

四川师范大学学位论文独创性声明

本人声明：所呈交学位论文 瞬间即逝的时间艺术——荣升科夫斯基火花体文字分析 是本人在导师 肖炯 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：黎苑丽

签字日期：2015 年 6 月 8 日

四川师范大学学位论文授权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的研究生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

本人授权万方数据电子出版社将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。同意按相关规定享受相关权益。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：黎苑丽

导师签名：肖炯

签字日期：2015 年 6 月 8 日

签字日期：2015 年 6 月 8 日

瞬间即逝的时间艺术 ——莫什科夫斯基《火花练习曲》的分析

音乐 专业

Y2780445

研究生：黎菟邨

指导老师：肖珣

摘要 本文主要从《火花》的作品分析着手，站在莫什科夫斯基这位伟大作曲家的角度去了解不一样的 19 世纪音乐风格。他承袭了前人舒曼、肖邦、李斯特等作曲家的作曲技术理念，并逐步在自己的音乐创作中树立起独特的风格。此首标题音乐作品是八首钢琴小品 OP. 36 号中的其中一首，描绘的是以钢琴音乐来为大家呈现出一副绚丽的焰火画卷。使得这部作品的音乐形象与音乐内容能够高度结合在一起。直至今日此作品仍受钢琴家们的喜爱，正因为有了这部作品的音乐内涵才使很多钢琴家仍然还在演奏这部作品或将它作为音乐会上的保留曲目。

全文共分三个篇章，第一篇章基本阐述作曲家的生平简介和作品分析；第二篇章是本文的重点章节，主要从音乐本体出发，从和声、结构、调性、节拍、节奏、音色等多维度进行深入分析；第三篇章是《火花》练习曲的乐谱原版和霍洛维茨改编乐谱版本的对比分析，意图希望了解更多乐谱改编版本之间的差异。通过从查阅文献、导师的指导和自身的认识理解，渐渐的挖掘出有关这部作品的潜在艺术价值，这对我们深入了解莫什科夫斯基这位具有独特风格的作曲家的作品有很大的促进作用。

关键词：莫什科夫斯基 火花练习曲 演奏特点 乐谱版本比较

Fleeting time art --Analysis of Moszkowski spark Etudes

Music professional

Graduate: Li wanli

Teacher: Xiao xun

Abstract This paper mainly from the works of "spark" analysis to proceed, stood at Mo what koffsky the great composer's point of view to understand is not the same as the 19th century style of music. He inherited the previous Schumann, Chopin, Liszt and other composers composition technology philosophy, and gradually in the creation of their own music to establish a unique style. This first title of the music is the first of the eight piano pieces of OP.36, a picture of the piano music to show you a gorgeous fireworks picture. The music image and music content of this work can be highly combined with the music.. Until today, this still works by pianists of the love, is because of the music connotation of the works to make many pianists is still playing the works or will it as a concert repertoire.

The full text is divided into three chapters. The first chapter described the composer's biography and works of music; the second chapter is the focus of this chapter, mainly embarks from the music ontology, analyze it from many dimensions of harmony, structure, tonality, rhythm, rhythm, timbre and so on; the third chapter is "spark" practice song sheet music original and Horowitz adapted version of score of comparative analysis, intentions to understand more music adaptation of the differences between versions. Through from the literature, tutor's guidance and their own understanding, gradually mining out about this novel potential artistic value, which to us more in-depth understanding of moszkowski at is the unique style of the composer's works have great role in promoting.

Key words: Moszkowski Spark Etude Performance characteristic

Music Edition comparison

插图和附表清单

谱例 2.1

谱例 2.2

谱例 2.3

谱例 2.4

图表 2.1

乐段结构	A	B	A	C	B	A	D	A
小节数	1-32	33-96	97-128	129-192	193-256	257-272	273-328	329-341
调式调性	$\flat B-F$	$\flat B$	$\flat B$ 转 F	结束在 $\flat B$ 大调属功能上	$\flat B$	$\flat B-F$	$\flat B$	$\flat B$
力度	mp	p	mp	p	p	p	p-f-p	p
织体分析	主要以			以柱式和弦织体为主				

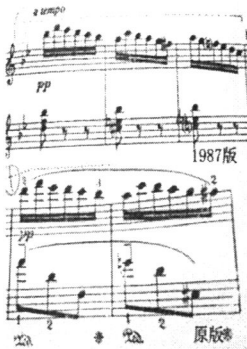
谱例 2.5

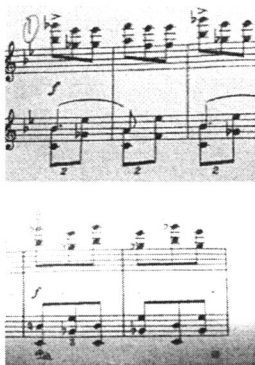
谱例 2.6

谱例 3.1

谱例 3.2

谱例 3.3

目次

摘要.....	I
Abstract.....	III
插图和附表清单.....	V
绪论.....	1
1 作曲家简介及作品分析.....	2
1.1 作曲家简介.....	2
1.1.1 生平.....	2
1.1.2 成就.....	2
1.2 作品分析.....	2
2 《火花》练习曲创作分析.....	4
2.1 练习曲的定义.....	4
2.2 《火花》的演奏要点.....	4
2.2.1 渲染式的音色与触键.....	4
2.2.2 手指机能的锻炼.....	4
2.2.3 瞬间即逝的曲调.....	7
2.2.4 变化多端的力度.....	7
2.2.5 曲式和声.....	8
2.3 演奏方法.....	9
2.3.1 左右手的演奏.....	9
2.3.2 弱音踏板.....	9
3 关于《火花》练习曲其它版本的乐谱比较.....	11
结语.....	13
参考文献.....	15
致谢.....	17

绪论

莫里兹·莫什科夫斯基，波兰裔德国人。是19世纪末20世纪初浪漫主义后期闻名遐迩的钢琴家、作曲家、指挥家。他一生中创作了大量各类题材的钢琴作品，在他众多的作品中，练习曲最为大家所青睐，其次还包括戏剧作品。随着越来越多的演奏者搜寻他的作品，大部分的练习曲被应用到钢琴教学中去。这首练习曲是OP. 36号八首钢琴小品中的第六首，是在浪漫主义晚期标题音乐非常盛行的时候所作的通俗作品。顾名思义，“火花”的意境如同国画中的写意，是从听觉上达到钢琴模仿性的弹出火花瞬间即逝的景象。整首作品包含了很多技巧性和音乐性的要素，例如以各种触键的方式将音乐描绘得极其灵动并富有明亮的色彩、快速又隐匿发展得强而有劲的旋律、连绵起伏的双手交替弹奏、主题以多种形式不断贯穿在作品中，饱满而快速的力度需从指尖快速转移到手腕、小臂、大臂的一系列的紧凑运用等等。充分给大家展现出一幅瞬间即逝的焰火画卷。而霍洛维兹快速跳跃的手指将这首作品演绎得挥洒自如，曾经也是他音乐会上的保留曲目。霍洛维茨对《火花》这首作品不仅在台下改编，并在演奏会中即兴创编，其精湛的手指弹奏效果令现场的听众无不惊叹折服。放佛真的将琴弦弹出了火花一样。整首作品识谱简易，唯节奏、触键、速度、双手交替、曲中强弱的对比需要长时间去琢磨训练。

为了进一步研究莫什科夫斯基及他的钢琴作品，笔者搜集了国内外有限的关于莫什科夫斯基《火花练习曲》的文字和乐谱资料。在知网检索上，唯一查阅到了上海师范大学硕士研究生王珊珊的毕业论文《论莫什科夫斯基八首钢琴小品》中有简短分析到这首作品，但这与本人的这篇文章所写的出发点大不相同。在分析的同时本人也将这部作品的各个弹奏版本作了精心练习，并归纳了导师的指导和学习过程中自己对作品的主观感受，在借鉴和完善前人理论的基础上，着重分析原谱的演奏要素，并对霍洛维茨改编版《火花练习曲》的演奏特点和创作手法进行剖析对比。该曲中的每一种音乐要素都能起到提高钢琴技巧训练的作用，也非常富有趣味性和艺术性，能够增进在枯燥的钢琴练习中所缺少的练琴激情。这对每一个学习此曲的学琴者来说能全方位的了解相关知识具有非常重要的意义。

1 作曲家简介及作品分析

1.1 作曲家简介

1.1.1 生平

莫里兹·莫什科夫斯基 (Mariltz Moszkowski) (1854. 8. 23-1925. 3. 4)。他是一位非常善于写各种异国风情风格作品的作曲家, 19 世纪晚期的写作风格更倾向于对个人思想的写照, 特别是他对民族乐派的曲风把握, 在作品中体现出了极其丰富的想像力。身为一个犹太血统的钢琴家身兼作曲家、指挥家的莫什科夫斯基自小在德国德累斯顿音乐学院学习, 之后定居柏林, 在欧洲各国经常举办巡演音乐会。随之也得到广大音乐爱好者们的认可, 李斯特曾经对他的作品及演奏表示赞不绝口, 他的每场音乐会都好评如潮, 因此他也跻身于欧洲顶尖级别的钢琴演奏家行列。

1.1.2 成就

莫什科夫斯基一生中创作的作品涉及到了音乐体裁的各个方面, 有无编号的作品百首, 其中包括 Waltz, Mazurka, Instant music, Fantasy, Etudes, Bagatelle music etc. 大多数的钢琴学习者对他的 Op. 72 号 15 首钢琴练习曲较为熟知, 在弹奏肖邦练习曲之前可以将此作品做为过渡练习的训练书籍。渐渐的由于更多学者将他的其它作品进行挖掘, 这首出自于他的另外一套《Op. 36 8 首钢琴小品》中的《火花练习曲》也逐渐被大家所了解, 常常被钢琴家们用来作为音乐会上的压轴曲目。除了在练习曲方面的成就外, 异国风情较浓的《西班牙舞曲》和《西班牙随想曲》、《E 大调钢琴协奏曲》、《圆舞曲》都囊括了他所有的思想, 体现出了莫什科夫斯基钢琴作品创作的高深造诣。

1.2 作品分析

史学家将 19 世纪时期占主导地位的艺术流派称之为“The Romantic Period”, 这一词源自于文学领域, 后来影响到音乐和其他艺术样式。伴随着时代的变迁和思想的不断开放, 人们的生活方式层出不穷, 钢琴作品也随之由原来古典时期的规整到浪漫主义的个性自由。更多的强调个人情感的表达和寻找自我心中的精神寄托, 在各种思想矛盾之下撞击出的各种艺术形式绚烂无比。《火花》这部标题性音乐密切表达出了当时作者身处浪漫主义时期所受的影响, 诙谐极快的速度展现出作曲家内心的炽热和浪漫。他的作品大部分是短小精致的结构, 如同麻雀一样, 结构虽小但五脏俱全。他在作品中为了加强扩展主题使用了大量的模进写法和变化重复写法, 为了避免单调, 还多次采用调性模进来丰富主题形象。该曲中有些乐段使用了骨架音隐藏于和弦之中, 通过音高的变化来强调主题, 使中心乐

思贯穿全曲。并吸收了很多前人如舒曼、肖邦的音乐营养，密集的音符串联不乏缺少美妙的手法，树立了属于自己独有的音乐个性。

2 《火花》练习曲创作分析

2.1 练习曲的定义

练习曲的作用主要是为了明确训练钢琴表演的某一技巧打基础所用,是强调钢琴技巧并使此技巧具有一定旋律性的乐曲,其中包括音乐作品中的某个片段或者是一首完整的练习作品。对于钢琴表演专业的学生来说,学习练习曲是趋向专业化演奏高水平作品的重要训练阶段。在钢琴历史的各阶段,作曲家们深受不同影响和审美思潮,他们极力想找寻到适应于大众品味的创作体裁,特别渴望在另一领域寻找突破口,而这个突破口就是着手在和声、织体、音域、音色、表演内容与技巧等方面进行改革,这样的突破导致了在不同的音乐历史时期,能够清晰区别出不同的练习曲风格。史书中记载到,“钢琴艺术史表明,钢琴练习曲对钢琴演奏技术、钢琴教学体系的日益完善和钢琴艺术的繁荣发展奠定了坚实的基础。”¹

2.2 《火花》的演奏要点

“火花”顾名思义,给人联想的第一反应是瞬间迸发然后瞬间幻灭,要将这种快速的情景如何用手指在琴键上演绎出来,这与手指触键方式极为息息相关。首先当我们拿到一首未接触的作品时,仔细研读谱面信息,因为乐谱是直接反应乐曲内容的媒介,读谱既准又快,对谱面内容了解越深才能娴熟的将音乐内在的情感表达出来,为了更好的驾驭钢琴,把握瞬间理解谱面信息的能力,除了技巧演奏外,还得联想到谱中所包含的音乐要素。因为这些要素是音乐的表现手段,否则就会失去生气,缺乏情感。同时注意练习前的听觉训练和哼唱练习,敏锐地听出音色和旋律的变化,扩大视听的广度,由看到想,由听到想,在心里想象音乐的进行,从这一角度去准确获悉乐谱中所传达的内涵,这对把握整首曲子的情感表达和音乐风格很重要。在演奏者的角度上,对训练发散性思维的能力可以起到很大的引导作用。以下我将分析《火花》练习曲的主要演奏要点。

2.2.1 渲染式的音色与触键

“触键”一词或“如何触键”一问,在钢琴技巧领域中可谓是老生常谈的话题。无论是古典乐派、浪漫乐派、印象派和现代派,触键的方式与时代的变迁有着莫大的关联。钢琴属于大件的击弦乐器,是依靠手指力度和触键的速率来判断音色的悦耳程度。根据牛顿第二定律的定义“当质量确立后,物体所受的力度与其加速率会成正比。”²意思是说,当手指触键时,手指触键的速率越快,琴键

¹ 赛育. 钢琴练习曲的初步研究. 《钢琴艺术》-2004-08-10

² 艾萨克·牛顿. 1687 在《自然哲学的数学原理》

所受的冲击力越大,相应的震动频率也会增大。手指的快速触键,主要是用手指第三关节为发力点,关节运动越灵敏音乐形象就更贴切,音色更为明亮、干脆、果断。在练习过程中,可以通过想象来感受触键的深浅和触键的快慢,触键越深越快,音色的传播就会越果断干净,更为通透。而手掌在运动过程中也起着辅助支撑作用,掌控手指的稳定性。不同的人演奏同一架钢琴,所表现出的音色不尽相同,其原因在于,每个人对力度记号与手指力度使用部位的认知多少而决定。在参考文献中,有句这样的话来形容钢琴的触键,“钢琴的琴键就像画家手中的调色板,钢琴家在把握风格的基础上,通过各种不同的触键能够调制出颜色迥异的音色,这就需要在平时练习的时候要把更多的注意力放在对声音的感受上,学会演绎各种音色的变化,才能构筑出千篇千律的音乐内涵”。这种音色的控制能给人听觉上的渲染,通过触键勾勒出作品意境,准确表达出作曲家的内心情感是演奏中的重要演奏要点。以下的分析以《火花》单音触键和双音触键为例。

单音触键分析:《火花》练习曲速度标记为“Allegro scherzando”。意思是诙谐的快板,此处以(1-16)小节为例,作曲家经常将动力指激烈快速进行的这种演奏方式安排在钢琴曲中华彩乐段的未开始前或者主题之前,这段乐句的触键方法多以手腕快速触键,手指上下运动,而非横向。弹奏时应清脆、明亮、悦耳,同时需把握住手掌和关节的手型,以手腕为中心快速上下进行,幅度越小则速度越快,才能充分突显出火花被点燃的生动形象。这种方法应与横向的抒情性的作品弹奏方法区别开来,也是把握音色是否明亮悦耳的关键。

谱例 2.1:

(1-4)小节,为3/8拍舞蹈性拍子,以跳跃性较强的动机开始全曲,时值短,如同蜻蜓点水般快速离键弹奏,手指指尖部位的弹奏比例多,左右手交替要练习到听上去没有一丝缝隙,如同单手弹出来的效果。

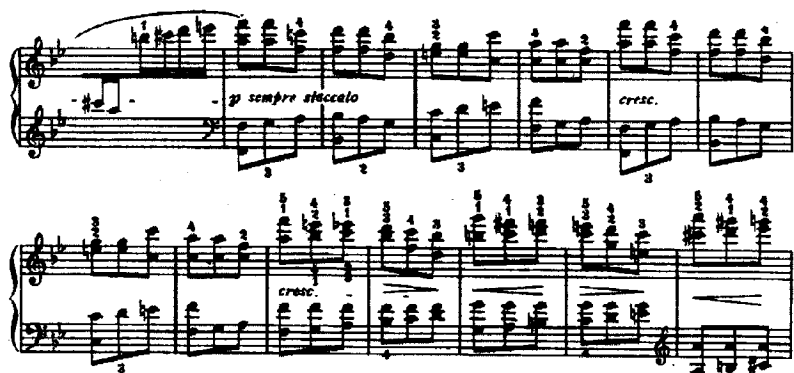
(5-8)小节,以十六分音符连续演奏,按照阶梯式的力度渐强,流畅的表现

出火花在空中迸发出的瞬间，乐句连绵起伏，需用手臂带动手腕，再将力量传送至指尖，快速下键和离键，贴切的表现出火花被点燃的瞬间，此时双手的运动方向是横向型水平平移，不可上下运动，以保持旋律的平稳和连贯。

(9-16) 小节，以模进高三度的形式变化再现。这段为全曲的引子，演奏时按照强弱弱的对比关系演奏。

双音与和弦触键分析：双音与和弦的触键主要是以小臂和大臂甚至身体的运用。小臂运动主要是靠肘部连动手腕及指腹的快速触键，动作幅度较大，能增强音量，烘托出洪亮的音色，形成强烈的音乐个性和对比式的戏剧性冲突。

谱例 2.2:

大臂的运用是为了营造出气势浑厚的音色，会使用到大臂弹奏的力度记号大多标记在和弦的演奏部分，要以肩部发力促使手指触键，当手指的每个音受力都十分均匀再与肩部的这端形成一根管道，管道通则能将此片段弹奏出饱满的音色。作曲家常将这种写法安排在作品的过度段或高潮处。此处以（插部 C 段）为例。

谱例 2.3:

2.2.2 手指机能的锻炼

这首练习曲是快板作品，在弹奏快板作品的时候，需要考虑到最重要的一点是手指的独立跑动能力和对手指、手臂的迅速转换运用的能力。在这之前，我们可以练习一些辅助训练。如肖邦的“五指练习”，是将五个手指分别在 E、 $^{\sharp}F$ 、 $^{\sharp}G$ 、 $^{\sharp}A$ 、C 五个音位上放好，然后将他们同时按下，大拇指抬起其它四个手指不动，依次连续反复，手指一关节抓住琴键，整个手臂处于放松状态，这样的练习对手指的独立协调能力有明显的训练效果。第二个对手指机能训练很有帮助的是霍洛维茨创作的“减七和弦练习”，同样是五个手指同时下键，突出弹响其中一个音，其它四个弱弹，音量和力度要统一，不用踏板的训练，久而久之，对于四五指软弱部位可以增强其耐力。

2.2.3 瞬间即逝的曲调

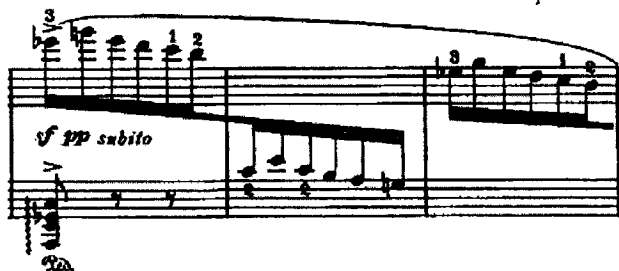
曲调又名旋律，是完整音乐本体中最重要的表现手段之一，它的进行方向可分上、平、下等旋律走向。

纵观全曲，这是首 3/8 拍的舞蹈性拍子，旋律非常具有舞蹈性，这与 19 世纪中期非常盛行的民族音乐有很大联系。旋律走向多样式呈现，从开始的四小节单旋律双手交替到伴有连续十六分音符的旋律，利用骨干音隐匿于音群之中，其骨干音大多处于每小节的第一拍五指位置，时而出现在左手扮演着支撑低音的角色。旋律线条波动较大，音区宽而活跃，这些细致的描绘将“火花”生动的景象展示在我们眼前。在插部 D 段，出现了歌唱性旋律，作品设计十分精湛巧妙。

2.2.4 变化多端的力度

谱中多次出现“sf”后紧接“pp”的标记。

谱例 2.4:

此处作者的用意是细致描写出火花在空中落下的细微情景，如一簇又一簇的连续不断的火花在绽放，时而突然爆发时而燃尽幻灭。突强时将大臂力量运到指尖部位，弹奏力度到最大值；“pp”的标记处为了更好控制音色的变化，可以运

用到踏板系统中的弱音踏板来控制。曲中多次出现类似紧凑的力度变化，力度与踏板要自然的结合起来，收放自如才会达到一气呵成的音响效果。

2.2.5 曲式和声

本曲采用带有三个插部的回旋曲式，全曲为欢快的舞蹈性节奏。曲式图如下：

图表 2.1：

乐段结构	A	B	A	C	B	A	D	A
小节数	1-32	33-96	97-128	129-192	193-256	257-272	273-328	329-341
调式调性	$\flat B-F$	$\flat B$	$\flat B$ 转 F	结束在 $\flat B$ 大调属功能 上	$\flat B$	$\flat B-F$	$\flat B$	$\flat B$
力度	mp	p	mp	p	p	p	p-f-p	p

主部 A 段（1-32 小节），是由方整型的两个 16 小节乐句组成，前 8 小节是本曲的主题动机，旋律左右手交替进行，副部动机是 17 小节双音音型处，从此处为调性明亮的属方向转调（ $\flat B$ 转 F ），再加上双音更加显得火花的色彩浓重，像是在进一步强调火花被点燃冲上云霄的瞬间，最后和声织体结束在属音到主音上。

插部 B 段（33-96 小节），创作手法多样，方整型的规律性较强的乐段，此段多以增加变化音、力度变化和音型变化和双手交替的半音阶形式展开。

插部 C 段，使用现代作曲技法，整段伴有持续不协和的和声走向，多次出现如增大七和弦非常具有张力的和弦性质，使得全曲音响效果与 AB 段形成鲜明对比，此段主要旋律音在 5 指位置，弹奏时应突出此旋律音，可分成每 8 小节为一乐句的起承转合形式，共 32 小节，后 32 小节为完整再现。

插部 D 段，是根据前面的主部和插部的音型节奏变化的综合，左右手呼应密切，和弦的烘托表现出了火花在空中绚烂的景象，从朴素到华丽，连绵起伏，层次更进，快速的将全曲的高潮烘托出来，最后结尾用了主部 A 段的动机素材由高音区快速落向低音区，瞬间停止。细致入微的将火花的细微景象一一展现出来。

三个插部的共同点是都用主部的材料，安排很有层次，第一和声变化丰富但结构方正，主题逐步展开；第二首先由和声彩色变化（双音模进），同时结构加以扩充；第三个则使用了展开性的写法，一步步累积形成本曲华彩乐段，然后用主部动机引出再现，最后结束全曲。

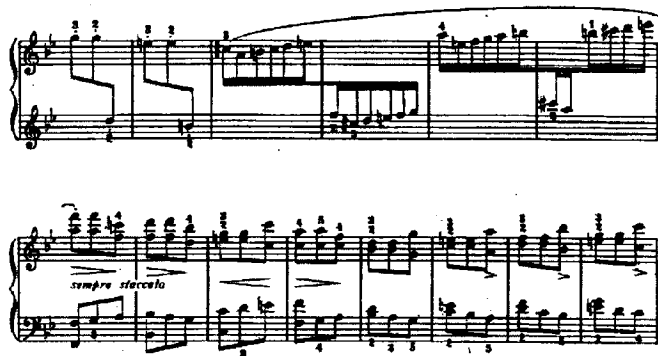
2.3 演奏方法

主要以(17-32)小节为例,为了突出右手双音强弱弱的对比关系,必须将双音基本练习训练好,手指要支撑住整个手臂的力量,特别是(谱例2.5)中,二、三指双音和八度交替时手掌支撑的运用,因为此处手型位置的摆放跟火花的绽放效果表现要紧密联系,同时可以将《施密特³钢琴指法练习》⁴之双音作为辅助练习。

2.3.1 左右手的演奏

(17-32)小节中的左手部分,以第一拍为双音和第二、三拍为单音的旋律走向居多,根据三拍子强弱弱的关系,弱拍上的额音可顺势带过,无须使用比第一拍更重的力量弹奏。而右手在渐强力度记号处变更为第三拍强音,特别要注意五指和大拇指的力度,如同火苗向天上冲刺,为火花生动的形象增添了厚重感。

谱例 2.5:

2.3.2 弱音踏板

该曲的写作时期是在浪漫主义中晚期,当时所处时期关于对使用弱音踏板这一部件从之前单一的为了降低钢琴音量而逐渐的变成了使它改变音色的主要技巧。虽然原谱上未明确标记弱音踏板的记号,但我们可以根据自身对音乐形象的理解和在对手指触键的重量把握不够时,可使用这一功能来更好的演绎这首作品。弱音踏板的加入使得在该曲中增添了画龙点睛的一笔,它在钢琴踏板体系中占据着至关重要的组成部分,它可以将钢琴的音量和音色上产生出林林总总的变化,并且还能表现出个性鲜明的音乐情景。在这首《火花》练习曲中“sf”紧接“pp”不协和的力度变化处可以使用这种技巧,方便迅速控制突如其来的音色转换。此外,作品中插部D段第297小节开始出现每两小节为一句用“pp”标记的乐句。

³Annerose Schmidt, 德国女钢琴家(1936.10.05),生于符腾堡。

⁴方百里. 什密特钢琴手指练习[J]. 上海音乐出版社, 2000.

谱例 2.6:

弹奏时以乐句为单位使用弱音踏板，突出左手高声部的旋律音，其它的音顺势带过弱奏，手指力度应随着音域的高低而逐渐减弱。此类演奏方法可以将作曲家的内心想法和作品的结构完整融合，使得作品层次鲜明、内心表达细腻，旋律线条轻快流畅。

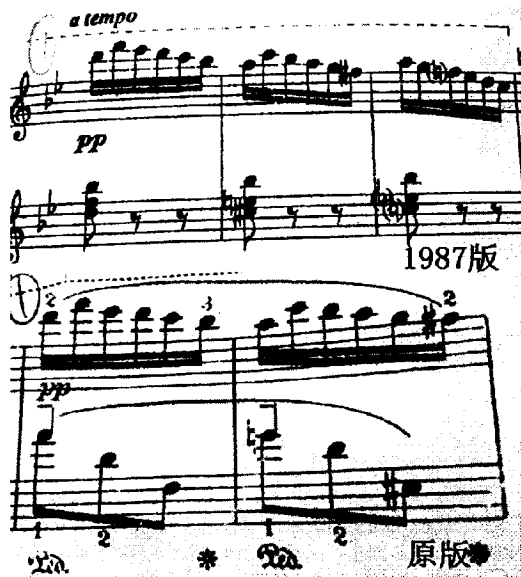
3 关于《火花》练习曲其它版本的乐谱比较

乐谱版本的多少,是后人以原版为主要素材经过即兴改编、传抄等形式形成二次创作或多次创作的结果。由于所处的时代、地域、环境等其它条件的不同,版本的差异性必然会以多种多样的方式展现,并会表现出不同的特征。

在所找寻的版本中唯有霍洛维茨⁶所改编的乐谱版本。霍洛维茨是一位非常具有热情表现力的钢琴家,经他手中演奏出来的作品总会给人一种锦上添花的音响效果。据说,他从来不听自己的弹奏录音,每场音乐会弹奏这首曲目虽说是保留曲目,但他总会以不同的表现方式来呈现作品,使得作品不断的保持新鲜感。或许《火花》的版本不仅仅只有这两个版本,只是暂时未被发现。

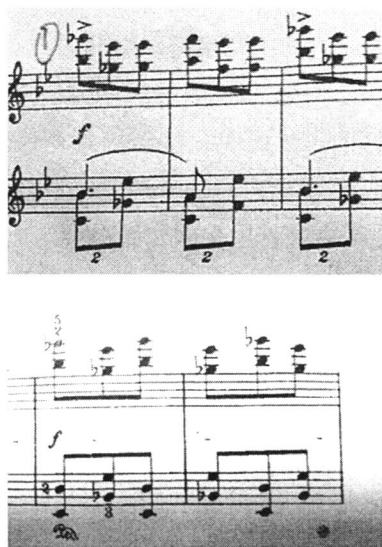
霍洛维茨 1987 年版属于即兴改编的范畴,结构图示为:A-B-C-A-B-D,与原版相比,结构篇幅缩小,但内容是将插部 D 段作主要改编。经过他的一番渲染同样表现出了火花从被点燃到燃尽这一过程的活动状态。单从技巧层面上分析,霍洛维茨更着重于通过用短时值的音来表现火花的形象,而原作倾向于用连续不断的音符通过速率来表现,这是两者之间最大的区别所在。例如谱例 3.1、谱例 3.2,左手伴奏用短簇的休止符和二连音来表现的伴奏织体,与原版相之对比,更加加强了音响效果的跳跃感与活力。

谱例 3.1:

谱例 3.2:

⁶弗拉基米尔·霍洛维茨, (Vladimir Horowitz, 1903—1989) 美籍俄国钢琴家、作曲家。

在整个作品的华彩部分，霍洛维茨稍微简化了部分织体，但旋律起伏波动增大，试图极力描绘出火花在生命中的最后时刻，其中运用了倒影式的和声走向，如同手持画笔一样在琴键上挥舞，时而在中音区时而高音区相互更替。

谱例 3.3:

尾声采用了装饰音，改编得十分巧妙，甚至更胜原版一筹，从小字三组短簇的单音装饰音到低八度的过程，力度逐渐微弱，炫技般的结束在主音位置上。这样的构思显得极具焕彩斑斓的音效，给人意犹未尽之感。

不得不说霍洛维茨是位非常有才华的改编曲巨匠，在他其它改编作品中有很多类似的改编手法，他的诙谐风趣和独特的创作思维给听众们带来了深刻印象。

结语

火花练习曲是一首集技巧性与音乐性为一体的钢琴作品，它不单单只是一首独立纯粹的练习曲，它对演奏者的手指灵巧度和对音乐的理解能力要求甚高，学习此曲时应将它与美学、技巧的内涵有机结合在一起。无论是技巧方面或是音乐中所包含的创作构思都能在练习曲这一钢琴体裁范围中占有重要角色，在沙龙音乐中，它起着活跃气氛的作用；在教学中，对学习音乐形象的理解起着重要作用；为了进一步掌握好这个阶段的学习，习琴者可多在手掌的支撑和手指敏锐触键两方面的能力上做好辅助训练。并有意识的提高听觉辨识，去领会触键的重要性，才能完整的阐述出作曲家在创作过程中的意境和情感。

霍洛维茨的即兴改编保持了原版作品的风格，并在原版的基础上，将这部作品的华彩乐段演绎得如同炫技般一样更加贴近了“火花”灵动的音乐形象。这样的编创手法为我们打开了更加广阔的创作视野。

本人将这部作品从原版的产生到改编的整个发展过程做了内涵分析，力求能为演奏者提供更好的帮助，希望能将这些内涵切实运用到学习音乐这门学科当中去。再者，经过霍洛维茨钢琴大师的改编，这部作品更加有了一定的参考价值和指导意义。由于本人文笔有限，假若有遗漏之处敬请批评指点。

参考文献

- [1]井口基成著.邵义强译.弹奏钢琴的技巧[M].日本;全音乐潜出版社,1984.
- [2]缪天瑞.音乐百科辞典[Z].人民音乐出版社,1998,01.
- [3]夏小燕.郑曙星钢琴教学艺[M].上海音乐出版社,2008,01.
- [4]周薇.钢琴艺术史[M].上海;上海音乐出版社,2003.
- [5]樊禾心.钢琴教学论[M].上海;上海音乐出版社,2007,12.
- [6]赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海;世界图书出版公司,1999,07.
- [7]阿诺德·勋伯格.作曲基本原理[M].上海;上海音乐出版社,2007,03.
- [8]杨通八.和声分析教程[M].上海音乐出版社,2005,04.
- [9]张式谷,潘一飞.西方钢琴音乐概论[M].人民音乐出版社,2006,06.
- [10]周为民.钢琴艺术的多维度研究[M].人民出版社,2011,08.
- [11]张式谷,潘一飞.西方钢琴音乐概论[M].人民音乐出版社,2006,06.
- [12]覃勤.霍洛维茨钢琴改编曲的研究[J].音乐创作,2012,07.
- [13]李琳.试论钢琴柔音踏板的发展与作用[J].东北师范大学,2005.
- [14]叶茵.论外国钢琴练习曲的生命[J]厦门大学,硕士学位论文2009.
- [15]李晓.艺术与技巧的纽带—析莫什科夫斯基练习曲[J].吉林艺术学院学报,1999,08.
- [16]窦青.钢琴练习曲的初步研究[J].钢琴艺术,2004,08.
- [17]高蕊.钢琴练习曲音乐织体的大致分类[J].乐府心声,2008,03.
- [18]刘纯.霍洛维茨的回忆录[J].星海音乐学院学报,1997,第3期.
- [19]蔡馥如译.弗拉基米尔·霍洛维茨的钢琴艺术[J].键盘,2005,02.

致谢

三年的研究生生活如同白驹过隙，不知不觉研究生生涯即将结束，在四川师范大学音乐学院学习的这三年，无论是聆听各位教师的课程或是旁听各类学术讲座、参加专业比赛，这些教学活动都给我创造了许多学习机会，吸收了很多有营养的知识。

首先，感谢我敬爱的导师——肖珣教授，在论文撰写的半年多时间里，通过她的耐心指导，我的硕士毕业论文终得完成，我感到很庆幸，她是一位非常优秀、教学经验丰富的教师，在钢琴教学上她对我们严格要求，引导我们在艺术学科的浩瀚世界里开阔思路和视野，同时在思想和生活上为我们排忧解难，给予我们无微不至的关心。师恩难忘，在这里学生要表达内心最真挚的谢意！

再次感谢学院领导和老师的深切关怀和无私付出，愿你们身体健康、工作顺利！

最后我要感谢我的家人，读书十多载一直都是竭尽所能地在为我提供良好的学习环境，给予了我支持与信任、无私奉献的培育我，这些都是我受益终身的财富。无论任何时候，您们总给予我最大的支持，让我驾着一艘稳健的小船扬帆起航，健康快乐成长！

感谢我的室友和同学，三年的相处时光留下了很多美好又难忘的回忆，相聚就是缘分，你们是我成长路上最珍贵的回忆，愿你们梦想成真！

研究生生活临近结束，在往后新的求知经历中。我会全身心投入到我喜爱的钢琴演奏和教学中去，虚心学习更多的知识，同时我也会将我所获得的知识耐心传播于喜爱钢琴的人们！