

长笛作品《女水神》第一乐章演奏分析

余润爽 黄妙秋

(南宁师范大学音乐与舞蹈学院, 广西 南宁 530000)

摘要: 本文从作品创作背景、结构特点、演奏技法等方面, 对浪漫主义音乐时期德国作曲家卡尔·赖内克的长笛作品《女水神》进行分析。通过对长笛作品《女水神》第一乐章演奏分析这一课题的研究和学习, 从而挖掘作品的艺术特色, 更好地诠释作品、“吃透”作品、演奏时更加得心应手; 也可以为其他长笛演奏者遇到该曲目时, 无论是创作背景、结构分析、演奏技巧分析等都能够相应的提供一份文献参考, 给予一定的帮助; 或者再遇到同类型、风格相似的作品时, 也会有一个基础的音乐印象。

关键词: 长笛; 女水神; 曲式结构分析; 演奏分析

长笛又名横笛, 其英文名为 Flute, 外形是由吹节、主节、尾节三部分加上按键系统组成。长笛可以算的上西洋管乐器家族中最古老的乐器之一, 早在巴洛克初期, 旧式长笛开始运用于管弦乐队中, 到了浪漫主义音乐初期, 第一支具有完备的音键系统和优越的机械性能的波姆式长笛问世。浪漫主义末期, 人们在波姆式长笛的基础上又作了一些改进, 但其基本结构并无变化。

长笛音色柔美清澈, 又婉转动听, 音域较为宽广, 中高音区清透明朗如山间湍流的小溪; 低音区则沉郁、浪漫, 如夜色朦胧富有诗意的田野。而且长笛擅长花腔, 演奏技巧丰富绚丽, 既可以在现代管弦乐团中担任旋律乐器, 又可作为独奏乐器出现。

一、长笛作品《女水神》创作背景

(一) 女水神的故事背景

海神的女儿 Undine (安汀) 水精灵长得十分漂亮, 而且性格俏皮天真, 古灵精怪。水精灵成长规律便是在其成年之后需要和凡人结婚, 婚后便由水精灵成长水仙女, 这样就可以获得永生。安汀为了完成自己的人生心愿, 化身成为一个小女孩, 离开了海洋去寻找属于她自己的爱情。后来安汀遇到了骑士霍布兰, 两人相爱后结婚。可是好景不长, 婚后的霍布兰却选择背叛安汀, 爱上了其他女人。因此, 他的背叛给他带来的只有死亡。返回海洋的安汀便杀死了负心的骑士霍布兰, 故事最终以悲剧式结束。

(二) 卡尔·赖内克艺术简介

《女水神》由浪漫主义音乐时期德国作曲家、音乐教育家卡尔·赖内克(1824年6月23日-1910年3月10日)所作。赖内克出身于音乐世家, 自幼时起便跟随父亲开始接触音乐, 在七岁时就开始尝试作曲, 青年时期又受到邀请, 成为那一时期的宫廷音乐家。随后几年, 又受邀到著名音乐学院——莱比锡音乐学院、科隆音乐学院成为音乐教授, 在任教期间培养了许多优秀的音乐家, 因此他也是当之无愧的音乐教育家。他一生创作的音乐作品涉猎广泛、内容独到、体裁丰富。其中为长笛量身创作的《女水神》

便是他众多优秀作品中的经典曲目之一。

(三) 《女水神》的创作来源

德国作曲家卡尔·赖内克的长笛作品《女水神》是在浪漫主义音乐时期的背景下创作而成。

《女水神》创作来源于一部童话故事《水仙女》, 其乐曲的表达寓意及全曲营造的音乐环境正是对于“水仙女”童话故事的音乐述说, 这一点非常符合浪漫主义音乐时期常有音乐作品创作来源于民族史诗、民间传说、童话故事、自然风光以及人文景观这一显著的特征。

二、《女水神》第一乐章结构分析

(一) 整体结构布局

长笛作品《女水神》第一乐章从曲式结构上看, 它是一部比较典型的奏鸣曲式的作品(呈示部-展开部-再现部), 以快板(Allegro.)的速度、6/8拍子, 用音乐简述了童话故事女水神安汀的主人公背景。

(二) 次级结构分析

呈示部(1-79小节), 由主部(1-32小节)、连接部(33-39小节)、副部(40-70小节)、结束部(71-79小节)构成。

主部(1-32小节), 主部主题(1-16小节)是一个并行二句式方正乐段, 调性为e小调, 主题乐句(1-8小节), 前半句为主题动机, 在旋律上, 则体现分解和弦的音型; 在节奏上, 则体现等分型及逆分型音型, 后半句是主题动机的模进发展。并行乐句(9-16小节), 采用主题乐句材料模进发展, 终止于属和弦, 这时的钢琴声部采用柱式和弦伴奏织体。

连接部(33-39小节), 先是以主题调性e小调进入, 再转入关系大调G大调, 旋律和节奏与主部主题不同, 目的是为副部做铺垫, 起承上启下的作用, 此时钢琴声部则采用与副部相同的分解和弦织体。

副部(40-70小节), 副部主题是一个并行两句式乐段, 调性为G大调, 在旋律上, 则体现下行二度加辅助音音型特征; 在节奏上则体现逆分型音型。伴奏采用分解和弦, 终止于主和弦。

结束部(71-79小节), 调性由G大调再次转入主题调式e小调, 这时的旋律、节奏动机与主部、副部都不同, 为了引出展开部, 做了准备, 终止于属和弦, 开放半终止。

展开部(80-195小节), 由三个递进关系的阶段组成, 出现新主题材料的同时, 又适当引用呈示部主题材料。乐章的展开部开始, 长笛声部演奏一段恬静优美的旋律, 此时音乐开始进入大调, 有了丰富的大调色彩, 也是女水神的主人公形象的再次突出表现, 像是镜头又一次拉近到主人公安汀的身上。这时的旋律深情款款,

用以完美灵动的旋律线条娓娓动听的述说着故事的发展进行。这时的展开部巧妙的引用呈示部主题旋律的节奏型,使乐章前后有呼应感。其后随着音乐律动的走向,再次进入快板旋律,这时的钢琴声部则是以波浪起伏的十六分音符烘托气氛。此时长笛声部也添加多个变化音,使调性由G大调转入E大调,转调之后的情绪更加热烈,用音乐语言形象细腻的刻画安汀对爱情深深的向往。

再现部(196-266小节),调性先进入e小调再转入E大调,再现部的第一主题,结构、旋律以及节奏都回归主部主题;第二主题调性由e小调转入同名大调E大调,在第252小节,乐章的收尾部分又回到了主题调式e小调上,再现了呈示部主题旋律音型,也使整个乐章推向一个阶段性的高潮,给听众留下无限的遐想。

三、《女水神》第一乐章演奏分析

《女水神》整部作品的核心主题表现便是第一乐章,第一乐章在演奏技巧方面要注意的几点,如下:

(一) 高低音区的转换

在本乐章中,出现了很多高中低音区不断转换的地方。如:小字二组的b到小字三组的升f再到小字二组的b,这样的音型节奏看似较简单,但实际吹奏起来却并不容易,日常练习时经常会出现音高达不到、音色发虚的现象。吹奏时,高低音区的转换是跟换指、口型以及气息的位置有关。

首先,中低音区和高音区之间的指法差异很大,吹奏速度较快的曲目时,经常会出现换指不流畅的状况。然而,解决这个问题的唯一办法就是慢练,让手指产生记忆。其次,在吹奏高低音区时的口型和气息位置是不同的。我们所说的口型通常也被叫做“风口”,在吹奏低音区时,口腔的状态应该是类似于发“ou”音,风口缩小、气息位置下沉;在吹奏中音区时,口腔的状态应该是类似于发“wu”音,风口要比吹奏低音区时增大一点、气息位置保持;在吹奏高音区时,口腔状态则是类似于发“ei”音,这时的风口要保持不变、气息位置不变,但力度加大。我们在平时的练习中,要十分注意上述这些问题之外,还可以做一些日常的八度跳跃练习,帮助演奏者巩固练习。

(二) 音乐力度的变化

在现实语言的表述中有抑扬顿挫,然而在音乐语言中也有音乐力度的表达,如ppp-pp-p-mp-mf-f-ff等,在本乐章里,力度对比处理丰富,需要在演奏前提前做好功课,标记清楚。而且,切记在乐句中出現力度对比较大的情况时,一定是后腰、腹部支撑,口型、风口的变化并不大,主要是用气息去带动发音,从而掌握强弱。

(三) 吹奏时的音准问题

众所周知,音准的质量是衡量演奏水准的重要标志之一,也是听众听觉要求上居首要的位置,键盘乐器的音准问题,一般由调音师来完成;然而管弦乐器的音准则需要演奏者通过个人的演奏控制来完成。当然,在每次吹奏乐器之前,演奏者都要用调音

器进行校音。在本乐章中,前后出现了许多带有临时变化音的旋律以及带倾向性的音阶旋律。

当我们吹奏带有倾向性的音阶旋律时,首先,我们要仔细阅读谱,观察音阶旋律中是否存在临时变化音,观察音阶旋律中的音程走向。当我们吹奏上行音阶旋律时,应当十分注意旋律向上的走向、注意气息的支撑和共鸣点的位置,避免出现低音浮躁、高音发虚的问题,越是旋律向上走动,越是要腹部力量支撑到位、共鸣点位置不能模糊。当我们吹奏下行音阶旋律时,经常遇到的问题就是高音区用力过猛、气息消耗过大,导致吹奏低音区时漂浮不定,不够扎实。如解决这一类问题,演奏者应当在吹奏高音区时,用适当的气息平稳的吹奏,一直下行,腹部支撑不变,同时气息流动也保持不变,避免过快或者过慢,直到吹奏低音区,这时的腹部支撑逐渐变强,气息下沉。

(四) 作品的情感处理

一首曲目的完美演奏,不仅需要演奏者演奏技巧的熟练掌握和处理,更是要把应有乐曲情感代入到演奏中。在中国古代音乐史书《乐记》中便有提出“物动心感”说,“凡音之起,由人心生也,人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声”。

简而言之,在音乐中,很多旋律线条都会透露着作曲家、演奏者或者听众本身的内心情感。客观的来讲,一般曲目的思想感情和情绪基调都由作曲家在创作音乐时便赋予曲目的,但演奏者的第二次创作也很重要,这就需要演奏者在练习曲目之前就做好充分的功课准备。了解作曲家、了解曲目的创作大背景、基本风格、曲目思想感情等等,这样演奏者才能将自己对这首曲目的认知、理解以及演奏时应该赋予的情感基调合理、充分的融入这首曲目中。这样,便可以在有了良好的演奏技巧之后,适当的加入情绪、情感的处理,让作品成为一部“活灵活现”“栩栩如生”的音乐旋律,而不是印在纸张上的音符记号。

参考文献:

- [1] 赵思嘉. 维多尔长笛《组曲》op.34 演奏技法研究[D]. 天津音乐学院, 2017.
- [2] 缪天瑞. 音乐百科词典[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2012.
- [3] 田可文. 中西方音乐史考试纲要[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2013.
- [4] 陈雨婷. 亨利·迪蒂耶《时光之影》音色对比与音色布局初探[D]. 西安音乐学院, 2017.
- [5] 娄丹丹. 舒伯特《引子与变奏》长笛与钢琴 OP.160 音乐研究与演奏解析[D]. 西安音乐学院, 2017.
- [6] 胡晓. 比较·理解·演绎—长笛改编曲《茶花女幻想曲》的分析与演奏研究[D]. 武汉音乐学院, 2017.

作者简介: 余润爽(1998-), 女, 汉族, 河南驻马店人, 研究生就读于南宁师范大学, 学科教学(音乐)专业。