

古尔德钢琴演奏中的“拼贴思维”透视

——以几首钢琴作品的内涵解读为例

刘华清

摘要：古尔德是著名的钢琴演奏家、作曲家，他一生演奏了巴赫几乎所有钢琴作品，是最有影响的巴赫作品诠释者。他对对位法的熟悉，对指尖触键的嗜好，常使得创意曲中的快速节奏与巧妙的声部处理能够创造性的结合起来，并且在各个要素中都体现出“拼贴”的思维特征。本文主要从巴赫二、六、九首创意曲中的演奏术语、结构、技法、声部等要素方面，透视古尔德的“拼贴”思维特点。

关键词：拼贴思维；表情术语；结构；技法；声部

一、钢琴演奏家格伦·古尔德与“拼贴”思维

上世纪加拿大的著名钢琴演奏家格伦·古尔德（1932 — 1982）成为半个多世纪以来人们最为关注的音乐家之一。除了演奏家的身份，他还是一位作曲家。作为加拿大当时最为著名的钢琴演奏家，不仅是因为他对三十五公分小板凳的热爱，左撇子的演奏技艺、尽可能腾出手来进行指挥的嗜好，也不仅是由于其独特的弹琴技法与演奏前的泡手习惯，更多的是人们对其音乐风格、音乐思维的接受与关注，尤其是对声音的关注，对声音压倒一切的定位，使得所有的技法、风格因素都成为一种富有灵动性的“二度创作”。巴赫的很多作品也因此被重新解读，在古典乐坛上产生了重要的影响。古尔德早在十二岁时，就成为当时多伦多皇家音乐学院最小的毕业生。到了十五岁时，他开始与多伦多交响乐团进行合作，实现成功首演。到了1955年他22岁时，更是掀起了一股强烈的影响，这一年他在美国进行的公演中，因其创意性的弹奏了巴赫的《哥德堡变奏曲》引起轰动，从此开始在世界乐坛崭露头角。

作为钢琴演奏家的古尔德在两个领域赢得了世界评论界和各地钢琴迷们的热爱：首先，他运用自己的演奏技法与诠释方式所演绎的很多巴赫作品，不仅使世人们又在另一个视角上重新认识了巴赫，还是得当时几乎已经被风格定型了的“巴赫”被重新解读，并且使得巴赫的钢琴作品注入了更多的活力；其次，古尔德个人的风格也对钢琴演奏领域产生了较大影响。不仅突出了很多个人的技法偏好，还以各种神秘的、富有探索性的音乐行为、拼贴思维等为他个人的风格与观念增添了更加迷人的传奇色彩。

“拼贴”思维，在某种意义上是一种传统的思维，并不是近代才出现的新思维。“拼贴”技法的出现可以追溯到几个世纪以前的教堂音乐创作和各类复调作品的发展，甚至在诸多的合唱、清唱剧、幕间剧等作品中也有着深刻的印记。但是这种技法和思维被运用到极致，作为一种新的作曲风格手段和逻辑思维，是在近代作品中才表现出来的。到了上世纪的中期，几乎发展到了顶峰，作品的素材已经超越了音乐的范畴，最后发展成为可以将很多的来自各种渠道、地方的不同性质的声音要素进行自由组合，还可以与其他各类的非音乐要素进行无机拼贴，形成一种琳琅满目的风格概念。

本文的“拼贴思维”则是指代格伦·古尔德在对巴赫的很多首作品进行符合个性化表达需要的重新组织，是对演奏文本的二度创作，是对演奏顺序、模式、表现内涵的新诠释与重新解读，是一种原始文本在其演奏前、演奏中的一种新的探索与尝试，更是他个人对音乐艺术的独特见地和表达模式。尤其是他在演奏中常常运用令人炫目的演奏设计与技艺，极为顽固的坚持个性化的解读方式，成为乐坛上的音乐“怪才”。古尔德终生都非常崇拜巴赫，喜爱他创作的各类复调钢琴作品，但是对人们心目中传统“巴赫”的新解读，因而巴赫是他风格变换与审美价值取向的依据，古尔德的钢琴演奏中都有“多声对位”的特点，而这些都是与“拼贴思维”联系在一起的。

二、古尔德钢琴演奏中的“拼贴思维”透视

1. 版本与表情术语的“拼贴”

在诸多的古尔德演奏版的巴赫作品中，对于《创意曲》的演奏与个性化情绪、表情等要素进行“拼贴”，最具有这种思维特点。其中在第二、六、九首创意曲中，不仅融入了一些情感因素与新鲜色彩，还常常出现狂喜、兴奋般的色彩。不仅在速度方面演奏的轻灵、多变，还具有深邃、浓郁的情感色彩。事实上，这都是多种不同的表情术语的“拼贴”，除了渐弱渐强运用较少外，他成功的塑造了很难捉摸的感觉效果，自由的速度中尽显其创造性的天赋和深厚的音乐素养。因而，巴赫的二部、三部创意曲能够在古尔德的演奏下获得更为清新、完美的色彩与内涵表达。

需要说明的是，对于巴赫作品版本的重新解读与设计，是古尔德长期坚持的一个习惯。他是个左撇子，他更钟爱左手演奏的声部。因而在针对巴赫的钢琴版本进行研读时，常常注重能够使他发挥左手技巧，能够更加清晰的突出巴赫作品中的低音线条等要素，对一度创作版本中留下的表情要素进行重新的审视与设计，这类演奏方式也正好使得他能够在钢琴演奏中以与常人所不同的方式、角度等去个性的理解巴赫的钢琴作品与音乐风格，展现出一种个性化的审美思维特征。

对于版本的重新解读，对不同结构与意境的“拼贴”还具体的体现在对钢琴作品的演奏速度、力度和其他术语要素方面。古尔德重新解读的版本，往往会将巴赫相对定型化、程式化的表情设计演奏的更加富有变化性，力度也往往对比的更加强烈，速度方面除了多变外，还充斥着对不同音程、和弦色彩性的特殊变化；在对声部间的对比与交替方面，也同样充满了富有个性化色彩和感染力的古尔德风格特征。

这种对于版本与术语的设计都是源于古尔德内心深处的“拼贴”思维，或者说他心中对于所演奏的巴赫作品的“拼贴潜意识”，因为他所理解的古典作品中，更多的是一种富有情感的器乐作品，是一种灵动性的巴洛克音乐，是一种古典与浪漫主义混合的风格色彩。他不喜欢一种无节制的情感宣泄方式，也不喜欢一种纯粹理性的技法雕琢，因为他所认知的一切技法，都是为音响和色彩服务的。因而，在“拼贴”的内涵方面，对不同时期作品风格中的术语、表情等进行有机“拼贴”，也是对审美取向的一种表达。

古尔德通过对作品表情术语的“拼贴思维”，实现对其进行演奏的个性、风格化理解：在演奏中，将慢速处理成为更清晰而厚重的音色特点，然后与之对比的是在快速乐段、乐句中，处理成音粒飞溅的色彩效果，在交替中形成几种不同的速度模式“拼贴”，构筑作品中的具体力度、速度、结构体系。这种术语表情中的“拼贴思维”，最为核心的要素是他对巴赫作品速度处理方面的对比与并置处理，他在演奏中形成作品整体的节奏特色，演奏风格也在快得出奇、慢得安详中交替，然后运用这些色彩模块，构筑整个作品的结构。

2. 演奏中作品结构的“拼贴”

古尔德弹奏巴赫作品时，较为注重对其结构进行不同色彩的模块“拼贴”。他首先通过表情术语的“拼贴”完成乐句、乐段的构建，但是他有个突出的特点就是极少使用渐强音和渐弱音的演奏，因而在色彩变化方面也呈现出一种“并置”的效果，运用色彩模块的方式使得整部作品在演奏中会产生异常强烈的对比，因为结构中没有过渡性的表情力度。音响中形成的不同色彩、情绪的结构模式，在各自的段落中是很突出的，因为巴赫的音乐版本中，其严谨的结构也是其风格的一部分。古尔德在他的钢琴演奏中竭力使这些作品的结构在音响性和音乐性上达到和谐的基础上，还渗透了“拼贴”思维特点：调整乐章或调性顺序、将不同作品中的结构特点进行一致性的模式化交融，形成不同色彩的音响段落。比如，在三部创意的第六首、九首、二首中，他会打乱顺序，组成类似于allegro+allegretto、staccato+andante等不同模式，当然也会有forte+乐句性的legato等力度与表情混合变化的拼贴模式，从而最终实现在特定的情感与表达情感需要，配置相应的力度、速度和触键方式、分句处理等。

古尔德还在演奏巴赫的创意曲时，常常把二部创意曲和三部创意曲的调性进行结合，按照自己设计的调性关系安排所要演奏的作品顺序，一般将二部创意曲设计为前奏部分，三部创意曲则常常设计成赋格部分，这种调性与演奏作品顺序的设计、安排是在此之前未曾出现过的，而且这种顺序的排列也较有新颖性，传达一种新的拼贴的“和谐”观念。巴赫创作创意曲时，将二声部与三声部的调性顺序设计的相同，因而十五首二部创意曲和三部创意曲的调号顺序也是相同的：C大调、c小调、D大调、d小调、降E大调、e小调、E大调、e小调、F大调、f小调、G小调、A大调、a小调、降B大调、b小调等顺序。

古尔德在钢琴演奏中对作品原有的调性顺序进行了重新的“拼贴”设计：如将二部创意曲C大调——三部创意曲C大调组成一个模式，将二部创意曲c小调——三部创意曲C小调组成一个模式，将二部创意曲D大调——三部创意曲D大调等等组成不同的进行调性模式。但是，除此外，还兼有速度模式的变化，从整体和部分的彼此关系方面进行精心的力度变化安排，体现钢琴演奏家个性化的二度创作特点，这种创意性的调整，使得作品的风格出现了较大的变化。比如在二部创意曲中的第九首F小调，本来是9/8拍的节拍特点，需要演奏的稍快一些，用allegro(快板)来弹奏最好，但是古尔德却反其道而行之，以极慢的速度演奏，比车尔尼的演奏速度慢了将近三倍，形成一种截然不同的色彩性、戏剧性变化。再比如在三部创意曲中的第六首，本来是E大调色彩，是一首愉快性格的作品，不仅轻松快活，而且富有一定的俏皮性特征。但是古尔德在演奏中却采用了每分钟184拍的速度，这些都是“拼贴”思维的体现。

三、古尔德钢琴技法与声部中的“拼贴”思维

1. 演奏技法中的“拼贴”

古尔德的钢琴技艺是最值得一提的，但这里也有“拼贴”思维存在：手指技巧与交叉触键的“拼贴”。古尔德的钢琴演

奏技法不属于任何一个流派，他的触键方式也体现出最为个性化的特征，古尔德有创建的吸收了他老师圭雷罗的两种有特点的钢琴键盘演奏技术，其一，采用了纯手指技巧方式，包括指尖的运动方式，形成不同的快速触键。由于在演奏中“纯手指技巧”的运用可以使得演奏动作主要由手指来承担，而并不需要手、肘、腕等关节整体承担，因而大大提高了灵活性。手指的分立，不仅可以进行演奏中快速而不连(Non~legato)的触键，还可以形成某种轻盈、飘逸的色彩。尤其是这种古尔德采用的独特断奏弹法，更是凸显了古尔德演奏中的单个手指动作的特点。这种模式也使得他的左手更为敏捷，甚至可以替代演奏中对右手较为困难的音乐段落，因而，运用这种触键演奏技法和左手替代右手的演奏技法，是古尔德的演奏中不断出现左右手交叉弹奏的原因之一。

另一种演奏技巧则是指尖的运动方式，也常被古尔德采用。古尔德在进行作品演奏时，为了凸显力度、速度方面的创意性特征，还运用快速弹奏和指尖滑奏的方式，与作品的速度、力度等要素进行“拼贴”。这种演奏只用单指尖触键，是一种类似于滑奏的方式，因而，‘指尖运动方式’显现出较为灵活的特点之外，还展现出速度与力度方面的色彩特征，也是古尔德一直固执坚持采用的演奏方式。这样的音响由于手指速度极快，音色也较为清楚，分开的音很难再融入踏板，导致踏板使用的非常少见。而且，“拼贴”思维，还显示在触键中的断奏处理方面：钢琴的声响类似于古钢琴的音色特点。古尔德正是以独特的方式创造了非凡的音响色彩，达到诠释巴赫音乐内涵的目的，同时还进一步借助巴赫的音乐思维和结构，达到表达个性化思想与审美理念的目的。

2. 声部的平衡与“拼贴”

古尔德除了对演奏技法中的“拼贴”思维较为关注外，也很注重对其作品中的声部进行线条“拼贴”。由于在巴赫创作的二部、三部创意曲中，都较为关注对左手自由低音部分的创作，有的低音都超出了一个八度的音程，因而如何演奏的连贯、清晰，具有一定的戏剧性内涵，是钢琴演奏家们在训练以及演奏中都需要非常注意的问题。因为对于不同声部的了解与平衡，不仅是一首作品中完整音乐思维 and 不同触键选择的依据，也是一种技巧能力与审美取向的表达方式。创意曲中的各个声部一般而言都有相对独立的性格、音色特点，在演奏中需要对几个不同声部进行有意识的平衡。古尔德具有较强的手指控制能力，能够实现对上述要素的巧妙演奏，实现对节奏、速度、音色、情绪等不同要素的整体调整与音色控制。

古尔德演奏所演奏的巴赫创意曲中，还能够很好的进行结构感和线条感的塑造。巴赫的创意音乐中一般都具有清晰的框架、明晰的旋律线条。他采用“拼贴”思维对待通奏低音的演奏，对不同声部线条在不同位置、力度、速度、触键等方面进行表现，结合作品中原有的内在逻辑和短促有力的指尖触键方式，达到控制住创意曲中每个音符泛音的目的。这不仅能够使得创意曲中的音符富有饱满的音色特征，还能够在音乐段落中彰显弹性的色彩，尤其在二首、六首、九首创意曲中，他常常以训练有素的手指，通过断奏性、滑奏性的技巧使作品中的音符、声部都能够在清晰对比、和谐交替的过程中形成美妙的乐段进行，音乐中充斥着内在流动性特征。

这些演奏技法最为典型的“拼贴”思维，还体现在处理钢琴作品中的快速乐段、不同声部的力度交替以及构筑不同的音响层次上。这些领域不仅是他个性化的“拼贴”才能，表达的最为具体的地方，还是对其进行技法尝试的主要表现依据。因为，一方面巴赫这几首创意作品中，除了极少数的位置外，几乎都没有明确的标记所要演奏的具体速度表情符号，也没有在复调性的乐句或乐段的起始与终止处进行明确的标记，因而一般很难在几个声部中进行具体的层次把握；另一方面，由于这些作品的演奏都是常常根据复调中的固有动机或鲜明的主题性格、节奏音型等要素，考虑演奏中所要采取的速度、力度模式，因而在声部处理方面容易引发某种程度上的“随意性”，古尔德则在演奏中创造性运用“拼贴”思维等解决了这些难题。

总之，这“拼贴”思维是贯穿在古尔德演奏巴赫的创意作品始终的，是贯穿在从音乐本体到技法领域中的，是古尔德独特的审美价值取向的表现，是一种对时代、艺术、文化价值的综合与平衡，古尔德在演奏巴赫的创意曲中实现了再多个声部中的音响、色彩平衡，也实现了多种音乐元素的平衡，更实现了很多创意性理念在作品演奏中的再创造，而这所有的特点背后，是“拼贴”思维的力量，是对各种富有表现力的元素的整合，也是“拼贴”思维的进一步延伸，但这种拼贴更是一种具有开阔视角的创新思维，而不仅是一种“拼贴”技术。

参考文献：

- [1] 李姝.《中方音乐美学的比较研究》.四川大学2007年博士论文.
- [2] 刘丹霞.《达尔豪斯音乐史学研究的理论与实践——以十九世纪音乐史研究为例》.上海音乐学院, 2014年博士论文.

刘华清：广西师范大学音乐学院钢琴系讲师。