

浅谈钢琴改编曲 《彩云追月》的意境与演奏

文 / 赖涛

摘要:《彩云追月》是我国音乐家任光、聂耳创作的一首家喻户晓的民族管弦乐曲,于1935年由王建中改变的同名钢琴曲。全曲通过钢琴对二胡、扬琴、中阮、古筝等民族乐器的模仿,既保留了原曲的民族风格,又充分发挥了钢琴丰富的表现力,为人们展现出一幅平和、淡雅、意境悠远的中国传统水墨画。本文通过对曲式结构及其创作的分析,进而揭示出其独特的意境,并就演奏进行分析。

关键词:《彩云追月》 曲式结构 意境 演奏

《彩云追月》是我国音乐家任光、聂耳于1935年创作的一首家喻户晓的民族管弦乐曲,具有浓郁的中国民族音乐特色,其旋律优美抒情,风格淡雅清幽,深受人们喜爱。在创作后的几十年里,曾被改编成歌曲、各种乐器独奏曲、合奏曲。其中最成功的、流传最广的是1975年由王建中改编的同名钢琴曲。改编曲在保留了原曲的音乐风格和音乐素材基础上,融汇了钢琴乐器的西方化特点,充分利用并发挥钢琴的丰富表现力,使这首钢琴曲更具有如诗如画的内在美。

整首作品采用A宫调式,循环体曲式,其乐曲结构为:

再现三部曲式

———
引子 + A + 连接1 + B + 连接2 + A' + 尾声
结构: 9 8 2 16 10 10 14
调性: A宫

虽然作品的结构并不复杂,篇幅不长,但对作品的演奏技法、意境的把握上却要求相当精细。

引子由9小节组成。乐曲一开始就采用原曲非常有特点的探戈节奏型| × . × × × |,但使其速度放慢了一倍,并由更弱的力度进入,立刻营造了整个作品的意境,描绘出一幅夜幕中的水面上,彩云明月缓缓升腾的画面。这在演奏上要求手指有很好的控制力,指尖贴在

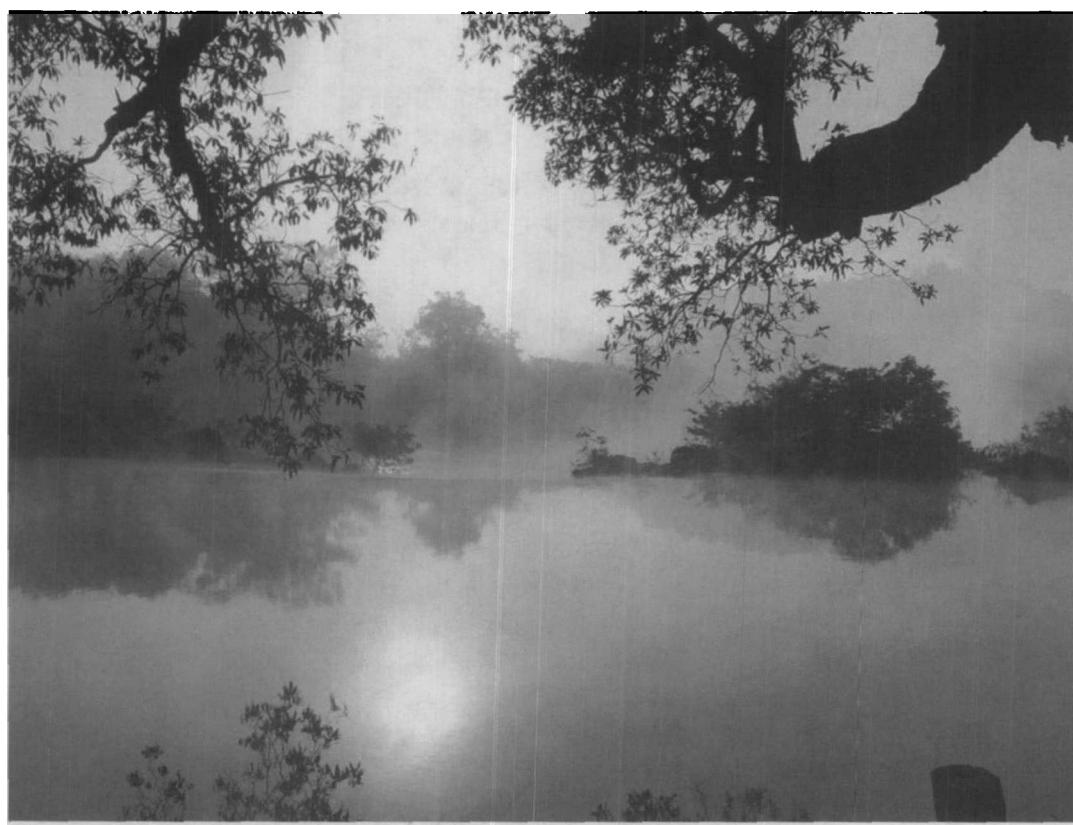
键上,很轻而柔的沉下去,平静而不急躁。紧接着三个八度的琶音由双手交替演奏,从低音区上行至高音区,引出二拍的颤音,在力度和速度的把握上应与琶音音型保持一致,由慢而快,犹如古筝刮奏的效果。钢琴上用长琶音和倚音等装饰音奏法来模仿高胡的滑音,将高胡明朗清澈的音色模仿得惟妙惟肖。音乐经过移高四度模进后,出现左手单音与右手八度的轮奏,与前边的音型节奏形成鲜明的对比。尤其八度在清亮的高音区营造出一种明月当空,清澈的湖面上不再平静,泛起涟漪。第8、9小节呼应了开头探戈的节奏,但转为中音区,为主旋律的出现做好铺垫。

A段8小节组成,旋律优美如歌,委婉动听,给人一种恬静安逸的享受,令人陶醉。虽然旋律的骨架简单,但配置的和声伴奏和谐,乐句间旋律性填充,左、右手的装饰音,这些细小的处理,使音乐错落有致,变得潇洒而富有个性。在弹奏中要注意踏板的运用使音乐连贯、流畅,极富有歌唱性、抒情性。

连接句由2小节组成,是引子的变化再现,右手以柱式和弦和双音来加厚旋律音层,使音色更加圆润、饱满。左手以波浪型上行,赋予旋律一定的推动力,为B段的出现起到承前启后的作用。

B段由16小节组成,由两个乐段构成,旋律的主题分别由左、右手在不同的音区演奏,充分发挥了钢琴音

域宽广，音色丰富，模仿力强的表现优势。第一乐段旋律出现在右手高音区，轻盈洒脱，左手以中音区的单音伴奏，加上稍弱的力度控制和八分休止符的巧妙运用，使音乐更加缥缈，给人一种云雾缭绕的感觉。第二乐段，旋律先由左手在中音区演奏，右手以快速流畅的十六分音符琶音进行，并以pp的力度做衬托，以突出左手的主旋律，使乐曲更加具有悬空之感，音乐更富于动感和活力。4小节之后，旋律转接到右手，左手采用短小的带有休止符的琶音伴奏进行，渐渐将力度推向f，同时也将音乐推向一次小的高潮。在B段当中，旋律声部的交替模仿，颤音、休止符的精巧处理将音乐的画面生动起来，仿佛一轮明月与几朵随秋风漂浮的白云相互追逐着、缠绕着，相互遮掩着、映衬着，生机盎然。

连接句2由10小节组成，在颤音的衬托下，再次出现引子中探戈的节奏型，但这次是在不同的音区出现，增添了新鲜的感觉，要特别注意二拍半的休止符和踏板的运用，营造出一种云和月经过一段的嬉戏后停下来，在浩瀚的夜空中安静、平和的对话气氛。紧接着，在明亮的高音区与浑厚的低音区形成一问一答，形象非常鲜明，再一次描绘了云月交相辉映的景色，在五连音、六连音的推动下再次出现左手单音与右手双音交替演奏，但这次不再采用慢起的速度，而是在正常弹奏的速度基础上略有渐慢，大的琶音犹如古筝的刮奏，打破了夜的宁静，渐强和渐慢拉开的连接，将乐曲再次推向高潮。

再现段由10小节组成，是A段的变化再现，柱式

和弦与八度旋律将音色充盈的更加饱满、丰富，模仿原曲中整个民族管弦乐队齐奏的音响效果。左手五连音分解琶音上行与乐句间右手琶音的填充，左手八度的追奏，构造出辉煌澎湃的气氛。这段音乐同时要求演奏者有积极、饱满的热情将内心的情感宣泄出来。同时八度与柱式的和弦要求从肩部发力，大臂打开，力量集中在手指尖上，造成一种宽广、宏大的音响效果。琶音要注意节奏准确、清晰、均匀、潇洒。双手的衔接要平稳、圆润。

尾声由14小节组成，在A段高潮迭起的进行之后，音乐又再次出现探戈的节奏，并以颤音与波浪型音组变化重复四次，右手以华丽的单声部线条在不同音区上流动，在弹奏时要求乐曲连贯，节拍准确，指尖的力量集中，手腕轻盈，犹如云月仍在湖面上，意犹未尽。

乐曲的引子以更强的力量再次出现，达到首尾交相呼应，在渐慢、渐弱的音乐中以大的琶音结束全曲，但乐思仿佛仍在继续，宁静的夜色中，变得缥缈、悠长。

《彩云追月》这首短小而精致的中国钢琴曲，犹如在钢琴声中徐徐展开的一幅景色秀丽、色彩柔美、气韵生动、令人陶醉神往的中国水墨画，平和、淡雅、行如流水。著名钢琴家鲍蕙荞说得好：“看你怎么弹奏它……”就是说，作品虽相对单纯，但透过轻松、流畅、清丽的钢琴织体，还是能够引

起美丽的云、月、夜这类意境联想的。王建中在改编此曲时不仅保持原作的民族风格，又充分发挥钢琴的丰富表现力，使乐曲悦耳动听又独具个性，既传统又现代，既古典又通俗，雅俗共赏。同时为弘扬我国民族音乐，拓展中国钢琴领域，做出了不可磨灭的贡献。

参考文献：

[1][俄]约瑟夫·列文著《钢琴演奏的基本法则》缪天瑞译 人民音乐出版社1981年

[2][匈]约瑟夫·迦特著《钢琴演奏技巧》人民音乐出版社 2000年

[3]赵晓生著 《钢琴演奏之道》世界图书出版公司，1999年

(山东师范大学音乐学院同等学历研究生)