

浅谈钢琴曲《夕阳箫鼓》的诗意及演奏方法

汪黎明,王 晖

(四川师范大学 艺术学院,四川 成都 610041)

[摘要] 中国钢琴音乐中有一个重要的组成部分,就是作曲家们将民歌或民间乐曲改编成的钢琴曲。黎英海先生根据民族管弦乐曲《春江花月夜》改编的钢琴独奏曲《夕阳箫鼓》,通过钢琴对古筝、扬琴、箫等民族乐器的成功模仿,让钢琴曲《夕阳箫鼓》为人们展现出了一幅景色秀丽、色彩柔美、气韵生动的中国传统水墨画。

[关键词] 钢琴曲;夕阳箫鼓;诗情画意;演奏方法

[中图分类号] J647.4

[文献标识码] A

[文章编号] 1001-5140(2005)04-0139-03

中国钢琴音乐中有一个重要的组成部分,就是作曲家们将民歌或民间音乐改编成的钢琴曲。黎英海先生根据民族管弦乐曲《春江花月夜》改编的钢琴独奏曲《夕阳箫鼓》,就是这一类作品中的优秀代表曲目之一。该曲采用中国特有的自由变奏——叠句句式写成,由引子、音乐主题,主题的多次变奏及尾声构成,是一首经常在音乐会上演出,颇具演奏效果和中国特色的钢琴变奏曲。

黎英海先生在改编时沿用了琵琶古曲《夕阳箫鼓》的名称,此名最早见于清朝姚燮的《今乐考证》一书,乐谱最早见于鞠士林的琵琶传抄谱以及1875年吴畹卿的手抄曲谱本。1895年琵琶演奏家李芳园将其收入《南北派十三大曲琵琶新谱》中,并根据唐代诗人白居易的名作《琵琶行》中的诗句“浔阳江头夜送客”而改名为《浔阳琵琶》。1925年前后,上海“大同乐会”的柳尧章、郑觐文首次将其改编为民族管弦乐曲,并根据其诗情画意的内容改名为《春江花月夜》。琵琶古曲《夕阳箫鼓》的多种传谱及改编谱均采用了颇具诗意的分段标题,如:江楼钟鼓、月上东山、风回曲水、花影层叠、水云深际、渔歌唱晚、洄澜拍岸、唉乃归舟等,在给听众带来音乐美的同时,也带来了诗意美的享受。此曲经过许多音乐家的精雕细刻,已成为中国传统音乐中一颗璀璨明珠,在国际乐坛上享有崇高的声誉。黎英海先生在改编成的钢琴作品中省去了所有的分段标题,全凭音乐自身说话,不借助文学渲染,这符合源自欧洲的钢琴艺术固有传统,也体现了改编者艺术思维的新方式,同时为演奏者富于想象的二度创作以更大的实践空间,也更最大限度地挖掘出《夕阳箫鼓》内在的美——如诗、如画。

引子,节奏自由。开始节奏是疏而密的同音反复,是鼓声,后面在不同8度带下行装饰音的同音反复,是箫声,两者之间的反向琶音旋律(来自主题核心)和结束之前的华彩,使人联想起江面水波的荡漾。钢琴通过对琵琶、古筝、箫等民族乐器的成功模仿,为我们展现出一幅如诗如画的景色:轻柔的暮鼓送走

[收稿日期] 2005-02-28

[作者简介] 汪黎明(1966-),男,重庆市人,讲师,主要从事钢琴演奏与教学研究;王晖(1973-),女,重庆市人,讲师,主要从事钢琴演奏与教学研究。

了夕阳,悠扬的箫声迎来了一弯新月。柔风吹,江水荡,两岸山影叠翠。引子一开始,就把人们带进了乐声悠扬的黄昏景色,《夕阳箫鼓》的标题就是由此而得名的。为表现出这一优美的诗情画意的黄昏景色图,因此,弹奏时特别要注意肩、背、臂、腕几个重要部位的松弛状态,在手指接触键面的大小与下键速度的快慢上,要灵活变化,双手交替演奏时要衔接自然,使声音均匀、圆润、流畅,同时注意气息的贯通和由静而动、由动而静、由远及近、由近致远等的力度、速度的变化。从而将民族音乐中的独特韵味表现出来。

主题,从容的小慢板,此是全曲的基础。其旋律优美如歌,委婉动听,它描绘出夕阳西下、余辉未尽、小舟泛江、微风涟漪的江上动人意境,给人以恬静安谧的享受,令人陶醉。旋律的骨架虽然简单(甚至平板、单调),但稍加注意就会发现,每个模进环节都有新的、而且是各不相同的装饰。正是这些细部的不同润色,使旋律变得潇洒而富有个性,在统一中包孕着丰富的变化,在单纯中萦绕着无尽的韵味。弹奏时手指在贴键面有粘着键面的感觉,要注意气息流畅。旋律略有起伏,富于歌唱性,但要给人以纯朴自然的感觉。

变奏 I,中板,是主题的延伸。它将主题的旋律核心移高 4 度,以自由模进的手法使旋律向上引发,造成徐徐上升之感,描绘了夜色朦胧、明月当空的景色。结尾处带 $\underline{\text{r}}$ 的长音($\underline{\text{bE}}$),既是本段的结束,又是后段的开始,使两段融接得巧妙自然、天衣无缝。作者用这种连接方法,显然是为了避免琵琶曲停顿过多而容易造成的松散感。因此,演奏者要学会感悟、把握、理解作曲家的意图,在演奏时注意乐句及段落之间的连接,将音乐宁静开阔、清澈流畅的美感带给听众。

变奏 II,在音乐中加入了新的材料,随着旋律的进一步发展,音乐略显激情。开始的 7 小节略有慢起渐快的感觉,使音乐具有动感。左手织体首先是 32 分音符的下行快速流动,犹如江水一拂而过;然后则是先下行后上行的来回重复滚动,给人以小舟轻摇的感觉。弹奏时手指贴键,犹如手拂水面一般轻柔而过,身随手动,音色弱而柔和,且有小的起伏,表现出江风拂水、波回水荡的情景。同样,在结尾处有带 $\underline{\text{tr}}$ 的长音($\underline{\text{bA}}$),演奏时注意逐渐轻柔地过渡到下一段。

变奏 III,节奏自由,摘取了主题中的个别动机做模进发展,旋律核心再次升高。前半部分钢琴用长颤音模仿笛子的颤音奏法,具有舒展、悠扬的品质。旋律以密集的节奏加以装饰,富有动力和个性。音乐曲折婉转,宛若浪花飞溅的流水,九曲连环,回流而下。弹奏时速度自由而不失节奏感。后半部分弹奏时注意准确、清晰、均匀、潇洒,而左右手旋律的反向进行使得音乐逐渐开阔起来,力量一点点堆积起来,通过 mp 到 ff 的力度变化,右手单音到 8 度弹奏旋律方法的变化,再加上 rit 的使用,最后采用饱满有力的音响把音乐推向高潮。

变奏 IV,慢板,具有插部性质。前两句是与主题对比的新旋律,音区较低,气息较长,情调质朴而醇厚。开始的左手部分运用了空泛的 5 度和声,第二句左右手旋律的一致性恰恰弹出了古琴柔和美妙的泛音。音乐由低而高,音色深厚浓重,像重墨润出的远水深流的景象,似水天一色,使人心旷神怡。后半部分是由变奏 III 前部分结束时的旋律演化而来的短小乐节的重复,音乐变得生动活跃而富有立体感,演奏时注意倚音的弹奏和踏板的运用。

变奏 V,小快板。在歌唱性的旋律中使用了休止前半拍的手法,旋律核心一分为二,同时在此处又用左手在高中音区模仿民族打击乐器木鱼敲出的节奏声——一下清脆的“拍板”,使整个乐句分而不断,更增添了音乐的顿挫和情趣,使音乐显得风趣生动、韵味闲适,表达了渔人满载而归的愉快心情。演奏时注意左手带附点音节奏的准确性以及对木鱼音色模仿时触键短而轻的手指的力。在每一句的结束小节,左右手交替平稳、圆滑、自然、流畅,富有起伏感,既像是月下美人在翩翩起舞,又仿佛是阵阵微风引起的水波涟漪。

变奏 VI,慢起渐快的小快板。节奏由前面舒展的歌唱性节奏变为脉动性的短促节奏。由钢琴模仿琵琶的一连串模进音型短句,速度不断加快,形成江水拍岸,群舟竞归的景象。弹奏第一行时右手架子要稳固而有力,注意保持音与连线的奏法,左手贴键用重力转移法弹奏,然后将整个手臂的重量最后落在小指上,其余的音在踩下踏板后可不用保留。后面部分右手的双音弹奏突出上方旋律声部,同时注意力度变化。开始篇幅很长的“慢起渐快”是中国传统的一种节奏类型,既有很强的推动力,又显得非常潇洒自如。

变奏 VII, 是变奏 VI 的延续。开始时左手模仿琵琶弹奏的琶音, 右手模仿箫的颤音, 同时还原 C 音形成本曲调中的变徵音, 从而强调了音乐的调式与情感特征, 使乐曲轻盈而富于幻想色彩。然后是模仿扬琴做 6 连音的节奏音型, 左右手交替演奏快速流动的音符, 适当强调第一音(旋律音)。变奏 VI 的“桨声”在这里已经化为月色下的山光波影和浪花飞溅的情景。此时的弹奏注意把握慢起渐快的速度感, 音型由疏而密的转换要自然而流畅。

变奏 VIII, 是全曲动感最强、音乐形象最活跃的乐段。钢琴模仿扬琴的奏法, 将音乐的旋律不断起伏模进、递升递降, 速度由慢及快, 力度由弱到强, 音乐通过节奏鲜明的旋律音调, 表现出划桨的动作感、渔舟归来的形象感和渔人欢愉的心情, 加上贯穿始终均匀的 8 分音符节奏和密集的平行进行, 使得音乐特别富于动力和奋进的精神。最后合尾处左手用 8 度弹奏旋律, 右手用密集的分解和弦伴奏织体, 从而把音乐推向全曲的高潮, 表现出奋力划桨、浪花飞溅、渔舟破水、归舟远去的欢快情景, 情绪达到了顶峰, 使人浮想联翩。弹奏时要手臂放松, 手腕在快速弹奏时保持弹性。指头紧紧扣在键面上, 使用肩膀重量快速触键, 下键要准确, 使音色饱满而又结实, 做到强而不炸, 弱而不虚。同时要注意结尾处 5 连音、6 连音等伴奏音型与旋律的配合, 掌握好特殊节奏的弹奏方法, 把高潮这部分的音乐形象表现得淋漓尽致。

尾声, 自由的慢板, 恬静而幽雅, 是主题旋律的变化再现。音乐在舒展、徐缓的节奏中轻柔而逐渐地弱下来, 欢腾一时的箫鼓声、歌声和桨声都慢慢消失在宁静的夜色中, 变得飘渺、悠长。在第一个和弦与分解和弦的顶端音上, 前后连接成一条冉冉上升的亮丽音线, 令人想起明月在薄云中穿行, 江岸洒满银光的幽静景色。与此同时, 主题动机在暮色苍茫中又悄然再现于低声部, 仿佛是对如此美景恋恋不舍的深沉感慨与赞美。前后呼应, 传达给听众“青山依旧在, 几度夕阳红”般的立体感受, 仿佛有着未尽之意而结束全曲。弹奏时要用手指面肉多的部位极轻地抚摸琴键, 恰如弹奏古琴时的“抚琴”一般, 使其产生极轻柔、极虚空、极高洁、极飘渺的音色, 恰似古琴的泛音, 从而达到中国钢琴音乐中特有的“清、高、淡、远”的意境, 使人沉醉在: 轻舟在远处的江面上渐渐消失, 夜空幽静而安详的迷人的诗情画意之中。

结束

《夕阳箫鼓》这首精致的中国钢琴曲, 犹如在钢琴声中徐徐展开的一幅景色秀丽, 色彩柔美, 气韵生动的中国传统水墨画, 以它朴实无华的语言和清新淡雅的格调, 在浩瀚如海的钢琴乐曲中显示出自己的个性和价值, 以它田园诗般的意境和脉脉深情, 体现出中国传统哲学中“天人合一, 物我无二”, 以及人与大自然和谐统一完美的价值观念。虽然说钢琴传入中国不过百余年, 但民族钢琴曲在数量上却已颇具规模。尤其是中国的传统音乐被改编成钢琴曲方面更是成绩斐然, 像《夕阳箫鼓》一样颇具演奏和教学效果钢琴变奏曲, 叶霞光根据陕北民歌改编的《蓝花花的故事》, 但昭义根据达县民歌改编的《放牛娃的故事》, 以及周广仁的《陕北民歌主题变奏曲》等等。我们在钢琴演奏和教学中应多接触这类优秀作品, 这对继承我国优秀音乐遗产, 弘扬民族音乐文化, 发展民族钢琴艺术将会起到积极地推动作用。

参考文献:

- [1] 魏廷格. 钢琴学习指南[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1997.
- [2] 孙继南, 周柱铨. 中国音乐通史简编[Z]. 济南: 山东教育出版社, 1993.
- [3] 赵晓生. 中国钢琴语境[J]. 钢琴艺术, 2003, (1).
- [4] 周世斌. 中外经典音乐欣赏[M]. 北京: 学苑出版社, 1993.
- [5] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 北京: 世界图书出版公司, 1997.
- [6] 谢红. 钢琴曲《夕阳箫鼓》艺术手法探微[J]. 中国音乐, 2003, (4).

(责任编辑 吴明 责任校对 董河燕)