

浅析钢琴作品《水草舞》的音乐特征与演奏技巧

杜锐红

(云南师范大学 云南省昆明市 650504)

摘要: 钢琴作品《水草舞》是由我国著名音乐家吴祖强、杜鸣心于上个世纪五十年代根据舞剧《鱼美人》所创作出的钢琴作品,不论是在作品的曲调方面还是在节奏方面都是非常具有中国音乐特色,是我国民族风格音乐上的里程碑式的作品。为了更好地了解钢琴曲《水草舞》中所展现出的艺术价值,本文通过对钢琴作品《水草舞》的音乐特征与演奏技巧进行分析,使读者对钢琴作品《水草舞》的音乐特征有更深入的认识,能够给读者在演奏方面提供些许借鉴意义。本文分为三个部分,首先从钢琴作品《水草舞》作品背景和作曲家进行介绍,其次对钢琴作品《水草舞》的音乐特征、及演奏技巧触键、踏板进行分析,最后进行经验总结,为之后研究钢琴作品提供借鉴和参考。

关键词: 水草舞; 音乐特征; 钢琴作品

A brief analysis of the musical characteristics and playing skills of the piano work "Water Grass Dance"
Du Ruihong

(Yunnan Normal University, Kunming 650504, China)

Abstract: The piano work Water Grass Dance is a piano work created by the famous Chinese musicians Wu Zuqiang and Du Mingxin in the 1950s according to the dance drama Fish and Beauty. It has very Chinese musical characteristics both in terms of melody and rhythm of the work, and is a landmark work in Chinese national style music. In order to better understand the artistic value displayed in the piano music "Water grass Dance", this paper analyzes the musical characteristics and playing skills of the piano work "Water grass Dance", so that readers have a deeper understanding of the musical characteristics of the piano work "Water grass Dance", and can provide some reference for readers in the aspect of playing. This paper is divided into three parts. Firstly, it introduces the background and composer of the piano work "Water Grass Dance"; secondly, it analyzes the musical characteristics, playing skills, touching keys and pedals of the piano work "Water grass Dance"; finally, it summarizes the experience to provide reference for the future study of piano works.

Key words: water grass dance; Musical characteristics; Piano works

一、钢琴作品《水草舞》的创作背景

(一) 钢琴作品《水草舞》的来历

钢琴作品《水草舞》在进行创作的时候就是为芭蕾舞剧《鱼美人》进行的选曲,所以在内容上主要是以海底的风景为主要创作的背景。吴祖强和杜鸣心创作《水草舞》的过程中,将海底特有的水草赋予了灵魂,充分地将对大自然中的植物进行人格化。主要讲述的是以水草、人参、珊瑚等形象,去解救鱼美人的故事。本首曲子把人类的理性与感性以及音响结合在一起,观众听了,仿佛置身于海洋世界里看到鲜活的生命。曲子用声音表现水的特点,有一种律动跟和谐的感觉,还有一种温暖的阳光的特点,是因为光照进水里,感觉音乐在不停的流动中进行。因为芭蕾舞剧《鱼美人》是中国首次对芭蕾舞剧与中国传统元素的创作,充分的借鉴了古典芭蕾舞剧的表演形式,并且在芭蕾舞剧中增加中国传统的舞蹈素材。对芭蕾舞剧进行创编的时候就离不开音乐和思想观念,所以在对音乐的创作过程中也是采用的西方音乐结构和中国传统音乐结构的结合,主要是为了保障所创作的钢琴作品《水草舞》在音乐上能够与芭蕾舞剧中的舞蹈动作尽可能达到完美地结合与高度统一,这样既能够将所表达的内容通过音乐得以体现,同时也能够保障舞蹈的完整性和连贯性。而在思想观念方面,钢琴作品《水草舞》主要讲述的是海底的幻想世界,所以拥有着浓厚的中国神话色彩和中国传统民族风情,并且钢琴作品《水草舞》是为芭蕾舞剧《鱼美人》选曲,所以在整体的剧情上都是围绕着“勇敢和正义必将战胜邪恶”的中国传统观念,使得钢琴作品《水草舞》中体现着浓厚的中国传统文化色彩。

(二) 作曲家情况

1. 吴祖强简介

吴祖强毕业于中国中央音乐学院和苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院,目前吴祖强在作品方面的体裁和形式的种类是非常多的,包括管弦乐、协奏曲、舞剧、大合唱、室内乐、独奏曲等。其代表作有交响音画《在祖国的大地上》,与杜鸣心合作的舞剧《红色娘子军》和与刘德海合作的琵琶与管弦乐队协奏曲《草原小妹妹》等。吴祖强曾探索将西欧作曲技法和民族风格有机的结合,也取得了成就,因此吴祖强在音乐创编方面的音乐能力是非常强,有不断追求创新的精神,此才能够创造出我国民族风格音乐上的里程碑式的作品。

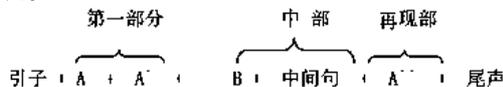
2. 杜鸣心简介

“杜鸣心是我国著名的作曲家和教育家,毕业于重庆育才学校,先后曾接受过贺绿汀、任光、范继森等音乐家在钢琴、小提琴和其他音乐基础知识方面的指导,赴莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习过作曲。其在音乐创作方面主要是偏重器乐体裁,拥有作品交响诗《飘扬吧,军旗》,交响音画《祖国的南海》等。”^[1]他丰富的音乐基础知识和很强的演奏能力,以及对音乐色彩效果的注重,这也为杜鸣心与吴祖强在创作钢琴作品《水草舞》上提供了大量的音乐创作经验。

二、钢琴作品《水草舞》的音乐特征

(一) 乐曲结构

钢琴作品《水草舞》具有非常强烈的中国民族色彩,整个作品的旋律以抒情为主,在很大程度上提升了听众的听觉感受。但是纵观整个作品,其在曲式结构的设计上又是非常简练的,其曲式结构详见图1。

数据来源:《水草舞》百度百科

图1 钢琴作品《水草舞》曲式结构图

全曲为ABA三段式结构,主调为B大调。钢琴作品《水草舞》主要是以抒情为主,并且在风格上采用了中国的传统民族风格,所以这也使得钢琴作品《水草舞》的音乐中出现古朴、轻柔的音调,同时又注重明亮黯淡色彩上的交替使音乐在表现上也有很明显的层次感。第1~8小节引子部分为降A大调,是连续四分音符的琶音和十六分音符交错在一起。仅仅是八小节的引子就把听众提前带入海底的意境中。在引子的最后两小节,左手旋律开始上行半音阶走动,节奏渐慢,引出了主部B大调的主题旋律。第9~30小节是A乐段,为B大调,由两个不对称乐句组成。采用琶音和十六分音符的分解和弦交替进行,形成了音乐主题,生动形象的刻画出水草在水波中摇曳的形象。第31~51小节是B乐段,转至b小调,旋律声部转为左手,与A乐段形成对比,采用切分音、双音与和弦加厚,采用卡农式模仿,是音乐产生层层递进的音响效果。第52~67小节,是A段倒装再现,再次重复《水草舞》主题,与A段首尾呼应。第68~86小节,是乐段的尾声。将A、B乐段的材料交替运用,力度逐渐减弱,犹如水面渐渐平静,给人意犹未尽之感。其中B段与A段形

成对比,左手是以琶音为基础是伴奏织体,同时高音区的和弦切分,形成模进音调,使听众能够产生无尽的想象,仿佛涌动的海水呈现在眼前。正是因为这种调性的不断交替,模进手法的灵活运用,使音乐的色彩浓厚,营造出一个生动地音乐形象。此外,钢琴作品《水草舞》在和弦结构上,作者以中西文化以及音乐特征进行了融合,选了既具有欧洲浪漫主义特色的和声,同时在音调中还穿插了民族风的音调,实现了传统调性和声体系的融合。而在舞台剧表演的过程中,作家在进行作品创作的过程中,和声丰富、旋律饱满,从能在丰富多彩的音乐旋律中,能够从音乐以及画面上展现出其在音乐剧中的画面感。

(二) 钢琴作品《水草舞》的中西结合元素

1. 中国元素

从技法上看,谱曲中的琶音旋律具有强烈的中国风韵,符合水草在水中自由摇摆的感觉,低音的伴奏的部分多以分解和弦琶音为主像极了海水的波澜。运用八个小节的引子拉开了序幕,产生了很强的画面感,加入了转调形成对比的中部,以及旋律的再现,在情感方面更加注入人心,因此深受钢琴家和孩子们的喜爱。

2. 西方元素

整首曲子选了B大调,色彩明亮,且音乐中多次采用卡农、重复、反复、模进等手法,而这种作曲和展开的手法,本是巴赫、莫扎特、贝多芬等西方古典音乐中所常见的音乐手法。“作曲家在音乐中,多次使用大小调的替换手法,不断的转调和离调,音乐色彩明暗交替,颇具印象派音乐风格。钢琴曲《水草舞》本是通过管弦乐曲改编而成,带有浓厚的交响乐风格。”^[2]

三、钢琴作品《水草舞》演奏技巧

(一) 触键分析

触键是决定钢琴音色的基本要素,在演奏时需把握触键的高度、深度、力度、速度等方面。钢琴作品《水草舞》在进行改编之前主要是以管弦乐为主要的演奏方式,而在改编之后为了能够更好地融合钢琴的触键,所以在声音上增加了清澈的琶音以及富有弹性的低音,充分地展现出钢琴作品《水草舞》所表达的海底世界中水草在清澈无比的水中自由自在摇曳的梦幻场景。在作品《水草舞》中,手指触键的力度与速度是很重要的一个方面,音乐作品的强弱对比都可用触键速度的快慢来把握,缓慢的触键可以能够创造出连贯、富有歌唱性的音色效果。在弹奏引子部分时手部要进行放松,力度要张弛有度并且要均匀准确地触键,使得触键的声音能够保持均匀并紧密地连接,采用渐慢的触键方式进行弹奏,进一步引导听众进入中国神话海底的梦幻世界之中。而引子与后面部分弹奏过程中是截然不同的,第一部分在触键过程中则是采用慢而力度深的方式进行弹奏,模范轻轻荡漾的水波,第一关节要有力,琶音的弹奏手掌要积极主动,弹完后要迅速放松离开琴键。运用这种流动轻快地的触键,使音色听起来自然、流畅,更好的体现海水微微荡漾的形象。第二部分则是用特殊的节奏型形成对比,突出左手的旋律线,右手作为陪衬,触键的时候要触到琴键底部,右手弹轻一点,手指要紧挨琴键,突出左右手的相互呼应,从而完成曲调的推进,情感的推进。再现部分,在保持原有第一段的基础上增加演奏者对于钢琴作品《水草舞》的情感。最后结尾渐慢,留于人们想象的空间。

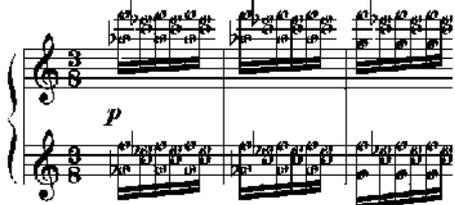

图 2

(二) 踏板运用

钢琴作品《水草舞》中对于踏板的使用始终是贯穿整个钢琴作品之中,在钢琴作品《水草舞》中的引子部分主要是在每个小节之后踩换踏板,这样能够充分地体现出水草在海底摇曳的姿态。而第一部分主要是以右手的琶音和左手的分解和弦为核心,钢琴作品《水草舞》的踏板根据左右手的高音和低音的转换,使得踩换踏板也进行了改变,由小节之后踩换踏板变成了左右踏板,并且两个踏板交替进行踩踏,从而达到柔中带刚和刚中带柔的效果。前面的引子主要是将第一段水草的摇曳进行引导,所以在第一部分与第二部分的转折点中更要体现水草的特性,这时就需要踩弱音踏板,对第二部

分的旋律进行余音的延长,从而保障钢琴作品《水草舞》整首曲的完整性演奏时要突出和声音响,第二部分旋律则是以切分音基础形成,在踏板上则是采用左右踏板的形式,从而区分第一部分和第二部分之间的区别,踏板每两小节一个和弦一个踏板,踩的时候踏板要换干净,每一个和弦慢起逐渐加快,突出低音的半音进行,描绘湖面波光粼粼的景象。最后到了再现与尾声的概括则是采用与第一部分引子中一样的小节后踩踏板,踏板起到柔润音色和连贯音乐的作用,烘托渲染乐曲的氛围,进一步地体现出全曲所要表达的内容和所展现出的意境,增强梦幻的童话色彩。《水草舞》在演奏的过程中既有重复的感觉,但是又不失单调且做到了不同的情感处理,这也能够体现出钢琴作品《水草舞》的结构编排得好,将水草舞动的形象演奏得更加鲜活。

图 3

(三) 音乐情感处理要求

钢琴作品《水草舞》所描绘的是水草在水中嬉戏摇摆的场景,其采用主要的技巧一个是琶音,弹出水草舞动的感觉,一个是双音(音程)弹奏技巧。所以在对钢琴作品《水草舞》进行弹奏的时候,以及对音乐情感的处理时,首先要对作品的音区的变化进行精准把握,就要加强对琶音和音阶的练习。从音区上看,在低音区采用多种变化音型构成了水草的多层次,高音区则和低音区保持相同的音层关系,把水草多层次舞动的形象表现的更加鲜活,使音乐富有强烈的立体感和层次感。“第一部分的引子部分,就要求演奏者要在第19小节处开始以十六分音符进行弹奏,并且采用大、小分解三和弦的方式将旋律进行展开,又要采用四分音符和八分音符的方式进行演奏,使得节奏均匀,富有层次感。”^[3]第二部分主要是在于情感的处理,要求对小节当中节奏音符的变化进行注意,从而降低在演奏过程中出现的弹错概率。第三部分在演奏技巧方面是与第一部分演奏时是一样的,主要是为了整首钢琴曲能够形成收尾的呼应,并且还要注重触键和踏板的应用,从而充分地演奏者的情感融入到钢琴作品《水草舞》的演奏之中,并使听众在对钢琴作品《水草舞》进行欣赏的时候能够有更多的想象空间和对梦幻海底世界予以向往。而对于这一音乐作品来说,在进行创作以及情感处理的时候,应当对这一作品的内在情感和背景进行具体的分析与表述,从而能够在应用与情感表达的过程中,抓住核心内容,从表达上突出情感。

总结

《水草舞》是我国在音乐作品方面广泛吸取和借鉴西欧与中国传统民族风格完美结合的钢琴作品之一,有利于促进音乐多元化的发展。所以对钢琴作品《水草舞》的音乐特色进行分析能够提高对钢琴作品《水草舞》这部作品中的艺术价值深入认识。整合本文对于钢琴曲《水草舞》音乐结构以及旋律的具体分析情况来看,该作品是作者充分与欧洲浪漫主义相融合的产物,虽然在情感表达上民族气息较为浓烈,但是实际上,这一音乐作品在进行创作以及表达的过程中,情感是非常丰富且层次非常复杂的。尤其是在对触键以及踏板进行分析与讨论的时候知道,音乐作品在进行创作的过程中,旋律与表达技法的融合,能够从情感以及演奏技巧两个方面充分展现作品所包含的内在情感,进而丰富作品的内容,通过对演奏技巧的分析给读者提供弹奏的经验。无论何种艺术都是源于对生活的思考,其本质都在于能够产生情感的共鸣,并且能够留给人们足够的想象空间。最后本文通过《水草舞》音乐特征的分析,进一步探索了西方音乐元素与我国音乐元素的融合,希望能有更多展现我国民族元素的优秀作品产生。

参考文献:

- [1] 储望华. 杜鸣心与《水草舞》[J]. 钢琴艺术, 2008(02): 8-11.
- [2] 储望华. 杜鸣心与《水草舞》[J]. 钢琴艺术, 2008(02): 8-11.
- [3] 宋晓丹. 钢琴曲《水草舞》演奏分析[J]. 当代音乐, 2019(12): 151-152.

作者简介: 杜锐红, 女, 白族, 云南大理人, 云南师范大学音乐舞蹈学院, 22级在读研究生, 硕士学位, 专业: 音乐, 研究方向: 钢琴表演。