

交响乐中的圆号作用和演奏技巧

于强瑞

(浙江交响乐团 浙江杭州 310024)

【摘要】“圆号”起源于西方，是一种历史悠久的管乐器。在交响乐演出中，圆号演奏属于其中一个部分，发挥着极其重要的作用，影响整个交响乐演出的最终效果。积极探究交响乐演出中圆号的作用与演奏相关问题，就是为了更好地把握圆号的演奏技巧，协调圆号与交响乐团各声部之间的内在关系。本文主要围绕“圆号的声音特征分析”“交响乐中圆号的主要作用”“交响乐中圆号的演奏技巧”这几个方面展开论述，希望通过圆号的深入介绍，增进人们对圆号的认识，并为相关领域带来一些参考，促进圆号与交响乐的协调发展。

【关键词】交响乐；声音特征；圆号作用；演奏技巧

无论在什么样的音乐作品中，圆号演奏都可以起到“连接作用”“烘托作用”，展现其独特的艺术魅力。比如说，在壮丽恢宏的交响音乐中，圆号可以进一步突显恢宏的气势，感染观众的情绪。再比如说，在优美深情的交响音乐中，圆号可以营造氛围，加强抒情意境，让观众产生深深的共鸣。除此之外，在同一部音乐作品中，通过不同的圆号演奏技巧，可以彰显不同音乐小节的主题，或悲伤或快乐。总体来说，在交响乐音乐中，离不开圆号演奏，演奏者要学会处理圆号与交响乐团各声部之间的关系，抓住圆号的作用、优势，使交响音乐更完整、更有质量。

1 圆号的声音特征分析

对于观众来说，一部交响曲缺少圆号，交响音乐就是不完美的演出。对于演奏者来说，没有圆号的演出，很难传达饱满的情感、深刻的意境。圆号之所以可以助力交响音乐，在交响乐音乐中发挥重要作用，是因为圆号具备的声音特征^[1]。具体来说，主要表现在“独特的音色”和“强大的融合性”。

1.1 独特的音色

与其它乐器不同，圆号的号管呈细长状。正是由于这种细细长长的结构，使圆号形成独特的音色。演奏者在演奏圆号的过程中，号嘴空气急促变换时，细长的空气柱难以在短时间内发生很大的变化，声音会表现出“迟缓”“滞后”的特点。基于圆号的音色特点，演奏者需要掌握扎实的演奏技能，合理发挥圆号的音色优势。具体来说，一方面，圆号演奏者要注意气压、力度，使圆号的音色更自然、更和谐；另一方面，在不同风格的音乐作品中，圆号演奏者要注意技巧变换，使用不同的圆号技巧，来彰显音乐作品的差异化^[2]。比如说，在欢快、活泼的音乐作品中，圆号演奏者要注意音色的清新感、灵动感。在哀伤、恬静的音乐作品中，圆号演奏者要注意音色的紧张感、冲击感。

1.2 强大的融合性

在交响乐音乐中，圆号与其它乐器融合在一起，可以进一步加强音乐效果，使整体音乐更具表现力。这说明圆号具有“融合性”特征。举例来说，演奏《智取威虎山》

这部作品时，圆号的加入，可以与其它乐器相辅相成、互增光彩，快速营造出一个类似于森林的情境。观众在欣赏过程中，有一种行走于森林、穿梭于森林的梦幻体验。而且，基于圆号音色的“迟缓”特点，观众还可以感受到交响乐音乐中的“回声”，这种回声就好像空灵山谷中传来的一阵阵回音。这样的交响乐音乐不只具备音乐性，还具有极强的艺术性、思想性，可以深深触动观众内心的情感。除此之外，圆号的演奏方式，也具有融合性特征。目前，圆号的演奏方式不仅有正常演奏方式还有“团塞”和“阻塞”。在“正常”演奏方式中，圆号的声音不仅宏亮、有力，高亢还带有强烈的震撼，可以营造出一种令人紧张的氛围，让观众跟随演出不断变换情绪，整个人完全沉浸在交响乐的情境中^[3]。“团塞”演奏出声音是乐器沙沙的声音，非常富有魔力性。而在“阻塞”演奏方式中，圆号的声音清澈、宏亮，与其它乐器融合在一起，可以加强其它乐器的表现力，让整个交响乐演出和谐、自然，富有感染力。

2 交响乐中圆号的主要作用

高质量呈现一部音乐作品，首先要对音乐作品进行细致分析。在不同的音乐作品中，圆号的作用不尽相同，对音乐作品有直接影响，也有间接影响^[4]。但总体来说，在交响乐团中，圆号的作用主要表现在：①在声部上的连接作用；②在音色上的烘托作用。具体来说：

2.1 在声部上的连接作用

在交响乐团中，圆号的融入，可以起到“连接作用”，将各声部、各乐器很自然地连接起来。基于圆号自身特点，圆号属于中音音区。相比铜管乐器演奏、木管乐器演奏，圆号演奏的音域跨度会更大一些。从音色的角度来分析，在管乐组、弦乐组，铜管组与木管组连接中，圆号可以通过音色的处理、控制，发挥连接作用。除此之外，无论是风格凄婉的音乐作品，还是风格欢快的音乐作品，圆号都可以削弱各个声部之间的音色差距，将各个乐器巧妙结合在一起。举例来说，在木管乐器中，大管、单簧管形成的组合，同大贝斯、低音提琴组合。圆号加入之后，这些乐

器组合可以产生新的和声效果,带给观众多元化的音乐体验^[5]。再比如说,根据交响乐演出的具体需求,圆号还可以当作“木管乐器”,在演奏中发挥“和声”作用,让整首乐曲过渡自然、协调流畅。

2.2 在音色上的烘托作用

圆号所具备的特殊音色,可以很好地营造悠远、绵长的艺术意境。而且,这种艺术意境并不会重复、单一,会跟随不同的音乐作品,发生不同变化。举例来说,《马勒第一交响曲》是著名作曲家古斯塔夫·马勒的作品,在这首乐曲中,恰到好处地使用圆号乐器。通过圆号的音色变化,古斯塔夫·马勒营造出一种美好、纯真的田园意境,观众在欣赏过程中,由衷感受到田园生活的和谐、惬意,心中满是憧憬。再比如说,《英雄》是贝多芬先生的第三交响曲,演奏这首乐曲的过程中,由于圆号的特殊音色,观众仿佛身临其境,可以感受到“狂风暴雨”的洗礼,心灵受到强烈震撼。正是因为这种震撼,《英雄》这首乐曲更加耐人寻味,带给观众宽广的思考空间。除此之外,在《悼念死去的帕凡公主》这首乐曲中,法国作曲家莫里斯·拉威尔也融合圆号乐器。这首乐曲中塑造的人物,本身就满怀悲伤之情,再加上圆号的烘托,这种悲伤之情就更加浓烈,可以直击听众的内心。类似这样的乐曲还有很多,都可以体现圆号在音色上的“烘托作用”。总体来说,作为音乐创作者,要善于发掘圆号音色中蕴含的种种特色^[6],将其与乐曲、乐器融合起来,营造出一个个丰富多姿的意境,让观众充分感受音乐的魅力,并从中获得情感、思想的启迪。

3 交响乐中圆号的演奏技巧

交响乐演出可以传达美、传达情感、传达正能量精神,提高人们的思想境界。观看交响乐演出,已经成为现代人的一种生活方式^[7]。那么,在正式的交响乐演出中,圆号演奏者一般要注意哪些演奏细节?①注意把握演奏主题;②注意与其它乐器的配合。具体来说:

3.1 注意把握演奏主题

圆号的音色变化性极强,对于演奏人员来说,在演奏圆号的过程中,不能一直是一个音色,没有任何波澜,要发挥音色的可变性优势。那么,圆号的音色变化要遵循什么规律?一般来说,演奏者要把握好音乐作品的主题,根据每部音乐作品的主题特点,灵活地变换音色。虽然每一部音乐作品都有自己的主题风格,但从类别上来划分,主要可以分为:①情感主题,例如:“悲伤”“愉悦”“欢快”

“激昂”等;②思想主题,例如:“对恋人的爱”“对祖国的爱”“对生活的爱”“对亲朋好友的爱”等;③意境主题,例如:“宁静”“热闹”“简单安逸”“复杂深刻”等。圆号演奏者在分析音乐作品的主题时,既要把握大的主题,也要注意每一小节乐曲的主题,要做到“不脱离大主题”,并在每一小节“富有变化性”。为了实现这样的音乐效果,圆号演奏者要将自己的个人理解融入整体演奏,彰显自己在细节上的精心处理。

3.2 注意与其它乐器的配合

圆号可以进行单独形式的演奏,也可以进行集体形式的演奏。在交响乐演出中,圆号并不是单独演奏,而是融于整体演奏之中,与其它乐器形成一种“相互配合”的关系。那么,如何把握圆号与其它乐器之间的相互配合关系?具体来说:①在交响乐排练演出过程中,圆号演奏者要注意区分圆号的“音准”,避免圆号泛音对音准产生的各种影响;②交响乐是一个集体性质的音乐,圆号演奏者要主动配合集体,以集体音乐效果为最终目标,思考如何将圆号音色融入整体音色,尤其在圆号的高低音位置,演奏者要加强控制力度,使圆号发挥应有的协助作用,助力集体;③由于圆号对整体音域有较大影响,演奏者要避免出现持续不断的“低音吐音”,以保证演出节奏不拖沓、不紊乱;④考虑到圆号对音域产生的影响,演奏者还要避免持续性的“高音吹奏”,维持正常的演出节奏。以上都是圆号演奏者要认真把握的演奏细节。为了处理好这些演奏细节,圆号演奏者要加强日常训练,让“注意事项”成为一种思想意识、一种演奏习惯。

4 结语

综上所述,在正式的交响乐演出中,“圆号”可以发挥极其重要的作用,渲染整体的演奏风格。对于圆号演奏者来说,在演奏过程中,既要注意专业技巧,也要注意融合、协调,要将圆号巧妙融于交响音乐之中,达到“和谐”“统一”的演奏效果。在日常训练中,圆号演奏者要努力学习专业的圆号知识,以及与圆号相关的理论知识,掌握综合性的音乐能力。无论是圆号独奏,还是圆号在交响乐中的演奏,只要演奏者具备综合性的音乐能力,就可以灵活应对,将圆号的特色、优势恰到好处地展现出来。

作者简介:于强瑞(1963.4—),男,天津人,二级演奏员,研究方向:交响乐、圆号演奏。

【参考文献】

- [1] 庄重.交响乐队中圆号的声部演奏问题探析[J].黄河之声, 2017(14): 97-98.
- [2] 吉祥.圆号在交响乐中的作曲分析[J].北方音乐, 2019, 39(4): 15, 18.
- [3] 林岩.试论圆号在交响乐中的作用[J].艺术教育, 2017(25): 108-109.
- [4] 孔洁莹.浅谈交响乐中小提琴演奏及其训练[J].艺术家, 2018(6): 51-52.
- [5] 郭亚男.浅谈交响乐队中小提琴演奏员的日常训练[J].才智, 2019(4): 227.
- [6] 李欢欢.浅谈小提琴在交响乐队中的演奏技能[J].休闲, 2019(36): 1.
- [7] 黄秋桦.大提琴演奏方法之研究[J].中国体卫艺教育论坛, 2019(5): 89.