

钢琴作品研读——以中国钢琴作品《春舞》为例

张海晨

(西北师范大学音乐学院 甘肃 兰州 730070)

【摘要】钢琴发展历史悠久，钢琴作品丰富多样，发展到现在为止，经历了几个重要的阶段，这些阶段对钢琴作品的产生了深刻的影响。许多国内音乐家对钢琴作品进行创作，在不同时期也呈现了不同的风格和思路，他们创作上借鉴了西方创作技法和音色表现，同时汲取了中国民族民间特色，对于钢琴的作品分析和解读不应该单单存在于浅层的作品风格把握，或者创作背景和作品所处的时期等层面，而是注重通过作品的曲式来进行分析，包括作品织体语言来深入的表达和演奏。本文以中国钢琴作品《春舞》为例，系统地从作品创作背景、时代背景、演奏技法、内容分析、演奏感悟等方面阐述对这部作品的理解。

【关键词】钢琴作品；《春舞》；技法；演奏；节奏

1 中国钢琴作品的发展历史

作品的创作是从二十世纪左右才开始慢慢发展起来的，从开始到现在，发生了许多根本性的转变，例如在钢琴作品的创作风格上、演奏手法上、技巧训练上、作品创作经验上等等各个方面都有很大的改进和突破。其以西方和声创作特点为核心进行各方面的创新和开拓。

说起中国钢琴作品的发展史，不得不提到的一个作品就是赵元任先生创作的《和平进行曲》。《和平进行曲》的创作具有里程碑式的意义，是第一部中国钢琴作品。当时是1914年，当时的欧洲硝烟四起，和平成为了人们唯一的诉求，远离战火的赵元任对饱受战争之苦的人们寄予了无限同情，模仿西方音乐古典和声风格，创作了这部钢琴小品。这个作品是发表在科学杂志上面的，赵元任是杂志的发起人和编辑之一。在那个年代出五线谱是非常困难的，赵元任就用手写的方式，然后拍照，进行试印，在当时有很大的影响。《和平进行曲》使用的西方和声特色，始终按照传统的和声方式进行，在曲中使用了几处短暂的近关系转调。在钢琴作品创作技法传入中国不久之后，就创作出这样的作品，是十分难得的。

在中国钢琴作品创作的萌芽阶段，贺绿汀创作的《牧童短笛》标志着我国的钢琴作品进入了一个新阶段。《牧童短笛》很好的结合了西洋的音乐理论还有中国传统音乐的特色，前段使用了传统欧洲古典的复调色彩手法，十分生动的描绘了乡间牧童悠扬的短笛声；第二段是民间舞蹈的音乐形式对牧童进行勾勒；第三部分是重复再现第一部分的内容，使用了中国传统加花手法，丰富了主题乐思，使得整首作品充满了中国的民族特色。其次，不可忽略的是丁善德在1950年和1955年创作的作品《第一新疆舞曲》和《第二新疆舞曲》，这两部作品是十分具有浓郁民族特色的中国钢琴作品，和《春舞》的取材以及表达风格方式手法有很多相同之处。

2 《春舞》的创作背景和历史时期

《春舞》是孙以强先生创作的一首新疆民族风味浓郁的中国钢琴作品，通过这首作品，新疆音乐的表现跃然纸上。新疆是一个民族特色独立的地区，经过长期的历史演变形成了自己独特的民族音乐特色。音乐的旋律和节奏都保持着本民族的音乐特点，具有鲜明的独立性。

《春舞》创作于1980年，通过前文的讲述可以得知，这一时期正处于中国钢琴作品创作繁荣发达时期，有许多大量的优秀钢琴作品层出不穷，正如相同风格和题材的，由丁

善德创作的《第一新疆舞曲》和《第二新疆舞曲》，还包括庄曜先生的《新疆舞曲》等等。当时的中国钢琴创作蓬勃兴起，音乐家孙以强先生应音乐家刘诗昆的邀请，创作钢琴作品，他来到新疆地区进行作品创作的采风。孙以强先生对于新疆的美景和青年人的朝气产生了很多的灵感，看着人们伴着朝阳日出而作，日落而息，往返于硕果累累的葡萄园内的场景，孙以强先生创作了《春舞》这部作品来表达对新疆美景的歌颂。

《春舞》是典型的维吾尔族风格的钢琴作品，音乐家孙以强先生生动的运用了新疆风格特色的音乐元素，还有西方的技巧性作曲的手法，充分的利用了钢琴宽广的音域和丰富的音色表达，使得整部作品具有强大的震撼力。

3 《春舞》内容作品分析

《春舞》整部钢琴作品是采用了复三部曲式的曲式结构进行创作的，该作品是由“引子—呈示部—展开部—再现部—尾声”组成的。乐曲的再现部对呈示部的主题进行了进一步的加花再现，而展开部的部分是通过一个庞大的全新主题展现的。引子部分共有18小节构成，并且确立在D大调上，形成了一个明朗的开头部分，并且有四个短小乐句组成。在开头就使用了节奏鲜明的小切分节奏型，使得新疆民族音乐元素十分明晰，并且让整个作品具有了舞蹈的动感。

在作品的呈示部是第十九小节到第七十三小节，是一个轻松活泼的小调三段体，并且具有再现部分的d小调调性。整个左手部分全部都是新疆独特的切分音节奏型，使得作品的呈示部始终处于一个舞蹈动感的状态，到了第二月段开始，作品进行了一个同音大小调的转调，从原来的d小调转为D大调，并且旋律声部移高了一个八度的位置，使得作品的风格变得更加活泼明朗，节奏和音符更加的密集，烘托渲染了作品众所表达的热烈氛围。而第三乐段，即第五十四小节到七十三小节的部分，又回到了和第一部分相同的调性上面，使得作品有一种起伏和波动的变化，并且每一个小的乐句后面都进行了加花处理，都有一个移高八度的呼应式衬腔，让作品更加富有灵动性。

在展开部部分是第七十四小节到一百七十五小节，这个部分的音乐是一个速度有明显对比的快板部分，作品转入bB大调，并且有相应的三个乐段组成，也是在这一部分进入了整首作品的高潮部分。在这一段的一开始速度不断变化的左手音程为整个展开部的速度做了基调的奠基。右手部分高声部的快速跑动旋律，可以让人非常生动的体会到新疆地

区的活泼和风趣，像是在果园中飞上飞下的蜂蝶。

再现部包括尾声部分是第一百七十六小节到二百二十八小节，整个再现部是全篇作品的变化加花再现。作品是由d小调转回到D大调，速度也开始恢复原速，给人一种主题再现，前后呼应的完满感觉。左手控制两个声部，形成多个层次，呼应着高声部的加花主题，鲜明的舞蹈动感随之变得平静，最后的新疆手鼓的声音和歌舞声变得渐渐消失，以一个D的大琶音和弦最为全曲终结。

4 《春舞》技法演奏分析

作品的引子部分可以稍微自由一点，并且富有歌唱性，音乐较为柔和，优美，要通过右手的演奏表达“舞台拉开帷幕”的既视感，踏板不能换的太频繁，但是也不可以过长导致浑浊感，必要时可以踩下弱音踏板，尤其是左右手音程传递的位置。右手的旋律线条要有情绪波动和起伏，但是触键不能够太深，要创造朦胧感。左手开始有切分节奏的时候，要先轻一点，而后再渐强渐快，但是不能够太快。

在引子部分中的三连音要使用手掌的支持，尽量保持均匀连贯，而且要注重力度的转移，整个引子部分的节奏可以相对随意一些，但是不能太跳脱于作品的大框架。

在作品的呈示部部分，开始主题的第一次呈现，要尽量轻快一点，以便与之后的主题呈现做好对比。弹奏的时候，小乐句和乐句之间要连接好，不能有中断的感觉，左手声部始终保持均匀律动的切分音节奏，突出新疆的风格特点，为作品的呈现提供强大的律动感。在第二次主题呈现的时候，右手出现了加花的旋律主题，有音域跨度大的特点，音符变得相对密集，弹奏时还是突出强调最初的主题旋律。包括在后面，第三次主题变奏时，作品变成了三个声部，音响效果更加立体丰富，而且华彩部分一定要做到流畅连贯，力度的变化则是从强到弱。

在作品的展开部部分，风格有了较为鲜明的对比变化，速度要更快，最开始的音程要做到清晰稳定，而且展开部是整个作品演奏技法方面较为复杂的一个部分，结构庞大，右手前半部分更多的是较为轻巧的跑动形式，所以要把手腕放低，着重强调每一小节拍点的单音位置，音色要集中一些，在练习中要拿出来单独训练跑动，做到不碰错一个音，体现右手华丽清亮的色彩。十六分音符要演奏准确，声音要干净集中。

在第114小节—167小节是整个作品的高潮部分，也是演奏起来最难的部分之一，双手交叠的部分，手腕力度要进行控制，触键方式要改变从前的感觉，要更加深入的触键方式来演奏，而且通过力度一点点的增加来推动整个音乐高超的进行，到了分解的长琶音部分，要单独进行练习，很容易

出现碰错音或者速度上不去等问题。演奏时候要保持手部和手臂力量的保持，做到一气呵成，中间穿插的踏板也是很有讲究，不能换的过于频繁，避免出现情绪断层的问题，推动到最后的震音乃至结束和弦的位置，将高潮推向新的高峰。

在作品的再现部位置，第169—174小节是一段过渡性质的旋律，要有种缥缈感，手指贴键进行，仿照引子部分，推动情绪进行，有起伏和波动，尤其是最高音的位置，节奏稍微轻松自由一些。旋律线条下面的和弦可以踩弱音踏板来进行演奏，形成较为鲜明的层次对比。再次出现主题变奏之后，有了三声部的演奏，左手控制两个声部，且音域跨度较大，左手要注意连接，不能够有情绪的断开。并且要注重突出左手的声部旋律，右手作为旋律的高音呼应，要声音轻巧一些，但是不可以过轻导致声部缺失。

作品的尾声部分情绪要注重把握空灵的感觉，触键变得更加轻柔，贴键处理，左手的切分节奏音域依旧较广，所以要避免来回倒换音区带来的重音感，最后的和弦可以处理为，最高音缓出的方式进行演奏，以表达作品结束意犹未尽的感觉。

5 结论及演奏感悟

《春舞》是一首新疆风格浓郁的典型中国钢琴作品，整个音乐的旋律是十分显著且富有动感的切分音节奏型穿插全曲的。整个作品的主题旋律通过层层递进，更为复杂且各不相同的加花变奏形式出现了五次，而且每一次的出现都会带来更大的震撼和“舞蹈感”，节奏变得更加密集复杂，从简单到复杂的变化和进行都能够使我在演奏的时候，变得更加有激情和动力。

我想，这首作品富有动感的左手，也是在模仿新疆的手鼓，突出新疆生活和音乐的歌舞合一的特点，所以说从一开始左手声部的节奏型出现的时候，作者就已经在给我们带入新疆的民族作品呈现感了。

我认为《春舞》是一首非常优秀的中国钢琴作品，它的出现也为中国钢琴作品的发展历史做出了巨大的影响和贡献，使得越来越普及的西洋乐器融入到中国民族文化之中，可以吸引更多的海外目光聚集到中国文化身上。这也完全说明了，中国钢琴作品的创作已经完全摆脱了固有传统的西方古典主义或浪漫主义的束缚，走向了更开阔的时代。

参考文献：

- [1] 王姣娜. 简述中国钢琴作品的发展历史[J]. 艺术研究. 2018年4期.
- [2] 邹华莉. 孙以强钢琴曲《春舞》分析[J]. 钢琴艺术. 2007年6期.