

论中国钢琴作品中的踏板使用

皮欢

(四川音乐学院音乐教育研究中心 四川成都 610021)

摘要:钢琴演奏家安东·鲁宾斯坦曾说:“踏板可以说是钢琴的灵魂”。因此,要完美地演绎一首钢琴作品,除了要有过硬的钢琴技术和娴熟的技巧外,演奏者还必须巧妙、合理地运用踏板技术。中国的钢琴作品,在创作上大多以古曲和民间器乐曲为素材进行加工改编,以民族五声调式为基础,并结合西洋作曲技法,因此,踏板在实际的应用中有一定的特殊性。然而,大多数已出版的中国钢琴乐谱在踏板的运用方面有详细论述的较少,这无疑在一定程度上影响了钢琴的教学、演奏、传播。如何在中国钢琴作品中合理地使用踏板,成为教学、演奏中不容忽视的问题。文章选取了几首有代表性的中国钢琴作品进行研究阐述,抛砖引玉,以期与钢琴界前辈、同仁们共同商榷。

关键词:中国钢琴作品;踏板;音色模仿;节奏模仿

中图分类号:J624.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-2172(2013)03-0105-08

中国钢琴作品大多以民族五声调式为基础,具有浓郁的民族色彩。在演奏时,要根据中国钢琴作品所表达的内容,运用不同的踏板技法才能更好地诠释作品的音乐内涵,表现民族风格,起到点睛之用。

一、模仿中国民族乐器演奏技法以及音响效果

中国钢琴作品多以改编曲为主,其中又以改编中国传统器乐曲居多。这类作品大多属于用钢琴音色模仿中国传统乐器的音色和演奏技法。演奏者在演奏时,首先需要对原曲作品的风格进行了解,对传统乐器音色和音响效果加以联想,通过不同的触键方式去模仿民族乐器的各种装饰音,并合理运用踏板加以润色,才能表现出中国作品民族音乐的内涵。例如:模仿古筝和箫的音色改编的《箏箫吟》、根据古琴曲改编的《梅花三弄》、根据民间唢呐曲改编的同名乐曲《百鸟朝凤》、根据二胡曲改编的乐曲《二泉映月》等等。

(一)《百鸟朝凤》

《百鸟朝凤》是王建中1973年根据同名民间唢呐曲改编而成。整首作品热情欢快,主要通过前倚音、颤音模仿唢呐的演奏技法和音响效果,表现百鸟争鸣的场景。要生动地表现各种鸟鸣,演奏者一方面要有过硬的技术功底,通过触键方式的改变去模仿;另一方面还要合理、巧妙地运用踏板,使各种鸟鸣声栩栩如生,展现出生机勃勃的自然场景。

第一段音乐描绘各种鸟在空旷的山谷中鸣叫。演奏时,在二分音符颤音后使用音后长踏板,在十六分音符出现的第一拍后加入弱音踏板(左踏板),使音响效果达到幽谷鸣翠的意境(谱例1)。

谱例1

收稿日期:2013-01-03

作者简介:皮欢(1982—),女,硕士,四川音乐学院音乐教育研究中心专职研究人员。

第二段音乐描绘雄鸡打鸣的场景,要着重凸显左手的弹奏。踏板的运用根据左手的旋律律动进行踩换,踏板要踩得彻底、深厚,烘托出声音的洪亮(谱例 2)。

谱例 2

Example 2 is a piano score in G major, 2/4 time. The right hand plays a melody of eighth notes, while the left hand provides a rhythmic accompaniment of chords. A piano (*p*) dynamic marking is present. The score is divided into two systems, with the second system ending in a forte (*f*) dynamic marking.

第三段音乐描绘布谷鸟轻快愉悦的鸣叫。这里的踏板在使用时要踩换及时,左手固定半分解和弦音型在弹奏时要踩上弱音踏板(左踏板),随着右手高音区几声短促、清脆的“鸣叫”声进入,右脚要轻巧、迅速地点击延音踏板(右踏板)。此处左右踏板交替、并置使用,为这段音乐的生动描绘营造了很好的氛围(谱例 3)。

谱例 3

Example 3 is a piano score in G major, 2/4 time. The right hand plays a melody of eighth notes, and the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *ppp* and *pp*. Brackets below the left hand indicate the use of the left pedal (弱音踏板), and brackets below the right hand indicate the use of the right pedal (延音踏板). Labels '右踏板' and '左踏板' are provided for reference.

第四段音乐表现“鸟鸣山更幽”的场景。在使用踏板时,一开始应同时踩下左右踏板,随着音乐的渐强再逐渐放掉左踏板,在乐段结束前又再加入左踏板。形成一只鸟——一群鸟——鸟声消失的生动意象描绘(谱例 4)。

谱例 4

Example 4 is a piano score in G major, 2/4 time. The right hand features a melody with trills (*tr*) and a *rit.* (ritardando) marking. The left hand provides a rhythmic accompaniment. Dynamics include *pp*. Brackets below the left hand indicate the use of the left pedal (左踏板), and brackets below the right hand indicate the use of the right pedal (右踏板). Labels '右踏板' and '左踏板' are provided for reference.

(二)《二泉映月》

《二泉映月》改编自瞎子阿炳(华彦钧)的同名二胡曲,该曲融入了阿炳对生活的体会,表现出深沉、凄凉、悲愤的情感。在写作上,储望华大量运用二度与三度的单倚音、滑音等写作手法,对传统二胡的演奏技法、音色以及音响效果进行再度模仿。如果在演奏上仅仅通过钢琴的演奏技巧和触键方式的变换、以及速度力度的变化来模仿是远远不够的,因此,恰到好处地运用踏板技法,实为演奏此曲成功的重要因素之一。

第一段音乐第一小节用倚音模仿二胡的上滑音演奏,描绘出一幅山水秀丽的景象,音乐婉转流畅。演奏时,倚音要求弱奏,以突出主音,右踏板跟随旋律缓慢踩下,起到装饰润色的作用。第三拍的三十二分七连音的运用,意在模仿二胡的颤音效果,踏板的合理运用,可使声音圆润连贯,音乐舒缓优美(谱例5)。

谱例 5

第二段音乐最后1小节,左手的倚音模仿二胡的顿弓技巧,弹奏时要快而果断。此处采用“点击”方式快踩快放右踏板,表现音乐在小转折后的情绪波动(谱例6)。

谱例 6

第三段音乐通过三处倚音的使用,模仿二胡滑音强奏的演奏技巧,弹奏时要求快速、敏捷、铿锵有力。右踏板使用要彻底、深入,根据左手柱式和弦和声的变换进行踩换踏板,为音乐的高潮和情绪的高涨推波助澜(谱例7)。

谱例 7

第四段音乐在中声部采用短波音来模仿二胡柔和运弓演奏滑音的技巧和音响效果。此段音乐力度标记为“PPP”(极弱),演奏时除了使用右踏板,还需在波音处加入左踏板,以表现声音的持续、音乐的绵延不断,表达出哀而不悲、泣而无声的心理诉求(谱例 8)。

谱例 8

右踏板

左踏板

二、模仿民歌的唱腔

中国钢琴作品除了根据民族传统器乐曲改编之外,还有一些作品素材源自民歌。此类作品具有浓郁的民歌旋律色彩,朴实亲切、清新甜美。演奏此类作品,要根据原民歌的唱腔以及民歌演唱中的行腔、抑顿的语气特点来正确合理地使用踏板,起到贴切、润色的作用。

(一)《正月新春》

《正月新春》创作于 1997 年,是储望华根据陕北民歌“信天游”改编而成。“信天游”是陕北民歌的一种体裁形式,它的曲调高亢悠扬、粗犷奔放,表现出黄土高原杳无人烟的苍凉以及陕北人民豁达、奔放的性格特征。乐曲开始部分,模仿陕北民歌演唱中的“真假声交替的音色性润腔演唱风格”,第 1 小节高声部的写作形式采用长时值的音符来表现民歌演唱中的“真声”。饱满的右踏板,体现音乐的浑厚、高远。第 2 小节在柱式和弦处同时加入左踏板,八个三十二分音符模仿的是民歌演唱中的“假声”,以表现音乐悠长、绵延的特点(谱例 9)。

谱例 9

Largo (♩ = 46)

右踏板

左踏板

(二)《情歌》

《情歌》的主题取材于四川康定地区一首脍炙人口的民歌——《康定情歌》,原曲叙述了发生在美丽的跑马山上纯真感人的爱情故事。弹奏时应根据音乐旋律和原曲演唱时的呼吸,合理使用右踏板,踩换踏板要干净分明,如同演唱中的呼吸换气,使音乐的旋律连贯流畅,蜿蜒优美(谱例 10)。

谱例 10

三、戏曲、歌舞类的节奏表现

中国钢琴作品以戏曲、歌舞类为素材的改编曲较少。这类作品作曲家在创作时更多地融合了中国戏曲以及歌舞的节奏律动因素,演奏者在演奏此类作品时,踏板的使用要恰到好处,根据作品中特有的、固定的节奏音型,合理运用节奏踏板,以表现中国戏曲、歌舞中独特的神韵。

(一)具有中国戏曲音乐特点的作品

储望华创作于1986年的《刘海砍樵》(1999年重新修订),是根据湖南地方剧种“花鼓戏”改编的钢琴作品。这首作品在音型上采用了同名和不同名小二度叠置,节奏上采用附点、切分节奏和片段重复的手法等,生动表现了湖南花鼓戏的神韵。

作品第1—4小节,在演奏时为了强调戏曲节奏的重音,可在每小节的重音拍点上加入右踏板,踏板踩放要准确干脆,富有节奏韵律(谱例11)。

谱例 11

Scherzando $\text{♩} = 76$

(二)具有传统歌舞音乐特点的作品

《新疆随想曲》的主题源自郑秋枫的歌曲《美丽的孔雀河》。在乐曲第160—190小节,描绘了一段非常抒情的舞蹈片段,好似新疆维吾尔族小伙击着手鼓,姑娘翩翩起舞的动人场景。该曲用左手表现鲜明的6/8拍鼓点,演奏这段音乐,应分别在每小节的节拍重音上点击右踏板,体现热情欢快的舞曲特征(谱例12)。

谱例 12

此外,作品中还大量采用附点和切分节奏型,形象地模仿了新疆舞蹈音乐中的典型节奏。演奏时,踏板好似节奏点,根据切分节奏重音原则,在重音位置快速点击右踏板,踏板要踩实一些,才能更好地强调出节奏重音,表现固有的新疆舞曲节奏特点(谱例 13)。

谱例 13

四、意境的表达

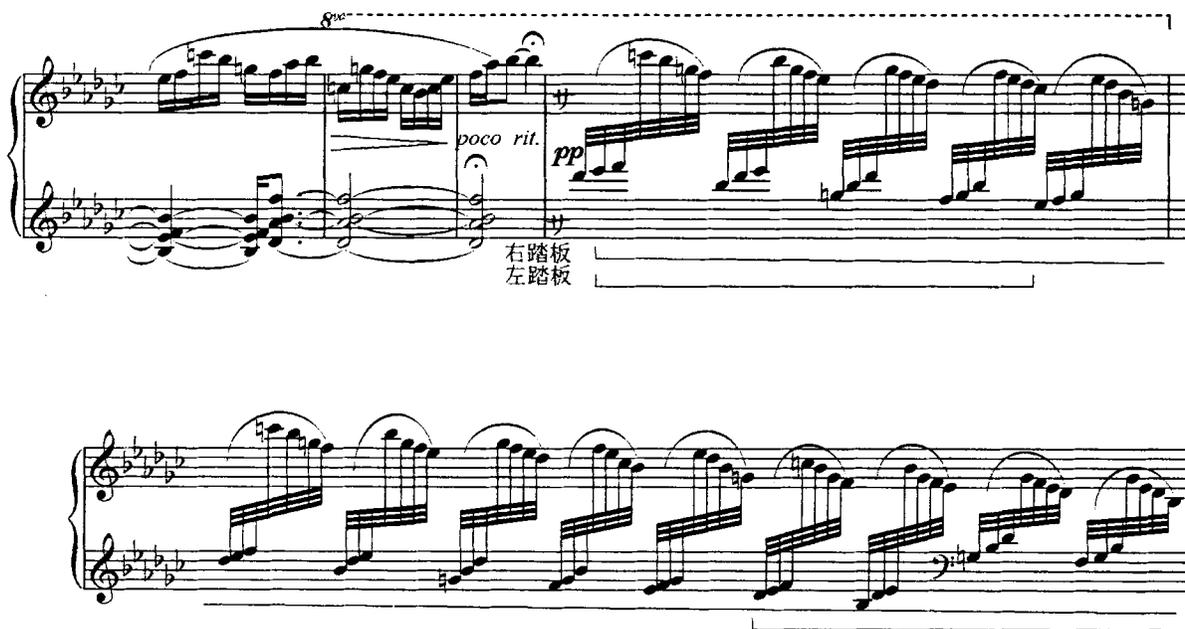
中国钢琴作品和中华民族悠久的历史文化密不可分,在中国钢琴音乐中,“意境”是对中国古典美学思想和传统文化的再塑造和再表现。在音乐中即体现为对某画面的描述,对某事物或情景的联想,一种情景交融、虚实有度的境界。

(一)情景交融

中国器乐改编曲大多根据传统器乐曲改编而成,多在模仿某传统乐器的演奏技法和音色。最典型的有古筝、古琴、箫、二胡等。它们的音色各有特色:古筝音色明亮清脆,刮奏技法有着高山流水的韵味;古琴音色沉香内敛,追求宁静、淡雅、若有若无的意境;箫的音色暗雅、悠远、深沉;二胡音色表现力丰富,既可表现抒情婉转的音乐,也可表现深沉、悲愤、凄凉的音乐。

以作品《箏箫吟》为例,该曲很好地模仿了古筝双手刮奏的音响效果(第 22—24 小节),用音乐生动形象描绘了山谷中溪流流淌的动态过程。演奏时先踩上左踏板,随着音乐旋律的流动,再“慢”而“轻”地加入右踏板,随着音乐中“流水声”的逐渐加大,又要放掉左踏板,持续地踩右踏板,最后,流水声渐隐,再加入左踏板。此处的音乐从轻缓——湍急——渐隐,形成听觉、视觉上的远——近——远效果,一幅山涧流水的动态美即生动呈现(谱例 14)。

谱例 14

作品《梅花三弄》创作于1973年,根据同名古琴曲改编而成。乐曲引子部分(第1—4小节),采用在低音区的八度倚音手法,兹在模仿古琴的空弦散音演奏特色。此处应使用音后踏板,快踩慢放,使泛音效果得到最大限度地发挥。踏板烘托中的右手和弦,厚重饱满,一幅开阔凝重的隆冬“素描”就展现在眼前(谱例15)。

谱例 15

Cal mando (♩=40-50)

(二)虚实相间、动静结合

作品《箏箫吟》,同时模仿了古筝和箫两种乐器的音色,音色上形成的对比恰到好处地表现了作品中的动与静。这段音乐用右手旋律模仿箫的音色及演奏技法,右踏板要慢踩慢放,让声音柔和、舒缓,与后段模仿古筝的音色形成对比(谱例16)。

谱例 16

作品《百鸟朝凤》的尾声部分也是一个音乐虚实相间、动静结合的表现过程。演奏这段音乐时,应根据音乐的需要先后使用左右踏板。一开始使用右踏板,踏板要踩得深厚,在弱奏和弦进入之前加入左踏板,表现音乐的静和虚状态。当左右手进入小二度的交替演奏处,再放开左踏板,但右踏板一直到最后一个和弦结束时都不要松懈,用踏板制造出的音响效果把全曲推向高潮(谱例17)。

谱例 17

右踏板
左踏板

结 语

本文以部分具有一定代表性的中国钢琴作品的踏板使用为主线,分别围绕传统器乐的音色模仿、民族唱腔的模仿、戏曲和舞曲音乐节奏模仿以及意境的表达等多个方面进行论述,并根据自身的演奏、教学经验,对中国钢琴作品中踏板的使用作了实质性的论述,认为:中国钢琴作品无论在演奏或教学中,在使用踏板时都要深入了解作品的内涵,根据作品所表达的民族内容、意境、神韵,结合自身的文化素养和审美体验,巧妙、灵活、合理地使用各种踏板技术,才能深入贴切地表现出中国钢琴作品中的民族神韵。

责任编辑:冀劲梅

参考文献:

- [1]张慧.情与景交融——中国钢琴音乐意境之探究[J].东北师范大学学报,2010(5).
- [2]胡青华.中国钢琴作品的民族元素探究——以钢琴独奏曲《百鸟朝凤》为例[J].宁夏大学学报,2011(6).
- [3]郭姗姗.储望华《新疆随想曲》展现的少数民族风情[J].华中师范大学学报,2006(s1).
- [4]郭晶琳.对中国改编钢琴作品的研究[D].江西:江西师范大学音乐学院,2006.
- [5]单亦宏.储望华钢琴独奏改编曲研究[D].山东:山东师范大学,2010.
- [6]王月颖.钢琴踏板的技术与艺术[D].吉林:吉林大学,2009.
- [7]郭姗姗.论储望华钢琴独奏改编曲中的中国民间音乐因素[D].湖北:华中师范大学,2006.

Pedaling in Chinese Piano Works PI Huan

Abstract: Clever and reasonable pedaling is necessary in interpreting a piano work. Chinese piano works are mostly adapted from ancient Chinese music or folk instrumental music, and based on national pentatonic scale, combining western techniques. Although the pedaling in Chinese piano works is different and worth discussing, this issue has been widely ignored. This paper takes several representative Chinese piano works and discusses their pedaling.

Key words: Chinese piano works; pedaling; tone color imitation; rhythmic imitation