

钢琴独奏《鱼美人》选曲二首演奏简析

王琛

(山东师范大学 音乐学院, 山东 济南 250014)

[摘要] 由中国著名作曲家和音乐教育家吴祖强、杜鸣心联手作曲的舞剧《鱼美人》曾轰动一时,成为家喻户晓的经典之作。这是一部内涵丰富、结构复杂的音乐作品,作曲家又将其主要选段改编成同名的钢琴组曲出版。文章对其中两首钢琴独奏曲的演奏进行了分析,对演奏中应当注意的一些问题进行探讨,为更好地演奏这两首作品提供参考。

[关键词] 钢琴演奏; 音乐形象; 主题; 触键

[中图分类号] J624.1

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2007)05-0086-02

[收稿时间] 2007-02-25

[作者简介] 王琛(1982-),女,山东淄博人,山东师范大学音乐学院2005级钢琴演奏与教学理论研究方向研究生。

由吴祖强、杜鸣心作曲的舞剧《鱼美人》,创作于1959年,建国十周年时在北京首次公演。和许多神话题材的舞剧相似,《鱼美人》也是一出人神相恋的爱之赞美诗。讲述了大海的公主鱼美人与猎人排除万难,战胜山妖,喜结良缘的故事,赞扬了纯真、执着的爱情,歌颂了劳动人民敢于同恶势力斗争,追求美好生活的精神。其中有美丽多情的鱼美人主题、英勇果断的猎人主题、邪恶凶险的山妖主题等,还有诙谐的人参老人舞、玲珑活泼的珊瑚舞、柔美荡漾的水草舞等。和声、配器色彩丰富、神态各异,各音乐段落都表现出很好的舞蹈节奏律动。

舞剧演出成功后,作曲家又将其主要选段改编成同名的钢琴组曲出版,整部曲集是我国第一部神话题材的钢琴曲,因为是神话,音乐在优美中还有几分奇妙、怪异的色调,充满了浪漫主义的幻想色彩。钢琴组曲中包括序幕和一二、三幕中的15段音乐,其中流传最广、最常被演奏的是《水草舞》和《婚礼场面舞》,它们常用作钢琴教材,受到钢琴演奏家和广大音乐爱好者的欢迎。

下面笔者将分别对这两首乐曲在演奏中应当注意的问题进行探讨。

1.《水草舞》

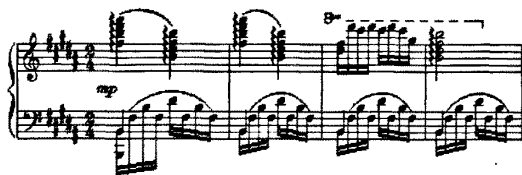
此曲是钢琴独奏《鱼美人》选曲中影响较大的作品之一。由杜鸣心落笔的这首规模不大的舞曲色彩鲜明,音乐生动,弹奏难度小,所以孩子们和钢琴演奏家们特别喜爱。

这首乐曲用拟人化的构思,创造了一个幻想的、美妙的音乐意境,通过几个身穿绿色长裙的姑娘们摆动的手臂和身体的起伏,形象生动地表现出海底世界中水草的清秀和柔美。乐曲优美而雅致,2/4拍,小行板,带引子的A+B+A三段体曲式。

引子形象地描绘出在清澈幽深的水中,纤细柔软、微微摆动、飘逸迷人的水草的样子。弹奏引子中的每一组双音时,手掌呈拱形,腕部很有弹性,力量要集中到指尖,待手掌、手腕放松后,再弹后一组双音。要均匀而独立地同时触键,力度一致、音响整齐。前四小节是“E”大调,后转入“D”大调,只换了一次和声,所以引子应该1小节换一次踏板,而不能随着和声的变换而变换踏板,以免音响获得过多的泛音而变得浑浊。8小节的引子要一气呵成,不要太自由,始终在3/8拍节奏上,只是在第7、8小节做渐慢处理。

主题在第9小节以B大调缓缓奏出,音乐由开始的4小节为主题核心发展而成,右手四分音符的连弹琶音和左手十六分音符分解和弦交织而成的旋律,好似水的轻抚,生动地刻画了水草在水中摇曳的形象。(见谱例1)

谱例1:

音乐漂浮荡漾,其歌唱性的旋律要用慢而深的触键方法,手指始终很有控制地贴键弹,右手应突出小指,左手带有保持音的低音要用下臂力量弹下去,使声音深而厚实,分解和弦烘托时,尽力扩展指距动作,依靠手腕的支持点及上下动作转移重量,动作尽可能小,使手臂的力量集中到每一个手指上去,要控制好大拇指的音量,使伴奏均匀连贯。注意分解和弦音型的轻柔摇曳感,指腹部位绝不能松弛,用温柔的、统一的音色弹出,使旋律轮廓清晰浮现,以踏板来丰富音色。19-24小节左手分解和弦的动机音型保持,右手以大线条的旋律连奏,弹奏时一定要有大句子的感觉,气息要长。右手连线下的音符要十分连贯、流畅,旋律经过五次下行模进,力度层层减弱。

中段转为b小调,清澈幽深的水底世界好像是个清静的、远离尘世的世界,但是,水草却不免有孤寂和期待的心情,由琶音为基础组成的旋律把海水涌动的形象描绘得惟妙惟肖。中段的主题音乐是A段主题音乐的对比,对比主题以卡农手法,用特殊的节奏音型表现一种神秘的气氛,造出了寂静、安详的音响,突出了平和、安谧的情绪。左手是旋律声部,右手为陪衬的伴奏声部,弹奏右手双音和弦构成的旋律时,力量稍向高声部倾斜,但是在音量上,左手旋律要稍突出一些,右手触键稍轻一些,可以借助弱音踏板弹出P、PP的力度。左手的旋律线具有歌唱的、长气息的浪漫主义旋律的表现手法。连奏时要求手指像散步一样

均匀、安详地移动,运用轻微的手指、手臂动作,从一个手指到另一个手指中间没有间隙,指尖不间断地和琴键保持接触,手指保持微小的重量在键底,一个音渗入下一个音,手指位置及手的心要自然地跟过去,左右手腕部松软地横向移动,踏板充分而深入。用较低的手腕位置来开始每个连线的开头音,用较高的手腕轻轻“悠”起来结束每个连线的末音,上下动作要尽可能地小而柔。右手连续切分节奏必须弹准确。(见谱例2)

谱例2:

高潮的安排在再现部的开头,51小节做渐慢处理,预示主题再现。主题音乐再次变得热情起来,力度为f,与呈示段速度统一,和声上同主音大小调转换,最后又恢复水中的宁静,做好pp的安排,在音色和音量逐渐微弱、单薄中平静地结束全曲。弹奏乐曲的最后一个音时力度要轻,弹出向上抬指的感觉,不要弹出向下砸的感觉。

《水草舞》在音乐上具有浪漫主义色彩的内心体验,抒情旋律和流畅的低音伴奏声部的特征,还有神话题材作品中那种几分精灵、少许“奇异”的趣味。此曲音乐的起伏、强弱的变化要自然,以非常从容的呼吸把乐句歌唱出来,让内心音乐始终走在手指动作的前面。

2.《婚礼场面舞》

此曲也是音乐会上备受人们喜爱的钢琴作品,描绘的是青年猎人与鱼美人在隆重和风趣的气氛中举行盛大结婚仪式的场面。乐曲以活泼的、充满精力的、具有快乐气氛的D大调显示,小快板,4/4拍子,带尾声的A+B+A三段体曲式。

作曲家一开始为了营造欢快热烈的场面,采用八度和弦手法,这四个带有强音标记的和弦应弹得坚实而饱满、响亮而共鸣,切勿有粗硬的声响。演奏时,双手先在键上摆好姿势,做好有准备地扎实下键,让和弦所有最高音从和弦音响中鲜明地浮现出来,踏板保持1小节。7-10小节在音色上与第一句有一个大的对比,手指触键弱而不虚,左手低音要弹足时值,有持续的感觉,右手手指换指平稳、敏捷,大拇指要转得快,以保证音色与音量的匀整流畅,肘部可以更往外靠,让曲调音扬出来,每两拍换一次踏板。之后又回到第1句的欢快气氛,左手切分节奏的发展是一股强大的推动力量,肘部的位置要正确,以使和弦均匀、清晰、不漏音。

为了保证19-25小节的右手和弦群加单音能圆滑地弹出,弹奏时,当手臂由一个音区移到另一个音区时,手指应提前准备好弹下一个和弦的形状,即在弹完一个和弦后,要立刻利用手腕柔软的倾斜运动,把各手指敏捷地移到下一个和弦的位置上,注意把位的转变和准备的迅速。(见谱例3)

谱例3:

23-26小节是19-22强音和弦4小节的上行三度模进。27小节的左手旋律要特别扎实地强调出来,音色要求深、厚、重,声音突出并有线条感。弹奏时,八度架子要支撑好,手腕放松,指尖站住,把臂部的力量快速传到键底,用整个手臂的力量去“唱”。右手旋律是推动音乐发展的重要表现,因而琴音要饱满、辉煌。

弹奏33-45小节右手的快速音群时,手臂水平移动,掌关节要灵活,把力量高度集中在指尖,弹出光彩夺目、结实明亮的效果。手指须处于弹奏音的上方,以保证快速触键时的准确度,小指弹时重心随着跟过去,并使小指指尖舒服地立住。可以强调每个音组的开头音,以突出颗粒性。右手滚滚流动的十六分音符和左右和弦的有力伴奏将欢快喜庆的气氛带到了46小节,主题音乐始终热情、活跃、一往无前。

从48小节第2拍开始,左手震奏进行,弹奏时要保持腕部坚实的弹奏姿势,下臂保持猛烈感,但是节奏不要乱,右手突出和弦的效果,结实而不噪,每一小节换一次踏板。为了达到最后的高潮,开始的酝酿是很重要的,要慢慢推进,逐渐积聚力量,不要操之过急,使愉悦欢快的情绪不断升温高涨,音乐逐渐沸腾、高昂起来。

主题音乐在52小节到达热情澎湃的高潮,音乐格外辉煌、高亢,似乎在召唤人们去参加鱼美人和猎人的盛大婚礼。这个高潮要精力充沛、一气呵成地表现出来。演奏时,左右手的交替要默契、协调,肩、臂的力量猛然集中到指尖,手指坚挺,要扎实下键,不能敲、砸、压,上身也要积极主动地参与弹奏的动作。54-56小节是强八度和弦上行级进,有威力的紧凑渐强,造成强大的推动力,形成全曲的最高潮。弹奏时,手掌支撑住,手腕放松,双手把身体的重量充分注入指尖,使用踏板充分弹响,最后左右手明快光彩的八度和弦进行达到力度的顶点,以爆发力形成的惯性一气呵成地、烈火吞噬式地结束全曲。

通过分析,可以看出,虽然这两首选曲的弹奏难度并不大,音乐材料也不复杂,但音乐形象鲜明,音响效果丰富,具有独特的演奏价值,很值得我们尝试和探讨。钢琴独奏《鱼美人》的每首选曲都有不同的名称,弹奏者可以发挥丰富的想象力,联想音乐所带给自己的意境和情景,拓展乐曲的美妙意境,去感受那动人的音乐形象。只有真正的融入到音乐中去,才能真正将其内在的神韵淋漓尽致地演示出来。

A Simple Analysis of the Performance of Two Selected Solos of Ichthyic Peri

Wang Chen

[Abstract] Created by famous Chinese composers and musical educators, WU Zuqiang and DU Mingxin, Ichthyic Peri was a great hit and became a classic work known to all. Rich in connotation and complicated in composition, this dance drama has been rearranged for the piano. Therefore, this paper analyzes the performance of two piano solos and approaches the matters that performers should pay much attention to during the performance so as to offer some advice to the performance of the piano solos.

[Key Words] piano performance; music image; subject; touching-keys