

淡雅清新中国风

——简析钢琴曲《牧童短笛》及其弹奏要点

文/车文静

1934年夏天,由美籍俄裔作曲家、钢琴家齐尔品(A·Tcherepnin, 1899~1977)倡议、出资,在上海“国立音专”支持下举办了“征集中国风格钢琴曲”活动。为了参赛,一位年轻人顶着酷暑在租住的小阁楼里开始了夜以继日的创作。他一口气写作了三首钢琴曲参加比赛,让他自己也意想不到的竟有两首获奖,其中的《牧童短笛》则荣获了这次比赛的一等奖,这也是我国第一首飞向世界的钢琴作品。此后齐尔品把这首钢琴曲带到欧洲亲自演奏并在欧美、日本等地出版,从此,这首钢琴曲闻名国内外,成为中国近代钢琴音乐创作的代表性曲目之一。这个年轻人就是对中国现代音乐发展作出重要贡献的我国著名作曲家、音乐教育家和理论家贺绿汀(1903年7月~1999年4月)。

贺绿汀是湖南邵阳县人,1931年入上海国立音专,师从著名音乐家黄自学习理论作曲。1943年到延安创建了中央管弦乐队,解放后任上海音乐学院院长和中国音协副主席。半个世纪以来,贺绿汀共创作了三部大合唱、二十四首合唱、近百首歌曲、六首钢琴曲、六首管弦乐曲、十多部电影音乐以及一些秧歌剧音乐和乐器独奏曲,并著有《贺绿汀音乐论文选集》。其声乐作品《天涯歌女》、《游击队歌》、《垦春泥》、《嘉陵江上》等至今仍家喻户晓,久唱不衰。

《牧童短笛》是一首短小精致的钢琴作品,描写的是牧童在田野里一边放牧,一边吹奏短笛的喜悦景象,其曲名是根据我国童谣“小牧童,骑牛背,短笛无腔信口吹”而定名的。全曲旋律优美、形象鲜明,具有鲜明的江南地方特色和田园风味。魏廷格先生在

1981年的《论我国钢琴音乐创作》一文中将其比喻为“中国钢琴艺术之树上的第一朵鲜花”,评价为“第一首完全成熟的中国钢琴曲”。

全曲结构为ABA'再现单三部曲式。A段是对比式的六乐句结构,B段是变化重复的六乐句结构,另有四小节的尾声,A1段则是A段的变化再现。

A段呈示部分

A段犹如一幅淡淡的水墨画:两个牧童骑在牛背上悠闲地吹着笛子,在田野里漫游,天真无邪的神情令人喜爱,也许这就是作者童年生活的真实写照。

A段主题完全建立在五声音阶上,是对比式复调。悠悠潇洒的两支旋律结合在一起,描绘着两个牧童骑牛漫游,信口对吹,无拘无束。用魏廷格先生的话来说,是“首次创造了中国现代复调,即:双声部在一定对位关系中的相对独立,同时又保持中国调式色彩。探索复调民族化并取得成功的,当首推贺老。”^①

虽然是复调音乐,但还是应该突出右手的主旋律。作曲家原作a句开始的五小节左手是没有连线的,其目的是为了用断奏的左手突出连贯的右手旋律,见例1。

例1

但是按照音乐的性质,笔者认为还是应当按照连线演奏的。因为双手都是连奏时,左手只需要控制音量就可以突出旋律了。而且原作再现段的左手也

是有连线的,因此笔者认为按照连线来弹奏左手开始的五小节更为妥当。b句的第一个音A,有的版本是跳音,有的版本没有跳音,作曲家的原作上是有跳音的,但是笔者认为没有跳音更好些,见例2。

例2

魏廷格曾经询问“贺老:‘实际弹奏时不按跳音弹可以吗?’”贺老肯定的说:‘可以。’”^②由此可知,作曲家也同意在弹奏时是可以不按照跳音弹奏的,这样与其后的一个乐节能够对应起来。c句左手的那个切分音在弹奏时要适当加重,同时在右手旋律的间歇处也要适当突出左手。d句开始的两拍要求踩下弱音踏板使音量达到最轻,十四小节放开踏板,与前一句形成音量上的对比,见例3。

例3

e句前后两个乐节是变化重复关系,前一乐节要求力度为强,后一乐节则对应的要求力度为弱。b1句右手在材料上是前面b句换头合尾的变化重复,也使得这最后一个乐句有了再现的意味。

在A段的结尾,乐曲用复合和弦结束(上层是大三和弦,下层则是五声性的附加六度音的附加音和弦),赋予了复合结构的和弦以主和弦的意义,体现了作曲家对和声手法的创新。

整体上看,A段音乐具有鲜明的民间音乐风格,旋律优美流畅,情绪怡然自得,左右手弹奏的两条旋律构成五声性二声部对位,描绘出一幅牧童在牛背上吹笛漫游的田园音画。在弹奏上,六个乐句要求弹奏的清楚、流畅,双手的对比有此起彼伏之感,要有音量的对比——所有重复的部分,都要有音量的变化处理。

B段对比中段

B段由前面A段的复调音乐转而变化为主调音乐,同时从4/4拍转到2/4拍,速度加快。右手是活泼流畅性的主旋律,左手是跳跃性的伴奏音型,构成

了一段热烈欢快、舞蹈性的音乐,与A段形成了鲜明的对比,似乎描绘出两个牧童在田野里追逐嬉戏。

六乐句的乐段,后面的三乐句是前面三乐句的重复,具有复奏性质。第一句f句是整个B段的核心乐句,整个乐段都是由这一个乐句模进、重复而来,因此音乐情绪欢快、单一。

整个B段的右手旋律都在高音区,是模仿清脆的竹笛声,因而都要弹奏的轻盈而流畅,指尖感觉要灵敏。力度上的变化是必要的,避免从头到尾毫无力度变化的弹奏出来。左手伴奏音型采用了跳音,始终是跳跃的,用以表现欢快的情绪,每小节的第一拍要踩下右踏板,之后迅速放开踏板。左手音程跨度很大,弹奏时会有难度。解决的办法是一定要慢速练习,左手从前一个音的位置迅速弹跳到下一个音的位置,就是说先迅速找好位置然后再弹奏,熟练后再一点点的加快速度弹奏。

A'段再现部分

A'段变化再现A段音乐,旋律稍加装饰,使乐曲显得更加流畅、紧凑、欢快,情绪显得十分安谧,使乐曲更加充满诗情画意。

变化主要体现在右手,基本上是加花变奏;左手几乎没有变化,只是在倒数第五小节处与A段稍有不同。在弹奏结束时,音乐应更有结束感,把整个意境和情调把握在声音的美好和淳朴的抒情性上。乐曲结束在明亮的高音区,给人以诗意未尽之感。这一乐段所表现的内容好像又回到A段:两个小牧童重新坐在牛背上吹笛对歌,并且赶着牛渐渐消失在远方……

《牧童短笛》即是一首听得见的抒情诗,也是一幅看得见的风景画,既运用了欧洲音乐的技法,又展示了民族音乐的特点。乐曲所采用的民间风味主题优美动听,使它成为一首具有浓郁的民族风味的钢琴曲。《牧童短笛》是我国近代钢琴音乐创作上一个极具创造性的范例。^③

注释:

①魏廷格《民族现代多声审美感的奠基者贺绿汀——纪念中国钢琴曲作家贺绿汀诞辰100周年》,《钢琴艺术》2003年11期。

②魏廷格《编注〈中国钢琴名曲30首〉的若干回忆与说明(上)》,《钢琴艺术》2002年7期。