

钢琴奏响民族风

——钢琴改编曲《百鸟朝凤》演奏之赏析

唐 玲

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412000)

[摘要] 钢琴改编曲《百鸟朝凤》突破了西洋乐器表现力的局限性,保留了原本的民族特色,展现了钢琴独特的音乐表达方式;既传承了浓郁的民族风,又开创了新的演奏技法。关于它的演奏主要围绕钢琴指法、演绎技巧、乐段体现的情绪、乐曲画面四方面展开。

[关键词] 民族音乐;钢琴改编曲;《百鸟朝凤》;演奏

[中图分类号] J624.1 [文献标识码] A [文章编号] 1674-117X(2014)05-0128-04

Folk Style Played by the Piano

——On the Performance of Piano Transcription *A Hundred Birds Paying Homage to the Phoenix*

TANG Ling

(School of Music, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412000 China)

Abstract: The piano transcription *A Hundred Birds Paying Homage to the Phoenix* breakthroughs the western musical limitation, retains the original ethnic characteristics, exhibits the unique music style of the piano, inherits the rich folk style and creates a new playing technique. About the performance of the above melody, it mainly discusses the fingering, the playing skills, the embodied emotion and the image expression.

Key words: folk music; piano transcription; *A Hundred Birds Paying Homage to the Phoenix*; performance

中国钢琴音乐发展已有一定历史,它开创了新的音乐风格,其中堪称经典的《百鸟朝凤》,更是体现了民族音乐的魅力,充分彰显了中国音乐的生命力和创造力。接下来,让我们围绕钢琴指法、演绎技巧、乐段体现的情绪、乐曲画面四方面展开讨论:

一 从钢琴改编曲《百鸟朝凤》中探索巧妙的钢琴指法

(一)通过指法提炼高难度的五声音阶
《百鸟朝凤》这首曲子采用民族乐器演奏,遇到

五声音阶的时候,处理比较容易,但采用钢琴演奏五声音阶,难度就直线上升了。钢琴的构造本身与民族乐器的特点有所不同,要创造出这首曲子的应有意境,需要克服音阶跨越大的问题。当演奏时,快速弹奏五声音阶,制造美妙的效果是需要娴熟的指法和感悟。这时指法如果僵硬,那么是无法快速而流畅的演奏出曲子的风格和特色,更不可能体现出特定意境了。对此,要通过加强五声音列练习提高指法的娴熟度和技巧性。《百鸟朝凤》这首曲子中,五声音阶部分是难点,演奏的好坏,取决于功夫的深浅:要加强手腕的灵活度。有意识的通过手腕

收稿日期: 2014-07-04

基金项目: 湖南省社科基金项目“地方高校公共艺术教育质量评价研究”(11YBA100); 株洲市社科立项课题“中国钢琴艺术教育民族化发展对策研究”(ZZSK14105); 湖南省普通高等学校教学改革研究项目“高校公共艺术教育质量评价研究”(2014324)

作者简介: 唐玲(1981-),女,河南平顶山人,湖南工业大学讲师,硕士,研究方向为钢琴演奏和钢琴教育。

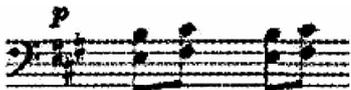
的配合,提高指法技巧,从而达到手指接触琴键时,重心转移位置迅速正确,力度恰到好处,并且调节好手指间隔,突出手腕放松、灵巧的转动作用,弹奏出均匀的音色,并能做到悄无声息的完成转换手指的动作(如谱例1)。

谱例1 五声音阶

(二)通过指法体现和声的绚丽色彩

中国传统音乐喜欢使用五声性和声来体现音乐色彩,而中国传统音乐的钢琴改编曲仍然保留着这一特色。钢琴是带有西化的乐器,更多的西方人士会采用西洋调式的和声体现音乐的色彩,但传统的改编钢琴曲为保留民族风格,往往更崇尚五声性和声。^[1]《百鸟朝凤》中一个创造性特点为:采用民族化的五声音阶的旋律音为和弦组成音的主打,这主要体现了将钢琴的传统功能与中国的民族风格紧紧的糅合在一起。这种改变既能够维护好和声结构的平衡布局,也能够听觉效果上保持传统亮丽的民族风格。当然,这首改编的钢琴曲拥有大量和声的伴奏,大部分为四度、五度、八度(见谱例2),主要是延续民族乐器的效果,通过和声来制造“笙”的音乐色彩。如引子部分,右手制造出唢呐热闹的旋律,左右制造出“笙”乐,在西化的钢琴上演奏出东方的喜庆热闹,着实是雅俗共赏。这种演奏对指法要求极高,需要掌握好手指的移动、力度、适时变换,尤其最先就要搭好手的架子。良好的指法可以营造出和谐旷远的美感。

谱例2 和声伴奏

(三)通过指法突出惟妙惟肖的装饰音

传统的民族音乐缺少不了曲风的调皮和内容的生动,而这首《百鸟朝凤》最突出的特色是“鸟叫”,传统的唢呐、笙、喇叭的乐器很容易营造出百鸟齐鸣的境界,但对于钢琴西化的乐器来说,则是一个大考验。中国音乐的智慧绝对不可估量,前辈们采用小二度装饰音替代了唢呐的乐器优势,并且设计了多处装饰音,通过短促而有力的指法技巧模仿了空灵活泼的布谷鸟叫,更奇妙的是钢琴的左手

伴奏可以营造一种树叶沙沙声,将一幅森林百鸟图惟妙惟肖地展现世人面前。但是要提醒的是装饰音需要的是手指的灵动性,快慢要掌握得当,不然很容易显得死板(见谱例3)。

谱例3 中短装饰音

二 从钢琴改编曲《百鸟朝凤》中总结使用技巧的精髓

(一)踏板的使用技巧可以创造梦幻的意境

掌握好踏板,可以为整首曲子增添亮色。演奏不仅需要娴熟的指法、丰富的情感,同时也需要“物尽其用”。首先要认识到踏板的作用,才能重视和习惯踏板的使用。从改编曲《百鸟朝凤》中可以体会到中国传统音乐很注重旋律线条的表演力。而踏板恰恰可以丰富指法的技巧,让曲调旋律的线条能够体现层次感,时淡时浓、时实时虚,把音乐的内涵立体地展现出来。

这首曲子中的第一段“春回大地”,需要营造一种乐感的层次,这时候光靠手指的力度区分不同的演奏力度显得有些心有余而力不足,对此通过音后踏板就可以达到清晰明了的乐句层次效果。而恰当的使用踏板,还可以制造出乐感的“水性”效果,更文雅的说法则是“气韵”。很多中国钢琴作品也会采用“空踏板”这种技巧,按键前先踩下踏板,等音乐起来的时候,乐器内部产生共振,营造出飘渺而空灵的氛围。《百鸟朝凤》就是在华彩乐段变化速度的气口处采用了踏板,即后而起的音乐就会更加的轻灵,有了“空山鸟语”的韵味。

(二)速度的处理技巧可以让曲风流畅婉转

速度的掌握关系到整首曲子的成功与否。尤其是《百鸟朝凤》比较生动、活泼带有变化色彩的曲风,更需要把握好整首曲子的基调。根据钢琴音乐的改编特点,五个乐段的速度带有循序渐进的特点,并不是快速、缓慢的不停交替转换,这给演奏者带来一个比较好的适应过程。可以说速度的伸缩性有一个平顺的过程,各乐段既有变化但又不夸

张。演奏的时候一定要对速度的掌握做到游刃有余,先了解一下歌曲的内容,才能随着意境的变化做到紧凑而连贯,干脆利落。为了准确掌握速度,建议各位乐手学会在段与段之间的衔接处做好速度的处理,让速度在自然的状态中潜移默化的改变。相反,如果没能够在关键时候变速,就会造成突兀的感觉,甚至有明显的分段感,那么这首曲子就有一种不够连贯、不够流畅的感觉。

(三) 散板的节奏技巧可以塑造完美的音乐形象

散板在《百鸟朝凤》当中远远没有装饰音、和声出现次数多,但是尽管只有屈指可数的三处,却足以挑战一个演奏者的实力。散板在节奏技巧的把握上要求很高,如果表现得不恰当,就会影响乐曲的表现力,更影响音乐形象的树立。比如第一段落,散板的节奏处理要体现幽静的山林中从远处到近处传出的明亮而清脆的鸟叫声,由疏朗到密集的情景效果。这时候要准确把握好动态。比如第二段落,一段由多处重复音和不断交替的和声组成的华彩乐段在演奏之前,是由几声稀稀朗朗的鸟鸣声开始,这时候变化幅度大,对演奏者在节奏上的灵活变动的要求极高,需要快速均匀地变化,让人有一种一气呵成的流畅美感。

三 从钢琴改编曲《百鸟朝凤》中体会乐段的情绪

(一) 借用各种演绎手法体现《百鸟朝凤》的乐段情绪

中国的传统乐曲有丰富的表现张力,注重表现力和象征性,因此一般情况下中国的传统乐器可以满足中国的这一音乐风格。^[2]而经过改编的钢琴版《百鸟朝凤》给我们体现了一样又似不一样的音乐风貌。

《百鸟朝凤》是一首生动活泼的曲子,整首曲子虽然不是一直处于激昂的状态,但弹奏的时候会发现循序渐进之势,尤其是到最后掀起了百鸟齐鸣的盛景,处于一种欢快喜庆的情景当中。因此旧时的人们都喜欢将它作为婚嫁的喜庆音乐。^[3]

为更好体现乐段中的情绪,演奏家除了要在演奏时掌握好技巧,还要在演奏前做好文化功课,结合创作时的背景,深入理解作品的内涵以及表达的种种情绪,并且酝酿饱满的情绪投入演奏,才能够

从指尖的跳动中表现出《百鸟朝凤》的民族韵味,而这也将成为演奏前的一大必备课,更是优美演绎《百鸟朝凤》的一项潜移默化的情感表达技能。

充分体会乐段的情绪,钢琴作为外来的乐器,也存在一些细微的不足,它本身采用的是十二平均律制,音高比较固定,塑造性并不能像唢呐那样活灵活现。比如二胡可以将马的叫声模仿得很生动,唢呐可以将孩子的啼哭声演奏出来。改编后的曲子完全要依靠钢琴一种乐器来表现《百鸟朝凤》中人们对美好生活的热爱之情,对大自然的热爱之情,对生活的积极乐观之情等,这绝对是一种技术上的挑战。为此,演奏者通过了大量有趣的装饰音模仿鸟儿叫声,自然界的声响,力求保留传统的原味,突破传统的钢琴技法,结合新的音色技法得到新的表演高度。

(二) 借用各种模仿手法体现《百鸟朝凤》的乐段情绪

传统民族音乐的音色塑造性强,可以模仿大自然的大部分声音,甚至人声,比如唢呐,它本身可以制造颤音、滑音、气顶音、箫音,音色效果逼真,容易制造很多生动的模式。^[4]虽然钢琴相比中国一些传统乐器在彰显乐段情绪方面明显存在不足,但是改编版本的《百鸟朝凤》却突破了钢琴本身的不足,演奏的时候创造性地设置了多处装饰音、伴音,还有不协和音,在原先传统的演绎技法上,体现出各种神态的鸟鸣声,有清脆的鸟鸣声,有嘹亮的鸣叫,也有飘渺的鸣叫等。这种新式的音色技法将鸟叫模仿得生动逼真。

各种模仿技法都离不开演奏技巧的娴熟,感情的投入,比如弹奏乐曲的时候一定要注意手指的灵敏度,调节好触键、离键的力度、速度以及手指的姿势,顺序,总之经过千锤百炼的弹奏可以让音色迷人,并且从指尖和踏板上把或乐,或喜的情绪表现得淋漓尽致。弹奏的过程中一定要注意把握乐段的衔接,从而真正将一副山林百鸟图表现得更加动人。

四 在钢琴改编曲《百鸟朝凤》的演奏中“看”到生机勃勃的自然锦图

(一) 通过演奏展现“春回大地”

《百鸟朝凤》演奏的时候,给人们展现的是一副“春回大地”的山涧图。为了更好地体现春天里的

乡土气息,展现生机勃勃的大自然动人景象,演奏者要把握好节奏平缓的跳跃,让听众感觉到鸟儿调皮逗趣的逼真效果,尤其要在演奏时处理好长短句对应相接所体现的韵律。第一乐段,最大的特点是弹奏时注意民族音乐的模仿,利用笙的四度、五度的音程交替达到这一效果。同时,将华丽的小二度装饰音、饱满的钢琴织体和声重复交替演绎,通过把握力度、节奏,弹出曲子的气势,让听众体会到北方民间的粗犷、爽朗。

(二) 通过演奏展现“林间嬉戏”

第二段落开启的是“林间嬉戏”的动感图,它带有河南豫剧特色,主旋律中“林间嬉戏”部分尤为生动。“林间嬉戏”的演奏难点在于八度加倚音部分,处理倚音的时候,要体现倚音的精致轻巧,需要处理好触键的指尖力度,同时也要弹奏出八度音的强劲有力。虽然八度加倚音的弹奏在本段只出现几次,但点缀效果明显,技巧含量高。本乐段为了能将鸟儿嬉戏的生动画面勾勒了出来,加入了大量波音、颤音、倚音等弹奏方式,模仿各种鸟类的叫声,弹奏时要体现音色的多样化,灵动性,才能将林中的生机表现了出来,曲风轻松诙谐,给人一种舒适清新的感觉。

(三) 通过演奏展现“莺歌燕舞”

“莺歌燕舞”是整首《百鸟朝凤》的高潮部分,最大的弹奏特点是快速敏捷。它主要采用八度和弦为主旋律,而左手弹奏的是十六分音符,比较连续、快速。有些演奏者手指灵敏度有限,试图通过放慢速度来弹奏乐曲,这只会破坏了“莺歌燕舞”的整体效果。对此,整个乐段,节奏的把握尤为重要,弹奏需要注意:保持十只手指的灵敏度,通过训练提高旋律的持续力、触键的清晰度;要突出声部的旋律音,左右手旋律兼顾到位。本段乐曲,左右手要衔接连贯,指法要娴熟,指位要熟悉,转换快速,声音要听起来集中有力,手指的贴键动作要自然而轻盈,尤其要制造出颤音 tr 的逐渐变弱、逐渐变强的听觉效果。

(四) 通过演奏展现“欢乐歌舞”

“欢乐歌舞”是在“莺歌燕舞”的基础上一次鼎沸盛宴,在这里,第四段的旋律保留了改编前乐曲的风格,将明快活泼的主旋律情绪保持推进的态

势,并且不断加快旋律速度,通过鸟儿之间的“对话”衬托热闹而有生机的鸟语世界。演奏中,把握好节奏自由片段、强弱性,快慢的结合需要“胸有成竹”,注意“rubato”,培养正确的节奏感。蝉鸣的高难度模仿,左手要保持跳音的弹奏,而右手要将四度和声演绎得干脆而整齐。这个片段要求手指灵敏,按键要果断,保持力度,并且要连贯、清晰、生动刻画欢乐歌舞的情景。

(五) 通过演奏展现“百鸟朝凤”

第五幅图画将所有的情绪推向了一个高潮,这部分包括了“凤凰展翅”“并翅凌空”。^[5]第五乐段通过民族打击乐来体现高潮,演奏出了各种音乐元素的混响“合唱”。演奏这一乐段,为模仿民族音乐的打击乐的特色,需要把握好渐强的乐曲速度,渐强的力度,紧凑的节奏,才能制造高潮的氛围。处理八度的时候,要熟悉八度的指位,尤其是弹奏左五度右八度的十六分音节时,协调性要高,中间经历了逐渐减慢的 rit,接着又到快速的阶段,最终在高潮中辉煌结束。

钢琴改编曲《百鸟朝凤》,让众人对钢琴的传统演绎另开眼界,深受人们的喜爱,也让钢琴的演绎更加生动立体。可以说,《百鸟朝凤》在改编之后仍是屹立不倒的瑰宝,它用西化的钢琴延续了那份粗犷直率的独特民族风。

参考文献:

- [1] 吴修林. 中国传统乐曲钢琴改编作品的演奏特色[J]. 湖南城市学院学报, 2004(3).
- [2] 袁科. 探讨中国钢琴曲的民族化器乐曲移植[J]. 跨世纪:学术版, 2009(1).
- [3] 王建中. 王建中钢琴作品集[M]. 上海:上海音乐出版社, 1997:112.
- [4] 杨文. 中国钢琴音乐作品的民族化特征[J]. 音乐研究, 2005(1).
- [5] 陆敏. 中国传统名曲欣赏[M]. 安徽:安徽文艺出版社, 2004:175.

责任编辑:李珂