

汤山昭钢琴曲两首

——“微音乐”第8期沙龙课程综述（下）

李乐瑶

（内蒙古师范大学 音乐学院 内蒙古 呼和浩特市）

一、《漂浮在柠檬南瓜上的月亮》

《漂浮在柠檬南瓜上的月亮》(Moon Floating on Lemon Squash)选自汤山昭作品《音之星座》(Constellation of Sounds Piano Fantasies)。¹



谱例 1

这是一首很梦幻的D大调钢琴小曲,从谱例来看它需要非常连贯的、柔和的去演奏,并且整首曲目都在一个不断流动的状态当中。对琴童的手指能力要求还是很高的,参与沙龙的刘老师演奏完毕后,针对谱例1的奏法要求,桑老师给出了指导意见,音乐术语中提示的要求温柔的、柔和的去触键,是来展现曲目所描绘的“漂浮”着的感觉,所以不光要求弹的连贯,并且触键时不能把这首作品当作是手指练习一样,弹的那么扎实稳定,还举例我们中国人说话是讲究咬字清楚的,但在音乐里有些时候是不需要字正腔圆的,需做到的是让手指也有在随着音乐流动的感觉。右手的部分做流动时,左手的伴奏也得促成柔和的情绪氛围,那么开头的这几个和弦的触键就很关键了,在进入前就要想好是要跟随着去“漂浮”的,所以手指落键要非常小心的控制手腕和指尖,轻柔地去触键,而不能随意的通过用手腕和掌关节的力量让手指“没有思想的”落在琴键上。谱例1中1—8小节高、低音谱表所展示的音乐线条都是相反方向进行的,每个音符都像是不知要“飘”到哪里去一样,但从第9小节开始,仿佛在“飘着的”过程中又逐渐拥有了它的归属感,在这一段触键时应该随着音的走向开始有了倾向性,桑老师说能演奏出具有倾向性的声音,“一定要有一种感觉,它就像是我们身上的每一个细胞一样,它们都是有连接的,如果有一个的连接不是很到位的话,那整体的连接就可能会出现。”就像声乐里讲气息一样,声音是需要有情感走向的,伴随着呼吸在流动,将小乐句的呼吸运用到钢琴中。桑老师向大家演示了带着呼吸和不带呼吸去演奏的两种版本的示范,可以更加直观的感受音乐的倾向性,同时也做出练习指导:1、在开始进入时,先吸一口气;2、伴随着吐气的呼吸感觉手指轻柔的触键;3、保持这样的感觉,有倾向性的去演奏剩下的音。



谱例 2

谱例1从第9小节开始,旋律线条转换到了左手部分,同样需要呼吸着去做每个小乐句的“落—起”,到第13小节,此时的左手还带着呼吸的“落—起”,右手部分出现了向上做环绕的旋律线条同样也使用“落—起”的方式,一指用“落”的方式触键,沿着音的走向将力量放到五指时做“起”的动作,然后再回到二指的“落”。15、16小节也是同样的触键方式,直到下一句情绪的开始时结束。桑老师提示大家第17小节的奏法是“in the key”,简单来说就是手指在抬指时一定要不能离键,贴着琴键且尽可能地不让琴键完全回弹,将手看作是“不倒翁”一样掌关节控制着、随着乐句左右摆动,像是感受不到音乐接下来要朝着哪里去走,很朦胧的状态。桑老师举例说像是自己和自己的对话,指尖像是有个吸尘器一样,收着、吸着每个音走。



谱例 3

桑老师认为这首曲目是需要大量用到踏板的,但在谱例3中的第25小节,这里的踏板稍踩1/3就足够了,否则这个负责过渡的小乐句听起来就太浑浊了。第27小节开始出现力度变化,右手旋律音不再像之前那样去保留朦胧的感觉,而是随着力度的变化像是要逐渐跃出水面一样,而后又回到“漂浮”的状态。也是从这里开始不再是仅和自己的对话了,而是用手指快触键来“说”出自己的感受。



谱例 4

最后的结尾部分有渐慢的标记,桑老师也做了示范讲解,对比第65小节左手部分做不同的触键后,对自由延长音会有什么样的影响和改变。

从宏观的角度来看曲目,整首乐曲是柔和的,跨越了三个音区,音响效果是非常立体的,高音区部分似乎距离现实很遥远,飘渺绰约,中音区距离我们很近,仿佛就萦绕在身边,低音区就像是已经浸润到了泥土里,深入地心。这首《漂浮在柠檬南瓜上的月亮》虽不如《爆米花》给人带来的元素丰富多样,但它柔美的外表下可以让我们更加细腻的去感受每一次细微的变化。

沙龙课程接近尾声时,桑老师针对现场老师们的提问回答了以下几个问题:

1、三连音中的三对二,怎样练习比较好呢?

桑老师向大家推荐了一个小口诀“一二二三”,即用数数字的方式去弹,“一”的时候左右手一起弹奏,第一个“二”时左手弹,第二个“二”右手弹,到“三”时还是左手弹,按照读数字的方式对应好位置之后就要听它们的声音了,此时需要内心听觉去构建节

奏,然后用不同的强弱去对比左右两只手的节奏,慢慢练习后再加快速度。

2、《爆米花》中第29小节开始的多声部,以及37小节的4/4拍转2/4拍这里节奏的韵律感应该怎么处理比较好呢?

关于多声部在练习时桑老师给出的建议是:乐句要分手练习,需要特别注意指法问题,声部中断大多数情况下都是因为指法出现问题,根据习琴者手指的能力去设定合适的练习指法会更容易演奏乐句。其次是左右手的保持音要时刻检查有没有将音保留住。关于节奏的韵律感问题,桑老师向大家做了将呼吸带入到乐句的示范,并不需要刻意的去强调这里的重音记号会让乐句更好听。

3、《漂浮在柠檬南瓜上的月亮》在第17小节开始,左手的小连线是三个音一组,为什么要三个音一组写小连线呢?

桑老师对这个问题给予肯定,并向大家做了示范,她认为如果按照音型来演奏,它的节奏很容易,但作曲家按照每三个音为一个乐句来写的话,就会有一种在游荡着的感觉。

4、《爆米花》第9小节,既有保持音又有跳音记号是什么意思?

桑老师认为作曲家在这里想表现出的意图是,既想要表达俏皮的感觉,又还想将它的俏皮留住一点,所以将这两个看似矛盾的记号放在一起使用,并向大家做了只用其中一种记号的演奏和同时运用两种记号演奏的对比示范讲解。

二、结语

笔者有幸能够聆听本次沙龙课程,收获颇丰,桑老师由浅入深,无论从演奏角度还是教学角度都能够给大家以启迪,同时也深感从事基础教育的钢琴教师们面对这样具体又有针对性的实践教学

活动时是受益无穷的。一线教师需要有这样细致入微、生动灵活的课堂来做示范教学,可以给一线教师们带来反思,能够更加规范和完善自己的课堂。整场沙龙课程在热烈的气氛下结束。

参考文献:

- [1]莫云.汤山昭:爆米花[Z/OL]汤山昭:爆米花(qq.com),2019.7,29
 - [2]陈颖,申虹,邓倩倩.国外学术讲座笔记研究40年:回顾与展望[J]中国海洋大学学报,2015.5
 - [3]武宁.周薇教授“钢琴基础教学的观念与实践”讲座综述(上)[J]钢琴艺术,2019.6
 - [4]庄庆德.科技论文撰写系列讲座(一)--综述类论文的写法[J]中国科技核心期刊,2008.1
 - [5]本刊编辑部.关于写好讲座与综述的几点意见[J]辽宁中级医刊,1979.10
 - [6]杨丹赫.杨燕迪教授《中国钢琴音乐创作中的“上音”文脉》讲座综述[J]钢琴艺术,2018.2
 - [7]张霞.袅袅余音,融贯中西--“吴碧霞教授武汉音乐学院声乐讲座”综述[J]歌唱艺术,2020.3
- 注:《Moon Floating on Lemon Squash》此曲由日文翻译成英文后出现不同版本的翻译,本文采用《漂浮在柠檬南瓜上的月亮》进行表述。
- 李乐瑶(1995—)女,汉族,内蒙古巴彦淖尔市人,硕士研究生,研究方向:钢琴演奏与教学

(上接第142页)

艺术,不仅仅是一种简单的技能练习,更多的是让群众了解中华民族优秀的传统文化,促进其修养的提升。各级文化单位要充分发挥自身的职能,譬如公立的博物馆、艺术馆要定期举办音乐作品演出,免费开放,让群众通过参观音乐作品演出,感受音乐艺术的美感,提升其审美能力。此外,也要定期举办邀请音乐名家有针对性的开展一些讲座或者免费培训,或针对中老年人,或针对学生,让群众可以通过多种形式的活动参与音乐欣赏和音乐学习当中。

(三)开展公益性音乐培训

除了在校内开展音乐教育和政府机构举办相关活动以外,还需要集中其他方面的力量,利用多种形式扩大音乐艺术普及的范围,进一步扩大音乐艺术在群众中的影响。譬如通过政府机构和各级音乐协会的合作,开展“音乐艺术走进千家万户”的活动,无论是在城市还是乡村,选择一个区域,定期开展公益性的音乐讲座和培训,由相关政府单位组织,音乐协会和一些音乐爱好者负责讲授,让群众对于音乐艺术产生更深入的了解,积极参与到音乐艺术的学习当中,从而在学习的过程中潜移默化收到音乐艺术所蕴含的思想内涵的影响,促进群众素养的提升。

(四)大力开展音乐作品展,开阔群众视野

普及群众音乐学习活动,不能故步自封,闭门造车,应想办法让群众打开视野,广泛吸收全国各地的优秀音乐艺术精髓。文化馆可以通过举办音乐作品展的方式,努力引进外地艺术作品,让当地的音乐爱好者学习先进经验,与水平更高的人进行相互交流。通过

举办书画名家作品展,也开阔了广大群众的艺术眼界,提高了他们的欣赏水平,激发了音乐爱好的音乐热情和创作自信心。音乐展的不断举办,必将极大地推动包括广大专业音乐家和群众音乐爱好者的学习和创作活动,进而能够促进群众音乐创作队伍的不断扩大,整体艺术水平的不断提升。

结束语:

音乐艺术经过长期的发展已然成为了一门独特的艺术形式,不仅具有极高的艺术欣赏价值,同时还包含了中国传统文化中优秀的思想内涵,音乐艺术的学习不仅可以培养人们的爱国主义精神,还能陶冶人们的情操,提升人们的审美水平,丰富人们的文化生活。同时在群众中普及音乐艺术也能促进群众人文素养和精神境界的提升,促进群众整体素养的不断提升,从而构建更加和谐、更加文明的社会。

参考文献:

- [1]谢芝.传统文化保护视域下的民族乡村文化产业发展研究——以肇兴侗寨为研究个案[D].贵州:贵州大学,2016.
- [2]张美瑞.乡村振兴战略视域下廊坊胜芳南音乐会的传承与发展[J].艺海,2018,(5):124-125.
- [3]姚力尧,姚顺增.政府、社会民间组织及个人力量对乡村传统文化发展作用研究[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2018,39(6):110-114.