-3

一、卡帕斯汀的音乐创作简介

尼古拉·凯帕斯汀(Nikolai Kapustin),1937年11月22日出生于乌克兰南部的戈尔洛夫卡(Gorlovka),是乌克兰当代著名的作曲家和钢琴家。

凯帕斯汀接受过良好的专业音乐教育,曾就读于莫斯科音乐学院,师从戈尔登维瑟(A.Goldenweiser),并于1961年毕业于。卡帕斯汀经常参加爵士乐的演出并参与爵士大乐队音乐的创作。在20世纪50年代,他逐渐以优秀的爵士钢琴演奏家、作曲家及编曲者的身份而闻名,并经常和尤里·绍尔斯基的莫斯科中央艺术俱乐部大乐队(Yuri Saulsky's Central Artists' Club Big Band in Moscow)组成五重奏进行演出。1961-1972年期间,凯帕斯汀和奥莱格·兰茨特拉姆爵士乐队(Oleg Lundstrem's Jazz Orchestra)在苏联各地及国外巡回演出。1980年卡帕斯汀成为苏联的老作曲家联盟中的一员。

卡帕斯汀在其早期的音乐作品创作中,十分热衷于进行

较大结构的器乐协奏曲和爵士大乐队音乐的创作。在公开出版的卡帕斯汀1号作品至25号作品中(即从1957年卡帕斯汀20岁时创作的第一首“为钢琴和管弦乐队而作的小协奏曲”至1976年作曲家39岁创作“为钢琴和管弦乐队而作的音乐会狂想曲”的这近20年期间),他创作了11首器乐协奏曲(其中有9首为钢琴协奏曲,Op.5为小号协奏曲,Op.22为五把萨克斯协奏曲),八套交响乐作品,五首爵士大乐队作品,以及四首器乐合奏作品。由于他不仅拥有技艺精湛的传统古典钢琴演奏技巧,又且又长期沉浸于即兴爵士音乐的音乐氛围和演出环境中,这使得在他所创作的音乐作品中既有浓郁的古典音乐语汇又有鲜明生动的爵士音乐元素,从而形成了其独树一帜的音乐风格——在稳定的古典音乐结构中充满洋溢着爵士乐灵动摇曳的生动乐感。

卡帕斯汀作品Op.1—Op.25,创作时间:1957年—1976年共计25套作品。

体裁	作品
器乐协奏曲	钢琴: Op. 1, Op. 2, Op. 8, Op. 13, Op. 14, Op. 16, Op. 19, Op. 20, Op. 25 小号: Op. 5 萨克斯: Op. 22
交响乐	Op. 4, Op. 6, Op. 7, Op. 9, Op. 10, Op. 15, Op. 17 (共三首), Op. 24
大乐队	Op. 3, Op. 11, Op. 12, Op. 21, Op. 23
器乐合奏	Op. 18 (共四首)

[1]作者简介:孙岩(1962~),沈阳音乐学院音乐教育系副教授。

1976年以来,卡帕斯汀开始转而潜心研究独奏作品的创作。由于他对钢琴音乐的特别喜爱,使得大量优秀的钢琴独奏作品应运而生。

《破晓》(Daybreak)Op.26,是卡帕斯汀在1976年完成创作,并作为其第一首正式创作的钢琴独奏作品而出版,此曲对其钢琴独奏曲的创作具有里程碑式的重要意义。此后,他创作了《早期音乐风格组曲》、《变奏曲》、《小托卡塔》以及20首钢琴奏鸣曲等作品。然而,由于凯帕斯汀的钢琴作品创作中融合了大量爵士乐元素,音乐织体复杂、读谱困难、演奏速度快、技术难度大,对演奏者来说是极大的挑战。据悉凯帕斯汀的钢琴作品曾经只在俄国和日本,由作曲家本人和几位钢琴家演奏、录制并正式发行过少量的音像资料。后来,一些乐曲传入欧美,被一些欧美钢琴家在音乐会及国际钢琴比赛中演奏。其中,《八首音乐会练习曲》(Eight Concerto Etudes Op.40)是凯帕斯汀的代表作,也是当今国际钢琴大赛中演奏较多的作品。

二、如何演奏卡帕斯汀钢琴独奏曲 《破晓》(Daybreak)

正如上文提到,由于卡帕斯汀曾经在莫斯科音乐学院潜心学习研究古典音乐的演奏和创作,接受了多年的传统古典音乐的正规教育,这使得演奏者和听众们在欣赏其作品的演

例 1.



如何在演奏《破晓》时使这首乐曲中形成良好的节奏感呢?

首先,在演奏前需要明确乐曲进行的速度。卡帕斯汀在《破晓》一曲的开端处,明确写出了此曲的演奏速度——每分钟112拍。作曲家将这首作品的演奏速度确定在介于小快板和快板的速度之间,这样做的目的是希望演奏者可以以流动积极的演奏状态,使用稍微快速活跃的速度来进行演奏。

其次,在此曲中出现了大量的强拍弱位或弱拍弱位延留至次一拍强位的切分音(见谱例1),能否准确演奏这些切分音是考验演奏者的一大难题。

习惯演奏古典钢琴作品的演奏者,一是要在练习时注意准确读谱,准确弹奏这些切分音演奏时应出现的正确位置,既不能抢拍将切分音弹早,也不能拖拍使他们延后出现。如若不格外注意这些切分音符弹奏的准确性,即使是很有经验的演奏者也会因此而导致迷失心中潜意识的节拍,而越弹越找不到拍子将乐曲节奏弹乱。在练习中,二是要注意将这些切分音的时值弹奏充分饱满。弹不满这些切分音的时值会不断导致次一拍提前弹出,又接着影响后面接踵而来的其他多变

奏过程中,能够清楚欣赏到卡帕斯汀所赋予他所创作的音乐作品以古典音乐所具有的完整且严谨的曲式结构,鲜明而富有个性的音乐主题,以及明确流畅的和声进行等特点。而常年与优秀爵士乐队的日常排练和演出经历,使得凯帕斯汀能够熟练掌握有爵士色彩的音乐语汇,并在钢琴上使其展现出来。如经过变形的切分节奏、富有爵士特色的装饰音、弱位重拍子演奏等等。这些新潮的爵士音乐语言给予凯帕斯汀无限灵感,不断激发其基于古典音乐语汇的大胆创新和对钢琴音乐创作的热情。因而这些爵士语言与元素在其钢琴音乐创作中得到了广泛应用,并深深影响了作曲家钢琴曲的独特创作风格的形成与建立。

1.从古典钢琴演奏技巧角度分析如何演奏卡帕斯汀钢琴作品《破晓》

对于演奏者们来说,建立稳定的节奏感是成功演奏《破晓》的重要基础。演奏卡帕斯汀钢琴作品《破晓》时,需要演奏者具有良好的节奏控制力,奏出稳定统一的节奏韵律,以免迷失在灵活多变的复杂节奏中。

节奏是音乐的灵魂。《破晓》这首钢琴作品节奏灵活多变,若想被演奏的准确生动,演奏者必须要在练习和演奏过程中建立稳定的节奏感,以使音乐的进行富有律动感,使音乐的主题形象得以在这种律动感中得到有序及统一的发展,使乐曲获得鲜明的个性,并因此赋予音乐鲜活的生命力。

的节奏,从而破坏乐曲的整体节奏韵律,使演奏者失掉对乐曲节奏的控制力。因此演奏者在初弹时,可以借助节拍器进行慢速练习,找准每一拍,完成对乐曲附点、切分音等节奏型的准确把握与稳定控制。再随着对乐曲节奏的不断熟悉,在能够准确弹奏所有节奏的前提下逐渐加速练习。

通过不断的准确练习,演奏者将得心应手的控制这些灵活多变的节奏,从而在演奏出乐曲的节奏韵律,并为乐曲带来稳定的脉搏和勃勃的生命力。

2.从爵士钢琴演奏技巧角度分析如何演奏钢琴曲《破晓》

演奏《破晓》需要将灵动的乐感和稳定的节奏感加以结合。

在古典钢琴作品中,演奏者通常以制定节拍重音的方式来表现音乐节奏律动感。即通过演奏强调小节中的某一拍(通常是第一拍)而弱奏其他拍音符的方式,使音乐形成有序的强奏与弱奏循环交替的进行方式。这种由强弱音交替而形成的韵律感,会使演奏者和听众获得同步的音乐节奏感受。

然而,在《破晓》这首作品中,仅仅演奏出单一的节拍重音是完全不够的,更重要的是附点音符、切分音等非节拍重音的

强调。

①非节拍重音的适度强调和生动弹奏是演奏《破晓》的重要技巧。

由于卡帕斯汀深受爵士乐的影响,在创作中吸收并大量使用了不规则重音。这些不规则重音的使用突破了传统音乐的规律性,使音乐动律充满了不确定性和不稳定性,带来了乐曲勃勃的生机并形成了乐曲摇曳生动的音乐特点。因此,这些非节拍重音的演奏是生动演奏此作品的一个重要环节。

《破晓》是一首 4/4 拍的乐曲,以四分音符为一拍,每小节共有四拍。在演奏时,演奏者应先充分把握节拍重音的共性弹奏,形成稳定的整体节奏感。即如果没有作曲家特殊标记加重记号“>”或一些需要特殊强调的地方,演奏者应在练习时注意将各个小节中的第一拍稍强奏,第三拍次强奏,以形成强—弱—一次强—弱的整体节奏韵律。而对于演奏者们来说能否准确的寻找并演奏出使该曲富有特色的这些意料外的重音,则决定了这首乐曲的成功演奏与否。这些意料之外的音符,有些以“>”等加重记号记在音符上面,有些则需要演奏者经过分析找到并弹出。

例如,在第一小节中(见谱例 2),第一拍的装饰音 D 要在

例 2.



②打破常规的节奏型音型的弹奏是演奏《破晓》应掌握的技巧难点。

传统六连音的演奏方法是以均匀统一的力度进行连贯流畅的弹奏。而在此乐曲中,出现了这样一类六连音,他们在均匀的线条中隐含着旋律,并在变幻莫测的和声中带给人急流转弯似的乐感。在演奏时,需要通过分析准确生动的演奏出作曲家赋予这些六连音的新特点。

在乐曲第 53 和 54 小节(见谱例 3),右手演奏的是弱起的均匀的六连音,左手是正拍强位的和弦。在演奏时,需要以稳定的速度和节奏感将左手 53 小节的和弦和 54 小节的三连音

例 3.



三、结语

凯帕斯汀在这首钢琴独奏曲《破晓》中,以其独特的创作手法赋予了传统装饰音、切分音、附点音符以新鲜的语调,完美的将爵士音乐语汇融入于古典音乐结构之中。乐曲《破晓》(Daybreak)又译“日出”,演奏这首作品时,演奏者应在严谨准确的读谱下,大胆并富有个性的进行演奏,使音乐摇曳多姿的形象呈现在稳定果敢的节奏韵律中,赋予这首作品如太阳升起的辉煌和不可阻挡的破晓般的生命力。

安静弱奏(pp)音色中,有倾向性的半音下行推入后面的 C 音,这个 C 音是第一拍的强拍,是具有确定稳定感的音,双手应以充分的肯定感弹奏出沉入的状态。而后是 CD—FG 两组上行二度推进的音乐旋律,弹奏时应不断渐强,一气呵成将音乐推动到此动机的最高位置 G 音,并很自然巧妙的强调演奏处于的本是第二拍弱位的 G,并以强奏延留到第三拍。

接下来的第二小节第一拍,右手是休止,左手通常情况下会下意识的以强奏奏出稳定感的第一拍,然而在这里卡帕斯汀却将重音放在了第一拍的弱位,演奏出一种后半拍突然加重的节奏感,好像减慢了倚音一样,很有趣味性,带给人新奇感。紧接着,右手在第二拍后半拍奏出一个省略七音的九和弦,仿佛是对第一拍后半拍重音的一个解说和呼应,使音乐听起来完整有说服力。

在第二小节第四拍和第三小节第三拍,主题动机连续两次出现,同样使用了主题动机 x · x xx 弱位重音的节奏型。

弱位的强奏,处理不好的话会导致音乐生硬不自然。此类重音不能弹得突兀,应注意以自然的语气巧妙的在有充分的准备下弹奏,给人以意料外的感觉,却听起来流动而自然。

音型的各拍强位置的音符弹奏准确。与此同时,右手在演奏时虽然看起来是六连音,而实际上的演奏效果却与古典乐曲的六连音不同。右手的六连音是建立在均匀性基础上错开每拍第一音的重心,形成“4+6+6+4+4”结构谱写而成。演奏时需要分手进行练习,右手适度的强调每组的第一个音,打破左手第一拍的稳定感,形成交织的复节奏。要想弹好这新颖的六连音而使他们个性鲜明却不突兀,则要通过练习熟练掌握 4 音组和 6 音组的转换,使演奏能够十分灵活的在快速中自然的在 4 音组和 6 音组之间转换。

参考文献:

- [1]司徒璧春、陈朗秋.钢琴教学法[M].西南师范大学出版社,1999
- [2][俄]谢·斯克列勃科夫.陈复君译.音乐风格的艺术原则[M].中央音乐学院出版社,2008
- [3]杨善兰.爵士论弹[M].立谊出版社,1996
- [4][俄]鲍利斯·柏曼.廖皎含译.钢琴弹奏法[M].五南图书出版公司,2009 (责任编辑 白丽荣)