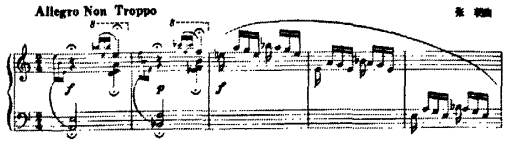
钢琴教学笔记：《滇南山谣三首》

文/于 倩

近年来，在众多青年作曲家中，张朝是一位十分勤奋而又有才华的音乐创作者。他的创作涉猎广泛，包括交响乐、民族器乐、室内乐、舞剧、歌曲、影视音乐及大型广场艺术音乐等。其中一首钢琴作品，组曲《滇南山谣三首》以云南彝族民间音乐为基础创作而成，表达了作者内心深处对少数民族原始心灵的独特感受。该曲用笔精炼但却新颖独特，曾于2002年获第二届中国音乐金钟奖，并被收编于人民音乐出版社的《中国钢琴作品选》第四册中，其中《山娃》收编于中国音协社会音乐水平考级教材全国钢琴演奏考级作品集（新编第一版）七级中，《山月》收编于新思路钢琴系列教程提高级九级中。这首作品就像一件完美的艺术精品，既让演奏家们爱不释手，又使欣赏者们回味无穷。

《滇南山谣三首》由《山娃》、《山月》、《山火》三首小曲组成，无论是描写孩子、月亮还是篝火，都与山区的特点紧密相连。《山娃》非常生动地刻画了山区儿童天真顽皮、无拘无束的气质形象。乐曲为复三部曲式。结构为引子A B A 。乐曲开始是5小节的引子，前两小节是散板式的装饰音导入的柱式和弦，模拟了民间的弹拨乐器，像是一群孩子呼喊另一座山上的小伙伴下山来玩儿，并伴随着呼喊声在山谷间的回音。后3小节突然进入一个由十六分音符构成的急速下行的分解和弦，为整个音乐注入了蓬勃的活力，赋予作品以欢快而又轻灵的基调，仿佛是在描写两座山上的小伙伴跳跃翻滚、撒着欢的由山上急冲而下，异常兴奋。

谱例1：



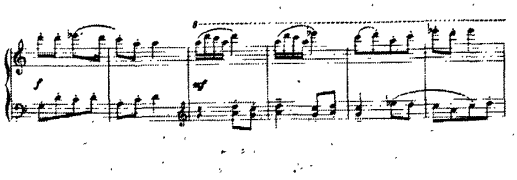
在这样一种基调的背景上由低声部两小节跳奏，欢天喜地地引出主题的第一乐段。这8小节的乐段用音简洁，音乐听来奇特、新颖，再加上小装饰音和大量半音，又使音乐带有逗趣、诙谐的意味。

A部第二段是第一段升高四度的变化重复，音区移高了十一度，使音乐更加激动、活跃。接下来进入B部，B部也由两个乐段构成，每一乐段8小节，采用

万方数据

复调织体，高声部旋律由四度音程的平行进行构成。后面8小节除了把每小节第一个四度音程变为加倚音的单音外，其他原样重复。随后的7小节的连接是A部材料的变形。再现的第一乐段是主题乐段的高八度重复，这一自然流畅的速度，一下子把气氛推向白热化，把音乐推至高潮。第二段对主题做了一次加花变奏，并把B部的主题放在低声部奏出，使两个主题构成对比式复调，像是游戏中每个人都已玩到了满头大汗、面红心跳，兴奋不已。

谱例2：



结尾由再现之前的过渡与引子的材料写成，与引子形成呼应的关系。

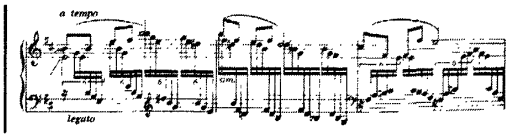
演奏要点：《山娃》，引子的音响是富有远近层次的空间感觉的，作品有音区和强弱的对比（见谱例1），弹奏时除了装饰音弹清楚外，关键是设计好踏板，把空谷回声的效果凸显出来。第一小节在低声部音出来后踩下延音踏板，第二拍时踏板不换，直到第二小节第一拍时再换音后踏板，同时踩下左pedal。第一段主调写法，两个声部中的跳音用手指跳音即可，触键快、指尖轻，手腕保持放松，指触均匀，有颗粒性，把强弱对比的音量控制好，这样才能表现出有弹性的音质。第二段右手四度音程，把重心落在手掌外侧，稍突出上方高音。无论3～5小节、44～46小节还是63～66小节，左右手交替的十六分音符应弹均匀，左右手衔接好，既快速灵巧又富有内在活力，音色要求清脆、清晰富有弹性。55～62小节复调写法，低声部是主题旋律，但是高声部也不能忽略（见谱例2），两只手连奏与跳奏弹准确。尾声最后三小节踏板与引子一样重要，也是一小节用一个延音踏板，小节之间用音后踏板更换，左踏板在倒数第二小节时可先踏一半，到最后一小节再踩到底，同时配合手的控制，渐弱渐慢表现出来。整首乐曲用音虽简洁，但却非常形象生动，平均每两小节就要变换力度符号，以表现顽童的善变，这就要求演奏者对强弱变换的控制应自如，使人一听就能在眼前展现出一幅山野间少数民族的孩童疯闹嬉戏的动人画面。

第二首《山月》的主题是由《山娃》最后一个五度装饰音引出的，加强了段与段之间的连接和统一性。这首乐曲主题素材来自云南红河地区的童谣，曲式结构可看做是带再现的单二部曲式。其结构为：引子AA BB 尾声。开头1小节的引子，高声部相隔八度的单音跳音，低声部用半连音的分解和弦伴奏，似闪烁的点点星光。主题A旋律连贯流畅，既像是描写月光，又像是吟唱着摇曳的摇篮曲。作者在伴奏织体中加入了一些外音，产生一种特殊的音响效果。

第六小节开始是A的变奏，音量稍强，转入大调，音乐开始明朗、激动起来。伴奏在原有填空式分解和弦的基础上，在中声部又加入了一个与旋律相呼应的模仿声部，像女声与男声的模仿应答，使音乐更具抒情性。

B段织体加密为六连音形式，音乐更有流动感。在和声处理上除了继续贯穿某些外音以外，还突出了远关系色彩，使人联想起月光下的山泉，微风拂过，波光粼粼。

谱例3：



反复时，又在低声部插入模仿声部，使整首乐曲在主调音乐织体中巧妙地融入了复调因素。尾声不断重复着主题，音乐渐渐平静下来，仿佛整个山林已经悄悄进入了梦乡。

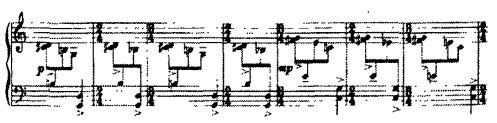
演奏要点：《山月》，是最细腻、最有内涵的一首曲子。优美的柔板，夹在两首快速的乐曲之间，正像两座粗犷的大山之间突现一片精细、柔美的画面一样，美极了。想象中天黑了，孩子们在父母的督促声中依依不舍地归去。白天的喧闹都安静了下来，层层叠叠的大山之间慢慢露出月亮柔美的脸，四周点缀着闪烁的星光，山间不时飘散着朦胧的轻雾，充满了梦幻般的色彩。乐曲清新、流畅，在朴素沉静的旋律中又蕴含着细腻、丰富的情感。演奏时要非常精细，细

万方数据

致地把每一个层次用不同的音色弹出来。引子加左踏板，主题有柔和的小调感觉，在弹奏时大臂、手腕、手指互相配合。大臂力自然地送向指尖，手腕柔韧而有弹性，发音时用指尖后部弹奏，下键深，慢慢地把琴键压到底部，手指随着音符的变化，将重心逐步转移，这样才能弹出柔和、细腻、圆润的音色。在弹奏旋律时注意细心体会琢磨，头脑里首先要有所追求的音质的概念。另外，2～5小节最后一拍高声部上的音过渡给低声部时，注意音乐的发展，如第2小节最后一拍中，由前一拍延续过来的E音，保持到低声部弹#D音的同时才能松开。第6～8小节进入大调并突出高声部与中声部这两个呼应声部。第9小节低声部六连音别太慢，注意节奏。第二段开头高声部的7与3都重要，但7比3稍突出（见谱例3）。这里高声部有隐伏旋律，旋律线条既要清晰又要有起伏，把手的重心放在外侧；非旋律音手指贴键，动作不要太大，控制音量。14～17小节突出低声部中的模仿声部。此段里面高声部的二分音符保持好，手不能保持时用踏板留住，同时弹密集的十六分音符时，旋律不能混浊不清，部分地勤换踏板。整首乐曲充满夜的氛围与夜景的感觉，一切都是朦胧的，带给人无限的遐想，又仿佛一个恋爱中的少女压抑着内心的情感，羞涩地吟诉着对情人的思念，随后男声加进来，情感得到应答。慢慢的二人情绪越来越激动，充满对美好生活的憧憬，最后夜深了，不得不在对相互的一次次呼喊声中恋恋不舍地分开。

第三首《山火》是采用云南路南地区彝族撒尼人音乐风格写成的，描写了撒尼人围着篝火载歌载舞的狂欢场面。乐曲为复三部曲式：引子A B A尾声。强烈的节奏感、特殊的节奏型是此曲最突出的特点。此曲虽以3/4拍为基本节拍，但在音乐的连接部分使用了3/8+2/4的变节拍来烘托气氛。中段B部又交替使用 2/4 、3/4拍，使节拍的组织始终处于充满了不规则和动感的运动之中。

谱例4：



加之切分音节奏、托卡塔手法，再与撒尼音乐中最富特色的三、六度音程相配合，展示出鲜明的彝族舞蹈音乐风格，奔放的音乐把人的情绪一次次地推上高潮，疯狂忘我的舞蹈，最后在狂热的气氛中结束全曲。

演奏要点：《山火》是三首乐曲中最快、最热烈的一首。引子的重音记号突出出来，断奏与连奏弹准确。5～7小节手指关节坚挺，两个声部一起做渐强，把热闹的气氛推上去。尤其是第7小节，所有的音在渐强的基础上又加了重音记号，情绪更激动，下键更快，把力量迸发出来。最后一个和弦弹完后马上收干净，音乐戛然而止，紧接着做好呼吸 ，以f力度进入主题。主题注意切分节奏，弹附加升二度音的大三和弦时，架子撑好，每一个关节都要坚挺，弹出敲击般的音响。注意2/4、3/4、3/8节拍之间转换与B段2/4与3/4交替时内心要有好的节奏感，保持节奏统一（见谱例4）。另外需要注意的是，要想把火热的高潮气氛营造出来，无论是引子、37～51小节、还是尾声的设计与演奏都显得很关键。开始一定要弱奏，把握住脉搏，逐渐变强，慢慢把气氛渲染出来，到主题时再全部释放出来，这样火爆的场景才能攀升到顶点，才能把节日欢腾、热烈的气氛渲染得淋漓尽致。

纵观作品，手法简朴、精炼，音乐听来奇特而不怪诞，质朴而又清新。不管是整部组曲，还是每首单曲拿来演奏效果都很好，不同技法的兼取并用丰富了作品的表现力，使得音乐之中有形象，有意境，音响兼有新奇与谐美两重品格，并为演奏提供了力度起伏，音色浓淡，节奏紧凑与松弛等表现手段的可能性。我们期待中国的作曲家可以创作出更多、更优秀的作品。

参考文献：

[1]龙晓匀.追溯童年的情景－张朝《滇南山谣三首》浅析[J].中国音乐.2003.2

[2]徐 旸 .钢琴组曲《滇南山谣三首》评析[J].钢琴艺术.2006.2

（作者单位：山东师范大学音乐学院）

万方数据