

浅议《冰山之歌》

■ 邓音莉 江西省赣州师范高等专科学校学前教育系

摘要:石夫先生的一首钢琴音乐作品《冰山之歌》不仅有效地吸取了新疆少数民族特有音乐文化的精髓,也糅合了塔吉克族所特有音乐各类元素的美学特点,文章在分析该音乐作品的演奏和民族特点及风格的同时,也在不断地诠释着这一民族音乐的风格特征。

关键词:音乐作品 演奏 民族风格 民间音乐 艺术

石夫先生是我们当代非常著名的音乐作曲家,他主要从事音乐艺术及教育的研究和音乐创作,曾经担任过新疆军区政治部的文化助理员和编辑,同时担任着建设兵团的文化创作员。新疆的民间音乐有着非常丰厚的资源,而这些音乐资源给石夫先生在音乐创作过程中提供了丰富的艺术滋养。在工作之余,先生他经常走入群众的生活,以群众为师,向很多老艺术家不断学习,搜集当地的民族音乐和民间特色艺术,他的足迹遍布雪山上、羊群边、草地上、蒙古包里还有帐篷里,经过他的努力,七年之间他整理出了3000多首具有民族价值的民歌,创作出了一大批优美的音乐旋律。著名作曲家朱践耳为他的音乐会题词“高山顶上一顽石,百花园里勤耕夫”,这是对他艺术人生最好的概括。

《冰山之歌》作为《第一新疆组曲》中的第一乐章,于1978年创作出来,这一乐曲向人们描绘出塔吉克人们向往美好的幸福生活载歌载舞的欢乐场面,用乐曲来歌颂塔吉克人民在慕士塔格峰这一“冰山之父”下所具有的开拓进取精神。整首乐曲在音乐结构上由带有引子及尾声的三部曲式组成。

一、乐曲的分析

引子从第一到第五小节,这是带着幻想色彩的艺术作品,具有散板这一艺术性质的五个小节使用了呼唤式的民歌曲调为引子,使人们在品赏时感受到在高原之上,晨曦中微露出的一层薄纱于山上这一梦幻场景。石夫先生在乐曲的前两小节使用了三个复合类和弦,使用了不同功能的和弦组合,完整的将这一音乐作品的整体立体感表现出来。在歌唱性的演奏出两个小节以后,又出现一组十六分音符的特性音列,这些音域主要分布于小字组G与小字组g3之间,每组是由8个音符组成,加之运用塔吉克双四音的音列特点,经过复合弦短暂休息,而且进入颤音,并直奔下行旋律,由四度音程上行于主题音调和弦前奏。

A段从第六小节到第四十五小节,快板。它连续着四个小节前奏,是主题中一个很好的铺垫。又加入了小二度属音构成,前奏更加稳定,人们在听的同时仿佛置身于乡土气息的帕米尔高原。从第十小节进行整首乐曲主题,F小调,MP的力度,采用华彩手法使得这一旋律不再单一,乐曲也更加活泼和具有动感。在三十六小节和四十五小节之前,所用节拍又和之前不尽相同,旋律开始有了变化,我们在这一部分

称为插部,结构失去了它的完整独立性,为之前音乐的不断推进和发展起到了好的推动的作用。

二、演奏的分析

《冰山之歌》在演奏上使用了很多自由的节拍,这一使用大力渲染新疆本土音乐的独有特色,如果没有了这些自由节拍的渲染,那么也就使得这部音乐作品失去了魅力和它的特色。所以说,演奏这首乐曲时,必须在理解作品并且加以有素训练,才能将作品所表达的风格发挥出来,伴奏时也要注意节奏。

作品在引子中,谱面会标记保持音和强音的记号,在弹奏这些和弦时,也得使用肩部的力量,把力量传送到指尖。针对演奏时距离上的跳动及和弦的音色要求,那么演奏时一定要把握触键的敏捷和迅速程度,保持音及延长音也要把它们的时值拉长,控制呼吸,做好下一句演奏的准备,只有这样,才能弹奏出乐曲所要表达的音响效果。从第六到第四十五小节是这部作品的A段,是有着乡土风格的快板,从第六小节之后的四个小节是八分之七节拍的,是非常典型的塔吉克音乐节拍,演奏时也得有华丽轻快弹奏风格,指尖和键盘基本垂直,连线上的音符也需要手指独立抬起,并注意音乐的各种变化。

三、民族风格体现

旋律。这是一首塔吉克风格的作品,曲调上比较单一,上下乐句单乐段结构,那么为了使这一结构模式得到改变,会使用模进和重复等手法,之后加上多次变奏。《冰山之歌》就是这样一个民间音乐小品的改编作,它继承了音乐的原始调性,听着有种民间音乐的感觉,但是不拘泥原作框架,手法丰富,创作多变,却一直在围绕着一个主体开展。

节奏。《冰山之歌》使用了众多的复合节拍,这种复合节拍是这一民族音乐里的非常突出的一个特点,节奏和节拍在变化上又非常之巧妙,进而增加了音乐本身的魅力,在整首乐曲中又不断地模仿手鼓,富有丰富的节奏变化度,重音突出,力度对比鲜明。

和声。《冰山之歌》中有着非常之多的复(下转第55页)

点和后附点交替进行练习，逐渐熟悉以后可改用十六分音符以慢板四小节为一单位加速练习。值得一提的是，在练习时不要通过过分摆动手腕来代替手指主动的触键动作。正确方法为略微提高小臂，让手指和小臂半悬在空中，手指贴键，靠琴键反作用力来完成这一技巧。

协奏曲 230—236 小节的旋律都由藏在十六分音符的左手来体现，右手的颤音只起到装饰旋律的作用。在进行左手旋律训练时，不能一开始就只强调旋律音，而忽略其它所有音，这样会让手指疲软无力，又无法使旋律音柔和地透出来。

协奏曲 238—244 小节主旋律换到了右手的颤音，而左手变成了优美的织体。在演奏右手颤音时小臂和手腕略微提高，手指贴键，靠触键的反作用力来实现轻柔绵长的旋律。在完成颤音时还需注意旋律的流动性，这就需要科学合理的指法编排，应多用灵活的 2、3 指或者 1、2 指交替演奏。从 240—244 小节有较为明显的渐强渐弱标志，在处理渐弱的力度标示时右手较为难把握，要做到声音弱而不虚，就需要靠小臂的重力和指尖的灵活来

(上接第 38 页) 像是告诉人们虞姬的离去。整段给人一种唯美、凄惨的景象。

(271—386 小节) 又进入另一个快板，出现动机级进或翻高八度，连续不断的出现节奏快速，又恢复到战争之中，像是在述说西楚霸王项羽被敌人追击，节节败退的霸王带着江东子弟兵发起最后的抗争。

(320—386 小节) 出现了大量的双食点奏和摇指，体现了项羽马上要战败了，带着子弟兵逃离，此段演奏的速度应该较为沉稳，不能心急，且在摇指过程中应注意音准。

(387—395 小节) 为整首曲子的华

(上接第 56 页) 合和弦，引子这一部分中出现三次，创作者在复合和弦的使用上了塔吉克山民自由呼唤的语调，让人有一种朦胧之感和虚幻之感，乐曲的层次上也更加分明，色彩浓郁而神秘。

《冰山之歌》从不同的角度展现出塔吉克民族的音乐特点，石夫先生对这一民族的音乐特性有着自己独特的见解，作品的创作又加入民间表现手法，

实现。

三、复节奏的运用

复节奏 (polyrhythm) 又称为不对称节奏 (asymmetric rhythm)。苏联著名的钢琴家涅高兹在他的《论钢琴表演艺术》曾经这样解释复节奏：“关键在于把握不同节奏的时间层次，也就是说在复节奏的演奏中必须抓住不同层次节奏的时间差异。”复节奏可简单理解为在同一乐句或者同一小节里面，各声部的对位不整齐，声部不相一致。在识谱过程中，通常会遇到 3 对 2、5 对 3，或者 5 对 7 等复杂节奏的排列，这种以节拍为单位相对应的节奏称为“规范式复节奏”；第二种复节奏的类型较为自由，它们节奏排列无规律可循，不能按照节拍相对应的关系来进行演奏，称为“自由式复节奏”，相较于第一种的复节奏更加难以掌握。

在印象派作品里，作者常常为了表现丰富的和声与灵动的画面线条，常把复节奏的素材加在曲子里面，这无疑增加了演奏者对技术性把握的难度。在钢琴教学中，复节奏练习是大多数学生都会遇到的“难路虎”，它的难点在于除了重音以外，其他声部的各

彩部分，顷刻间一生种种回忆如蒙太奇式出现在霸王的脑海，这段华彩听着精彩却是变现起来不容易。387—389 小节听着有些苍凉苦涩，390—395 小节去到制高点，精彩的一生确如这般。短短的华彩饱含的情感爆发比之前各个小节段落都要用情至深。

再现段作为高潮之后的尾声出现，在曲调上重复了主题部分，在情感上带给听众追忆过往的舒展，起到迂回婉转，余音绕梁的效果，古韵优扬的古筝，伴着或急或缓的瑟瑟之声，带领听众回到那个回不去的曾经。最后，双食点奏部分加之强有力的大撮和摇指把荡气

不仅保留了原有的曲调特色，还使用现代创作手法，使得作品大放光彩，这一作品在我国的钢琴音乐创作史上有着不可替代的地位。

参考文献：

- [1] 安冰冰, 方可. 新疆风格钢琴作品的民族性分析 [J]. 音乐探索, 2008, (03).
- [2] 周颖. 石夫钢琴作品《塔里木人》探析

个音都不能在同一时间同步奏出。在练习时我们可以先分别练习左右手，熟悉它们的旋律和各自的律动，嘴巴跟着念节拍的重音，清楚地记住分开时的速度、节奏，再跟着双手合。这一方法适用于内心听觉较强的部分学生。另外一种方法是运用数学计算得出最小公倍数，再合理安排左右手的各音，在相应的位置上进行对位训练。

四、三连音的使用

钢琴的一连串三连音在弱奏的背景下渲染出那虚无缥缈的气氛，揭开了协奏曲的序幕。在弹奏协奏曲 1—15 小节的三连音时，因为两手相邻，“手架子”一定要支撑好整个手臂手腕的力量，手臂手腕放松，力量自然地落在指尖。在初识谱时，需要“一板一眼”地用指尖的力量放开声音弹出来；在完全熟练弹奏以后，手指贴键，摆脱掉一个力量一个音的奏法，指尖需要灵活自如地控制声音，要使旋律听起来浮而不躁，松而有度。用手腕把所有的三连音串成一个整体，音符之间以旋律的横向进行为前提，不能把长句子切割成一个个零星的片段。加速弹奏时还需注意相临近的音要整齐，不能因为快速弹奏使旋律粘连和浑浊。

回肠的《西楚霸王》带向了曲终。

A 再现部 (396—457 小节) 回到主题，感情上似乎是在对故事的回溯，对这个在历史中的霸王的总结，演奏上与呈示部要沉重。

古筝协奏曲《西楚霸王》从任何方面来说都是有一定的难度的，在演奏此曲的时候一定要结合此曲的背景以及作者想要表达的情感，需要控制好速度和音响的变化，要通过力度和速度来体现整首曲子的精髓，将曲子的精华展现在大家面前。

[J]. 新疆艺术学院学报, 2008, (03).

[3] 韩万斋. 他给我们留下的不仅仅是音乐——悼石夫 [J]. 人民音乐, 2008, (03).

[4] 舒泽池. “顽石·耕夫”——生命中没有休止符 [J]. 人民音乐, 2008, (03).

[5] 戴鹏海. 音乐家石夫生平简介 [J]. 人民音乐, 2007, (12).