

西班牙音乐元素在高校钢琴课程中的教学研究

——以德彪西创作的钢琴作品《格拉纳达之夜》为例

吴浩然

四川电影电视学院 四川 成都 610000

摘要: 从三个部分分析了 20 世纪初期被作曲家德彪西多采用的西班牙音乐元素种类, 并探讨了以钢琴曲《格拉纳达之夜》为例, 德彪西在钢琴写作中对多种西班牙音乐元素的借鉴运用。通过以掌握西班牙音乐元素在德彪西作品中的表现方式为切入点, 高校钢琴专业学生应学习以正确的西班牙音乐风格来练习、演奏和教学德彪西钢琴写作加入西班牙音乐元素的作品。在钢琴演奏专业人才培养中, 在演奏教学中, 加强学生在演奏不同流派风格的作品时, 把握正确的流派写作特点, 学习作品的内在风格元素对演奏出准确精致的音乐是十分必要的。

关键词: 西班牙民族音乐; 民族音乐元素; 钢琴演奏

Research on the Teaching of Spanish Music Elements in Piano Courses in Colleges and Universities: Take Debussy's Piano work "La soirée dans Grenade" as an Example

Haoran Wu

Sichuan Film and Television University, Sichuan, Chengdu, 610000

Abstract: This paper analyzes the types of Spanish music elements adopted by the composer Debussy in the early 20th century from three parts, and probes into Debussy's reference and application of various Spanish music elements in piano writing, taking the piano piece "the night of Granada" as an example. Through mastering the expression of Spanish music elements in Debussy's works as the starting point, piano students in colleges and universities should learn to practice, perform and teach Debussy's piano writing with the correct Spanish music style. In the training of piano performance professionals, in the performance teaching, it is very necessary to strengthen students' ability to grasp the correct writing characteristics of different genres and learn the internal style elements of works when playing works of different genres.

Keywords: Spanish national music; National music elements; Piano performance

当下, 中国各大高校的钢琴演奏曲目已不限于对巴洛克音乐、古典主义、浪漫主义等 20 世纪前的流派, 已经开始逐步对 20 世纪后西方近现代音乐的印象主义、新民族主义、新古典主义等音乐流派的探索学习和演奏。本文将以钢琴曲《格拉纳达之夜》为例, 分析德彪西将哪些西班牙民族音乐元素融入印象主义音乐创作, 并探索其在高校钢琴演奏专业教学中, 西班牙民族音乐元素钢琴作品的演奏方法。

1 西班牙民族音乐概况及德彪西对民族音乐元素的运用

自从 18 世纪定居的音乐家斯卡拉蒂去世后, 西班牙的音乐事业就逐渐衰落, 直到 1950 后西班牙民族音乐再次迎来一次音乐盛况。以伊萨克·阿尔贝尼兹等音乐家

是传播西班牙民族音乐的重要代表人物。当时的音乐风格, 在几近于浪漫主义音乐风格的同时加入发掘大量的西班牙民间音乐元素、西班牙传统舞曲以及民族乐器音响特点, 也充斥着西班牙民族在作曲家对西班牙人文风景描绘的色彩写意。当时大量的西班牙音乐也加入了若隐若现的安达卢西亚地区存在的阿拉伯风格元素, 同时加入了除西班牙本土舞蹈元素外, 由南美引进的类似于“哈巴涅拉”、“特利安那”、“探戈”等舞蹈元素。展示了西班牙的风土人情, 也勾起了那时代众多观众大量对西班牙民族文化音乐的遐想。

在对西班牙安达卢西亚民族音乐的借鉴中, 德彪西从未前往过西班牙, 但在欣赏他有关西班牙的作品时, 我们依然放佛能从中窥探到让人流连忘返的西班牙的风景以及奔放却又晦涩的西班牙风情。也许, 他习得的西班牙摩尔人特色只是从西班牙的文字、建筑图画、民族舞蹈, 但这丝毫没有阻碍到德彪西主动领略西班牙语, 更甚的是, 西班牙印象主义作曲家曼纽埃尔·德·法雅认为德彪西的钢琴小品《格拉纳达之夜》在他所有的钢琴作品中最能描绘安达卢西亚景色的作品。

项目名称:

西班牙民族音乐元素在钢琴演奏人才培养中的教学实践研究

项目编号: 2021JG40303

2 德彪西《格拉纳达之夜》中加入西班牙民族音乐元素的创作

2.1 哈巴涅拉舞曲节奏形态

众所周知,西班牙是拥有多条河流流经的国家,从地理区域文化来看,西班牙的不同流域都拥有风格各异的民间舞蹈。“哈巴涅拉”(Habanera)舞曲就是风靡于西班牙南部安达卢西亚区域的一类民间舞蹈。哈巴涅拉舞曲一般是以二拍子为主,伴随梦幻色彩的大量装饰音,较缓慢却自然摇曳的一类舞曲。《格拉纳达之夜》就是一首贯穿富有西班牙摩尔文化色彩的哈巴涅拉舞曲节奏的钢琴小品。在乐曲最开端的引子便以典型的哈巴涅拉舞曲节奏点染开整首乐曲神秘寂静的氛围。并不断以基本节奏的不断发展衍生出根植于基本节奏类型的更多舞蹈节奏形式。虽然节奏类型看似只是单一舞曲哈巴涅拉节奏型的贯穿,但在此节奏型保持的同时,其它声部却以多变风格迥异的节奏型来与其成为鲜明的对比,并通过固定节奏型的不断衍生变体,来丰富整首作品的节奏韵律。

2.2 具有西班牙特色的和声

《格拉纳达之夜》挥发出的西班牙气息更离不开德彪西对西班牙音乐语言的准确探究和运用。在对西班牙音乐语汇的借鉴中,最为耐人寻味的便是作品中大量的增二度进行的运用,特别是在第一段主题素材中,对西班牙摩尔民族音乐的使用,特别的恰到好处,无数的增二度级进,使第一个主题散发着无穷无尽的悲伤西班牙式的情怀,使格拉纳达的夜色景象深入人心,仿佛使每一个听众都曲径通幽到那个不一样的异乡。正是由于这样的特色音程的加入,西班牙色彩的进行愈来愈浓烈。

2.3 对西班牙民族乐器和民谣的模仿和运用

在整首作品的写作中,德彪西虽采用了大量支离破碎的材料来投影出他脑海中飘零悲伤的西班牙风景,但在作品第一部分音乐材料中,却使用了一段较为完整的音乐旋律,通过这段旋律的铺陈,悲伤顿时就使人身临了一段神秘的异国风光。恰如这段旋律,正是展示德彪西对西班牙民谣的准确运用。在低声部一直持续进行的这段悠长愁苦的异域旋律正是德彪西借鉴到一段西班牙摩尔民族圣歌。为了渲染整个作品的西班牙韵味,在除了对西班牙摩尔人圣歌的运用,德彪西还别出心裁的运用特殊钢琴演奏音型来模仿西班牙民族乐器。其中最为大胆的便是运用分解和弦的形式来展现稍瞬即逝的吉他拨弦,音响短暂而又轻巧,除了更加贴切印象主义的音响效果,同样也完整的实现了钢琴上的乐器模仿。同样是对西班牙乐器的再一次模仿运用,德彪西选择了流传西班牙民间的打击乐器,坚硬的材质却敲打出清脆律动的声音,搭配上贯穿全曲的哈巴涅拉舞曲节奏,更是让一个个西班牙音乐元素丝丝入扣相得益彰,在两次插入的尾声里,我们都能看到对愈来愈远的响板声模仿的

特殊音型。

3 西班牙民族音乐元素在高校钢琴教学中的演奏探究

3.1 学生对钢琴演奏声音的控制

在前面的章节已经叙述过,德彪西在钢琴创作中尤其擅于开发钢琴内在音响,其中对弱音范围多层次的控制更是精致,通过对 p、pp、ppp、pppp 的控制变化,并穿插 f、ff 在其中,侧面的描绘音乐的张力。正是由于这 pp 到 ff 转瞬即逝的张力,更恰似隐喻的表达了婆婆的印象主义。在德彪西的钢琴作品演奏中,德彪西自己强调人们应该了解钢琴是一件以槌击键而发音的乐器,钢琴家吉泽金也说过在演奏德彪西的钢琴作品时一定要把声音旋律的美感放在首位。正是由于演奏德彪西作品对音色、音量要求极为严格,所以我们更应该把对声音的控制放在作品演奏学习至关重要的位置。在作品《格拉纳达之夜》中,哈巴涅拉节奏贯穿其中,对其清晰的演奏却极其不易,尤其进入 78 小节后,声部层次变得越发的复杂,在关注外声部旋律的同时,也该注重低音声部的舞蹈节奏型,此时就应该将每一根声部线条分门别类,着重练习使得在演奏中在除了对旋律声部的加工外,依然能听见低音舞蹈节奏的不断前进。

在整首作品中,作曲家德彪西对声音音量变化的控制十分细微,其中光 ppp 的使用就使用了三次,pp 更是使用了 18 次,p 也用到了 9 次。在进行 ppp 的弱奏本就不易,进行弱奏中的强弱变化就更为困难,所以在练习时,对内心听觉的训练也就显得尤为重要,要不断发挥想象,并通过手指的尝试而得到柔和的弱音变化。在演奏时,就要避免小面积的触键以及大幅度的抬指的动作,要通过较大面积的触键去发出弱且柔和的声音。在全曲中,只在 41 小节出现过一次 ff,也正是将整首格拉纳达之夜推向高潮,要注意的是德彪西的强奏并不同于李斯特式的强奏,这里需要的较大的音量与幅度较大的渐强,但依然需要对外声部旋律的修饰,强但饱满柔和。

3.2 学生在演奏中踏板的运用

在印象主义的钢琴作品中,踏板的灵活运用就显得非常重要了,除了对延音踏板的使用外,因为作品中大量的极限弱奏音量的使用,所以也应该适当灵活使用弱音踏板。在原谱上,作曲家德彪西只为尾声的 130-136 小节标注了踏板的使用情况,所以在作品的其它部分,踏板的使用更要尤为谨慎,踏板的加入,使得音响效果对意境有一定的铺陈作用,但过量的混响,则会破坏旋律的美感。因为作品特殊节奏性的特点,其基本的踏板运用应该是保持旋律的流畅性外,根据哈巴涅拉节奏型一拍换一次。而在全曲中尽量避免一踩到底的踏板运用,而根据声部、旋律的特点,采用半踏板或四分之一踏板的运用,这就对个人的内心听觉提出了较高的要求。以 67-75 小节为例,除了对低音声部特殊的节奏型一拍一

换的运用方式外,就应该用四分之一踏板或更少深浅的踏板踩法来保证旋律声部的清晰,同时又保留朦胧的意境。在对弱音踏板的运用上,更应类比于延音踏板的使用,灵活的运用半踏板以及四分之一踏板的踩法。特别以 130-136 小节为例,就应该采用弱音踏板一半的踩法,为了能够保持的弱奏的情形下,也能保证手指对内声部旋律的控制。

4 结语

总而言之,在高校钢琴演奏专业人才的培养过程中,引导学生对其写作风格及流派的探究是非常必要的。通过对以钢琴曲《格拉纳达之夜》为例,探索了在高校钢琴演奏教学中,西班牙民族音乐风格元素在钢琴作品写作中的借鉴运用,特别是在演奏中顺应作曲家的意图,依据西班牙乐器、民谣、舞蹈等元素的固有风格,展现印象主义风格下的西班牙小镇夜晚。演奏蕴含西班牙民族音乐元素的钢琴音乐,强调了手指对音色音量变化的

控制,在追求若隐若现的音量变化同时,也需要对旋律的柔和性的把控。对踏板的运用,也要遵从对声音自身的要求,除了要让延音踏板对情绪氛围有铺陈烘托作用,也要避免过量的延音踏板对声音美感的影响。每当演奏一个新的作品时,对其无尽的探索是必不可少的,这是对演奏专业学生提出的必要的前提要求。

参考文献:

[1] 胡千红.试论西方钢琴音乐流派的形成与发展[J].大众文艺:学术版,2009.

[2] 李佳.西班牙钢琴曲演奏与艺术发展研究[J].吉林美术出版社,2018(9)

[3] 徐爽.浅析《格拉纳达之夜》的创作风格与演奏方法[J].钢琴艺术,2002,000(002):30-33.

[4] 毛晓骅.印象派作曲家德彪西作品中的异国情调[J].美与时代:美学(下),2003(12):2.