

陈培勋《双飞蝴蝶主题变奏曲》演奏与教学

文/于倩

陈培勋先生1921年出生于香港，是中央音乐学院教授、国内外知名作曲家。陈先生在音乐创作上广纳各家之所长，功底深厚。他的作品有交响乐《我的祖国》、《清明祭》、《松梅赞》，交响诗《心潮逐浪高》、《咏雪》，五首粤调钢琴曲《卖杂货》（1952年）、《思春》（1952年）、《旱天雷》（1954年）、《双飞蝴蝶主题变奏曲》（1954年）、《平湖秋月》（1973年）等。其中的五首粤调钢琴曲是用民间音乐编配或以民间音乐素材创作的钢琴曲中的成功之作。而陈先生改编创作这五首钢琴曲的成功之处，不但保留了广东音乐的原有艺术风格，更是在创作中运用钢琴演绎的形式，使这一中国的传统音乐文化在钢琴这件西洋乐器上获得了更为广泛的艺术表现与文化遗产。这五首作品在我国钢琴作品创作史中占有重要的位置，这些曲目诞生以来受到了各界广泛的关注，不但被选为教材和音乐会曲目，还经常在国内外的钢琴赛事中频频采用，逐步成为了中国钢琴音乐的经典作品。其中的《双飞蝴蝶主题变奏曲》则更因其独特的艺术魅力而格外受到人们的青睐，下面对此曲做以下具体的分析。

作者选取了两首比较短小的广东音乐《双飞蝴蝶》和《水仙花》糅合在一起，写作了一首具有鲜明特色与戏剧性高潮的双主题变奏曲。《双飞蝴蝶》原是广东音乐一首活泼的快板小曲，由于大部分的乐句每句都重奏一次，即是成双，故而得名。《水仙花》（又称《仙花调》）原是粤剧中一首抒情的中慢板小调。它与江南民歌《茉莉花》极其相似，可能是《茉莉花》传到广东的变体。通过对这两个主题在不同段落的变奏发展，使之结构上和音乐表现上都比原曲有了发展、扩大和提高，成为了一首有特色的改变作品。其曲式结构既非西洋音乐中严格的变奏曲式，也不是中国的多段体或变奏体，而是在中西结构原则基础上的一种创新手法。该曲由引子

+A+A1+A2+A3+B+B1+A4+尾声构成。每个变奏都有自己音乐的特点，都有不同的技术课题，且篇幅都不太长，在速度上快、慢相间，实在是一首难得的好教材。其结构图示如下：

引子	A “双飞”	A1	A2	A3
1 5 6 - 24	25 - 43	43 - 59	60-93, 94-107	
A商	A商	F宫	bB徵	bE徵
B “水仙花”	B1	A4	尾声	
108 123 123 137	138 - 146	147 - 155		
bE徵	A商	A商		

引子：1~5小节，A商调式。引子直接选用A中第一乐句的素材，标注了largamente（宽广地，庄重地）pesante（沉重有力的），ff的力度要求，无论是右手的单音还是左手的八度和弦都标以重音记号，整个引子部分气势宏大，出手不凡。在演奏时用上大臂的力量，右手的单音可用大指和三指同时弹奏，以便奏出雄浑厚重的乐队音响效果。

第一主题A，6~24小节，A商调式。Allegro ma non legato（快板，但不太快），leggiero（轻巧地），以及mp的力度控制，决定了主题不同于引子的风格，连奏与跳奏的混用，乐曲中细致的强弱对比，都铸就了主题既轻巧又不失甜美，既活泼又不失典雅的特色。主题开始的第一拍便是休止，注意呼吸，与引子衔接好，此段速度快，演奏得精细，休止符准确，连奏与跳奏的对比、同一乐句在不同音区出现的音色对比都控制好，14~16小节是A中惟一的抒情乐句，柔美、有表情、有歌唱性，与前后的轻巧活泼形成对比。最后一句中弱位上的重音出来。整个A段手指干净利落，演奏生动有趣。

主题的第一次变奏A1，25~43小节，F宫调式，Moderato（中板）的速度，dolce（柔和的，甜美的）的表情，将活泼的主题一下子带入了另一个恬静抒情的主题，并采用对位卡农的变奏手法来表现一种缠绵悱恻的流连不舍的情绪。演奏复调音乐头脑清楚，手控制好横向旋律的层次，柔和流畅，可以分手分声部练习。连奏与跳奏的对比、力度上层层推进，节奏的处理上可有一定的伸缩度。

主题的第二变奏A2，43~59小节，bB徵调式，piu mosso（更快）的速度。这一部分旋律转化为舞曲性质。高声部一串连续的十六分音符的进行，更加流动，配合着低声部时而轻巧的跳动，时而有

力的柱式和弦,时而又伴随着高音声部同时跑动十六分音符,好似两只无忧无虑的蝴蝶你追我赶,嬉戏于花丛中,让人好生羡慕。高声部快速均匀地跑动,低声部注意低音线条,即每一拍第一个单音略微强调一下,52、53小节低声部每一拍第2个八度和弦稍加重。从54小节到最后要激动起来,ff的力度,两只手像两只翻飞的蝴蝶,应整齐干净,并一齐呵成,把音乐推进到一个激情的高潮。

主题的第三次变奏A3,60~93小节、94~107小节,♭E徵调式,又回到了Andantino Moderato(有节制的小行板),tempo rebuto(伸缩处理),并且要有espressivo(有表情的、有表现力的)。这一变奏采用特殊的节奏和色彩性变和弦,使得音乐像一种哀怨的倾诉。演奏时要处理好rebuto,尤其是63~73小节,带有一定幻想性,注意音乐的起伏。74小节开始力度要层层递进,情感层层推进,到达87小节最高点ff的琶音和弦后,以六连音的形式,清晰连贯地由mf到mp,紧接着又左右手交替地一泄而下,一气呵成到pp的B音。双手的交替紧凑,手指干净,音色统一。83~86小节音乐是带有复调性质四个声部的进行,要像第一次变奏那样把层次做好。94~107小节,Piu allegretto(稍快的小快板),音乐安静祥和,像刚刚从激烈的情绪里平复下来,有点恋恋不舍和无奈。力度由mp-p-pp-ppp,声音控制好,可配合使用柔音踏板。

第二主题的出现B,108~123小节,♭E徵调式,以Andante piu Allegretto(稍快一些的行板)的速度,semplice(单独的、纯朴的)的表情出现,其欢快的旋律加上活泼的单音跳跃式八分音符节奏织体,使之与前一乐段形成鲜明的情绪对比。前八小节低声部用轻巧的手指跳音,在P的范围突出高声部清新、静雅的《水仙花》的曲调。后六小节,有表情地突出左手旋律,右手大量两音一组的小连线弹准确,在渐强和节奏的渐紧中把情绪推向高潮。

第二主题的变奏B1,123~137小节,A商调式,Allegro moderato con fuoco(有节制的快板,并火热的、热情的)的处理。此变奏完全将节奏拉开,其旋律隐藏于柱式和弦内层,这样的处理使旋律与伴奏层次分明,同时又增加了乐曲的气势,整个变奏是充

满热烈气氛的辉煌音响。弹奏的重点是注重旋律线条感,突出高声部和弦的最高音,手的重心在外侧,八度和弦内层的音弹轻,这样旋律才能清晰,同时低声部和弦远距离大跳应准确,两个声部需要单独练。音量都在f与ff之间,速度比第二主题快,这使得此变奏如同一首火热、激越的高歌。

第一主题的第四次变奏A4,138~146小节,A商调式,速度、情绪同引子,并将引子的材料进行了力度织体上的强化,高声部由单音改由和弦演奏,手的重心在外侧,突出和弦的最高音,即旋律音并以最强音fff出现,是对第一主题的回顾与再现,犹如庄严而宏大的宣告,有巍然起立的气势。

最后的尾声,以presto(急板)的速度轮奏和弦,低声部八度和弦起主导作用,引导高声部和弦在三个音区内由高到低演奏,控制好节奏,别赶拍子,渐强渐慢至最后的柱式和弦,以fff辉煌饱满的音响结束全曲。

此曲因每段之间的速度和情绪都有对比,几乎在每一变奏之间都有延长记号,不能着急,把延长记号做足,以便把速度和情绪转换好。另外,演奏时要特别注意的问题,就是不要因为乐曲由一段一段的变化组成就忽略了,不论内容如何变化都不应离开统一的风格,而是一气呵成。

由上可见,陈培勋的《双飞蝴蝶主题变奏曲》在音乐上的多变性包含了多样化的技术要素训练,恰到好处地展示了钢琴的演奏技能。这首作品早在十多年前,就被英国列入了钢琴考级八级曲目^①,此曲不仅具有较好的演出效果,在实际教学中选用又能达到很好的教学目的。笔者将演奏与教授这首作品的心得写下来,同时希望大家能够更加重视与挖掘优秀的中国钢琴作品。

注释:

①常敬仪.陈培勋的五首粤调钢琴曲分析[J].钢琴艺术.1999,(6):10.

参考文献:

[1] 张霞.试析陈培勋双飞蝴蝶主题变奏曲

[J] 云梦学刊.2006,(5):第27卷第3期:109-110.

(作者单位:山东师范大学音乐学院)