

技术与艺术的完美结合

——安东·鲁宾斯坦和他的六首钢琴练习曲(作品 23)

安东·鲁宾斯坦 1829 年 11 月 28 日出生于俄国维赫瓦齐涅兹镇一个犹太人家庭。自幼随母亲学习钢琴,7 岁起师从俄国钢琴家亚历山大·维卢安。1839 年第一次在莫斯科进行音乐会表演。1840 年至 1843 年间鲁宾斯坦便开始跟随老师远赴法国、英国、德国等地演出,他出色的钢琴演奏技巧受到各地观众的认同与赞誉,被人们称为“少年钢琴家”。1844 至 1846 年在柏林学习作曲,并结识了门德尔松和迈耶贝尔,1848 年返回俄国,1854 年带着许多自己的作品以职业演奏家的身份,再次前往欧洲巡回演出大获成功。1862 年创建俄国第一所高等学府——圣彼得堡音乐学院,并亲自担任院长至 1867 年。1885 年在俄国和欧洲 7 大城市举行“历史音乐会”,系统地介绍了不同时期的 175 首名曲。1886 年至 1887 年举行告别音乐会。1887 年至 1890 年,鲁宾斯坦重新担任彼得堡音乐学院院长、教授,主要讲授钢琴、重奏、配器等课程,为俄国的音乐教育倾尽心血,作出巨大贡献。1890 年创设的“鲁宾斯坦国际钢琴、作曲比赛”,深受大众欢迎并产生积极广泛的社会影响。通过比赛,不仅推出了不少音乐新人创作的音乐作品,同时向全世界宣传了俄罗斯音乐,也使俄罗斯音乐人更了解和认识世界各民族、各流派的音乐。鲁宾斯坦从而成为具有世界影响的钢琴家、作曲家、音乐教育家、音乐活动家,并永久载入音乐史册。

鲁宾斯坦作为作曲家创作了各种体裁的大量作品,包括 20 部歌剧、6 首交响曲、2 首提琴协奏曲、10 首弦乐四重奏、小提琴协奏曲和许多室内乐曲。鲁宾斯坦还创作了多种体裁的钢琴作品:5 首钢琴协奏曲(I.作品 25 E 大调, II.作品 35 F 大调, III.作品 45 G 大调, IV.作品 70 D 小调, V.作品 94 降 E 大调)、4 首钢琴奏鸣曲(作品 12 E 大调,作品 20 C 小调,作品 41 F 大调,作品 100 A 小调)、夜曲(作品 22、28、69)、6 首前奏曲(作品 24)、6 首船歌)、钢琴幻想曲(作品 84 C 大调)等。钢琴练习曲包括:六首练习曲(作品 23)、六首练习曲(作品 81)、三首无编号作品及作品 93、作品 104、作品 109。

《六首练习曲》(Six Etudes Op.23),创作于

●张森

1849—1850 年间,正值作曲家的创作初期,是鲁宾斯坦为充分发掘钢琴演奏技术与挑战钢琴演奏极限而创作的一组钢琴练习曲作品。有别于以往作曲家创作的钢琴练习曲的是这些练习曲每首作品都包含了几种技术成分,避免了单一的训练目的,使练习者在演奏技术上能得到更综合的提高。

第一首:F 大调,4 / 4 拍,快板。双手灵活与配合的练习曲,右手八度练习曲。这是一首异常轻盈的练习曲,六连音和五连音始终贯穿整首练习曲,分别由右手和左手演奏,是本曲节奏构成的基本元素。右手在高音区演奏一个非常简单的八度旋律,时而舒缓、时而激昂,并不时地进行意想不到的转调出现新的和声。接近结束时进行了大小调式的对比,最后以平行八度的半音进行结束全曲,整齐而恢宏。

第二首:C 大调,6 / 8 拍,活泼的快板。托卡塔风格练习曲,双音、和弦练习曲。这首练习曲名为《断奏练习曲》,是一首极度艰深的练习曲。练习曲一开始就展现了托卡塔曲风,双手十六分音符整齐进行(包括平行的三度、四度、六度、八度进行),高声部清晰地显示了旋律的走向。练习曲中部情绪突然一转,由左手演奏一段优美的旋律,右手则改为连奏。在经过一次转调(F-Bb)后,马上又转回托卡塔风格,由八度奏出主旋律。最后在强有力的主和弦上结束全曲。

第三首:升 C 小调,12 / 8 拍,甚中板。富有表情的练习曲。这是一首抒情性极强的练习曲,给人的感觉这更像是一首夜曲,在这首练习曲中“富有表情”的提示是演奏中的关键所在。练习曲一开始便在低声部由右手演奏出低沉的旋律,左手平稳地由和弦衬托并在和弦的上声部形成另外一条旋律来烘托右手的主旋律。中段由升 C 小调转调至降 A 大调,并渐渐活

跃起来,双手十六分音符整齐的对位,使一开始低沉、忧郁的情绪一下转换为明亮、开朗,形成了强烈的对比。接着练习曲又转回升 C 小调,并沿袭了主题旋律,然后作曲家突然进行了一个大胆的转调,由升 C 小调转至降 D 大调直至结束,虽给人感觉有些突兀,但同时也给人眼前一亮的新鲜。

第四首:降 E 大调,4 / 4 拍,甚中板。喧叙调式的练习曲、双手齐奏练习曲。在这首练习曲中还能多少看出一些第三首练习曲的影子,也是由一个极其优美的旋律开始,但是这次却像是一个男中音在歌唱。清晰、轻盈地演奏双手对齐的快速三十二分音符经过句是这首练习曲演奏的难点与关键。

第五首:F 大调,6 / 8 拍,急板。双手交替断奏、双颤音、八度练习曲,托卡塔风格练习曲。这首练习曲有点和第二首练习曲相像,托卡塔的曲风贯穿始终,不同的是这首练习曲包含的技术成分更多些,侧重点在双手交替的练习上。快速的双手交替、快速的双颤音及左手超过十度甚至十二度的跨度对演奏者来说都是极难完成的任务。

第六首:G 大调,4 / 4 拍,稍快的中板。手指扩张练习曲,和弦练习曲。这首练习曲也存在双手交替的技术,只不过因为速度不是特别的快,所以没有形成难点。在和弦连续进行的同时双手大拇指交替演奏出流畅的旋律线条成为这首的难点之一,左手不时出现的大音程(十度、十一度)对小手的演奏者来说也是一个挑战。练习曲结束部分双手和弦的远距离大跳对准确性的提高也有很大的帮助。

通过对作曲家这六首钢琴练习曲的简述与分析可以看得出来,安东·鲁宾斯坦作为钢琴演奏家熟知钢琴演奏技术的精髓,他希望钢琴演奏者通过演奏这套练习曲能在这些艰深的演奏技术上得到快速的提高。同时鲁宾斯坦又非常注重技术性与艺术性的统一,这六首练习曲在具备艰深技术的前提下每首又同时具备完美的艺术性,时而似小河流水、时而似狂风骤雨、时而低声吟唱、时而纵情高歌……给演奏者与听者以无限的遐想。

安东·鲁宾斯坦是他所处年代最伟大的钢琴家之一,是俄罗斯音乐文化的奠基人。他的重要贡献是把欧洲音乐文化及其训练方法介绍到俄国,并创建了圣彼得堡音乐学院。但是他所创作的钢琴作品除了几首传世佳作外却鲜为人知,希望不久的将来广大钢琴教师与钢琴演奏爱好者能不断发掘他的优秀的钢琴创作作品,丰富教学曲目及演奏会曲目。

(作者单位:广西师范大学音乐学院,本文是2007—2008年度广西师范大学青年基金科研项目阶段性研究成果)

责任编辑:杨建

印象派创始人德彪西是二十世纪以来最受尊重和敬佩的音乐家之一。德彪西音乐的诞生,标志着西方音乐从浪漫主义跨入现代音乐时期。在某种意义上,德彪西的音乐风格为二十世纪的各种无调性、十二音体系等现代音乐的发展开辟了一条崭新道路,成为名副其实的印象派音乐鼻祖。

1. 时代特性与作品特色

工业革命促进了社会各方面极大的发展。艺术领域里,光谱的研究成为印象画派诞生的导火索。油画界的巨大时代变革也影响到了音乐领域,如何将声音变成“色彩”,德彪西为之不断探索并取得卓越成绩。《帆》是德彪西有力的代表作之一,将音乐与同时期发展起来的新鲜文化事物——象征主义诗歌、印象派绘画、东方音乐进行了融合。它巧妙地“把五官所接受的所有印象变为音乐”。如同印象派绘画大师莫奈的《日出》,在这首曲子中没有莫扎特般歌唱的旋律,也没有巴赫般严谨的音乐层次,只有零星的音乐片段和朦胧而又立体的音乐效果。

《帆》的创作源于一幕打动了德彪西的生活影像——一个小女孩在水边放纸帆船,而粼粼波光映射在小女孩和帆船身上。此曲贯穿着大三度色彩和全音阶技法,五声音阶在曲子中段也有典型展现。全曲充满视觉幻想。印象派绘画与东方音乐对德彪西音乐风格的形成有着巨大影响。德彪西钢琴音乐将“象征主义”的联想与“莫奈印象”的精髓——捕捉色彩与光影的瞬间变化——进行了完美糅合。可视性强是这部作品最主要的特点,给人一种可触摸的感觉。除中部的六小节是五声音阶以外,整部作品都建立在全音音阶之上,这是他运用全音音阶的作品中最令人称道的一首。

2. 作品分析

曲体分析:全曲结构为单主题材料展开式,是较为自由的联曲体结构,共 64 个小节。其结构为:A——B——C——D——E——A1(尾声),具有典型的德彪西式的法国印象主义音乐特点:结构内部的段落安排、段落之间的衔接自然连贯,以单一的主题材料进行渗透式的展开;段落之间无明显的对比,往往以素材音乐片段进行引申发展,进而成为新的段落。《帆》是德彪西最具特色、表现最为突出的一首全音阶曲目。描绘帆船在水面摇晃的特定场景,没有过多的可变性波澜,因而全曲在调性上采用比较稳定的手法。曲子一开始就是用以 C 音为主音的全音阶片段不断上行反复为主题音乐。中段的 D 部分出现暂时的五声音阶表现“水波”,掀起小高潮;E 部分返回以 C 音为主音的全音阶片段不断上行反复进行;A1 部分重现起始处以 C 音为主音的全音阶主题片段,形成呼应。

色彩和声分析:这首曲子所运用的极具色彩性的全音阶,又称作无导音的六声音阶,音阶里每个音之间的关系都是全音关系。如曲中 E 部分为结束作铺垫的段落就