

钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的音乐分析和演奏处理

刘益锋

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】一份详细的作品分析能给演奏者在作品上提供一个明确和清晰的方向, 这篇文章从《彩虹》的创作背景、音乐分析和演奏处理三个方面去阐述了如何把握好这首作品。

【关键词】钢琴; 《彩虹》; 鄂温克舞曲; 音乐分析; 演奏处理

引言:

《彩虹—鄂温克舞曲》一曲是由我国著名的钢琴演奏家、教育家倪洪进在图力古儿《彩虹》一曲的基础之上进行改编创作而成。本文主要通过对《彩虹—鄂温克舞曲》的创作背景分析、音乐分析和演奏处理三个方面去阐述了这一钢琴作品的基本形态、音乐形象和如何去演奏这一作品做了详细的分析。

1 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的创作背景

1.1 倪洪进的生平简介

倪洪进是我国现当代著名的女钢琴家、教育家和演奏家。她出生于1935年, 于1947年考入上海国立音专, 毕业后于1954年被派往苏联, 在莫斯科音乐学院钢琴系弗·爱泼斯坦班学习深造, 经过了5个春秋的打磨, 她于1959年毕业同时取得了令人羡慕的莫斯科音乐学院“优秀毕业生文凭”, 是新中国第一位在莫斯科音乐学院接受系统钢琴教育的音乐家。她的钢琴技术精湛、同时在钢琴教学和钢琴作品创作和改编方面都取得了令人羡慕的成绩。特别是在中国钢琴音乐创作方面, 很好的将中国民族风格与西方作曲技法融合在了一起。

1.2 倪洪进关于《彩虹—鄂温克舞曲》的创作

在周荫昌《评述倪洪进》一文中这样说道: “倪洪进的创作实际上遵守着几条未成文的自订原则, 有所感才写; 既写就要把心底之情倾吐出来; 技巧、手法广泛吸收、借鉴, ‘洋’一点也不怕, 但精神气质必定是中国的, 民族的; 效果怎样, 通过弹奏让自己也让别人在实际感悟中检验”。倪洪进的钢琴写作首先是从民歌改编开始的, 最早写作的作品为她较为熟悉的京剧曲牌《小开门》、《柳青娘》、《石榴花》、《柳摇金》等曲调改编而成的《钢琴练习曲四首》, 通过这四首练习曲的打磨, 倪洪进在和声语言、音乐织体、发展、结构等方面有了较为长足的进步。

鄂温克族是东北亚地区的一个民族, 主要居住于俄罗斯西伯利亚以西以及中国内蒙古和黑龙江两省。正是因为苏联留学的经历和中国民族意识的觉醒让她创作出了这部鄂温克风格的中国钢琴曲。《彩虹》一曲原本是由蒙古族作曲家图力古尔创作的一首当地的民歌, 倪洪进是在此民歌的基础上进行写作从而发展成为一个独立的钢琴作品的。钢琴曲《彩虹——鄂温克舞曲》尤为体现了倪洪进将中国的民间歌曲和西方作曲手法联系在一起的这一现象。作品的旋律充满了民族化的特征, 节奏上也凸显出浓浓的鄂温克风格。

2 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的音乐分析

《彩虹》是一个复三部曲式结构的作品, 整个曲子的结构大致如下

引子	首部	中部	再现部	尾声
(1-8)	(9-52)	(53-107)	(108-133)	(134-139)

整个曲子由引子、首部、中部、再现部和尾声构成, 是一个典型的复三部曲式结构。《彩虹》一曲原作是蒙古族作曲家图力古儿所创作的一首鄂温克舞曲, 倪洪进在把这首曲子改编成钢琴曲的时候借鉴了鄂温克族萨满舞蹈的节奏以及蒙古族长调的特征, 是运

用了西方的作曲手法的同时加入我国少数民族元素创作而成的中国风钢琴曲。钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的创作年代较为特殊, 正处于我国的文化大革命时期, 和这一时期大多数创作的钢琴曲一样, 《彩虹》也是标题性音乐, 标题可以是对自然景色的描写, 也可以是某种精神的象征。

2.1 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的首部

全曲开始于d羽调式, 1-8小节的引子通过弱起的三连音紧密的衔接一个主和弦的一转位预示着电闪雷鸣的情景, 最下方的D音衬托出远处沉沉的闷雷。7和8两个小节通过5连音把速度和情绪拉慢进入雨过天晴的阶段, 通过力度和速度的对比告诉听众风暴已经过去, 出现了彩虹。

在正式进入了A部分时, 调式调性仍然持续在d羽调式上, 出现了鄂温克族的特殊节奏前附点十六分音符加两个八分音符加四个十六分的这种特殊节奏型表现出了鄂温克族人民在雨过天晴之后的欢腾景象, 这种充满动力的节奏也凸显出少数民族的韵味, 是一场狂欢的开始。隐隐出现的主体三连音的音响再次点明了主题, 是对引子部分的变化再现, 和之前不同的是借助左手的节奏韵律体现出少数民族热烈欢腾的场景。

2.2 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的中部

B部分进入了B宫调式相比去呈示乐段的d羽调式更为辽阔宽广,速度也由Allegretto变为Vivo更为生机与活力,是对A部分的一种发展,是对主歌主题的展开,变化较大。把大家在一起狂欢和喜悦的气氛向上推进一层。节奏变为2/4拍,左手和右手的交织的音型是对他们赛马景象的一中模仿,右手快速的三个装饰音加和弦及左手的八度加单音正好完美的模仿了马蹄声。第69小节到80小节是赛马过程中的一点小小的插曲,像是两人相互争斗,在气势上毫不认输的形象,同时这里的节奏型也是沿用了A部分的节奏性,使得这一首作品在前后的连贯性和完整性上都有了很大的提升。在经历了这一小小的插曲后又回到了B部分的主体,但是紧随其后出现了一次二度模进调式调性由B宫调式转向了C宫调式,并且最后稳稳的落在C-G-C的和弦上,在力度上越来越弱,描写出马儿越跑越远,最后消失在我们的视线中的这样一个场景。

2.3 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的再现部

曲子的最后一个部分是对A部分的紧缩变化再现,调式调性再次回到d羽调式。曲调上没有太大的变化,是在A部分的基础之上进行的变化和加花,旋律先后出现在左、右手中,伴奏则是以舞蹈性的节奏和五声性的快速琶音跑动为主。在原本的基础旋律和副歌之后出现了变化的部分,在左手奏出主题旋律的时候,右手变为复杂的九连音、七连音、五连音使得音乐更为自由,同时也把曲子推向了最热烈最欢快的部分,从这一小部分过后开始曲子也开始渐渐收拢情绪,收弱力度,接近尾声。曲子在最后还是不断出现引子部分的主干音A-C-E并且一直在往上攀升,然后缓缓的回到F-A-D的和弦上,最后坚定结实的落下的整个键盘最低的D音上,全曲结束。

3 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的演奏处理

3.1 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的技术难点

钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》首部的难点就表现为复杂的节奏型和混和拍子,如何去解决附点十六加二八加四个十六的节奏型对上右手的后十六和附点节奏,是能否准确表达该曲子情绪的一大关键所在。而右手的后十六的节奏正是引子部分三连音的变体。第48小节至第52小节是把整个首部推向高潮的几次离调模进,繁杂变化音和右手的连续八度、左手的下行分解琶音都是

比较难的技术难点,应该提出单独反复练习。

其次,中部速度记号变为Vivo---有活力的,正如速度记号所描述的一样,这一段落较之前更为欢快奔腾,右手的难点在于快速的装饰音之后的大和弦,因为曲子到了这一部分进入了B宫调式,升号较多,无论是装饰音还是大和弦很多都位于钢琴的黑键之上,所以准确性和速度成为该部分的难点,与之相对应的左手部分为快速的八度,这就要求演奏者有正确的八度演奏技巧,在演奏中才不会导致肌肉僵硬而无法继续。中部的中间一段转调到了C宫调上去,整体音响效果向上移了一个小二度,这需要演奏这有良好的把位感,从黑键上去到白键,直至结尾也没有回到B宫调式,而是在持续的半分解和弦中进入再现的段落中去。

3.2 钢琴曲《彩虹—鄂温克舞曲》的情感处理

《彩虹—鄂温克舞曲》这首曲子的引子部分的景色描写,通过大字1组的D音来凸显远处的闷雷,在弹奏这个最低的音的时候要弹得沉稳紧紧托住上方的音响。首部具有动力性的节奏要弹的非常有特点,要表现出鄂温克族萨满舞蹈的韵味,庆祝丰收的喜悦和人们载歌载舞的场景。而右手的旋律线条又是比较悠长的,需要弹得连绵深情,这样一条悠扬的旋律线就会呈现在听众的面前,而下方的节奏隐伏于旋律线条之下,淡淡的凸显着鄂温克族的音乐特点。

中部的音乐风格进入了更为热烈奔腾的情绪之中去,调式调性上进入B宫调式,速度也变为Vivo左手的八度加单音的节奏型基本持续了整个中部,这种节奏型需要作出非常明显的强弱关系,八度为强拍,单音位于若拍,所以需要弹出一强一弱的韵味来。而此时的右手则变为装饰音后加一把强烈的和弦,与左手交相辉映,形成马儿奔跑时的马蹄声,这一部分,需要弹得干脆、果断。

再现部是对首部的减缩再现,由于经过了中部的助推,情绪已经十分热烈,很难再回到首部的叙事性那样的情绪之中去,所以再现部的情绪较之首部更加欢快一些,这就需要我们z把上方装饰的九连音、七连音和五连音弹得清楚来表现人们收不住的喜悦之情。而后出现的主题音A-C-E在不同声部反复交替,渐行渐远,该曲也就此结束。

参考文献:

- [1]米艳华.倪洪进钢琴组曲《圆明园漫步》演奏研究[D].浙江:浙江师范大学,2012.
- [2]倪洪进.怎样提高演奏水平(五)[M].华乐出版社,2003.
- [3]海·涅高兹.谈艺录[M].人民音乐出版社,2003.
- [4]倪洪进.读《涅高兹谈艺录》[J].钢琴艺术,2006,(06).