

巴拉基列夫钢琴改编曲《云雀》音乐特点及演奏技巧

武黎娇 乌黎^{通讯作者}
(内蒙古师范大学)

摘要:米里·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫是19世纪俄罗斯的著名作曲家、钢琴家和指挥家,同时也是“强力集团”的发起人和领导者。他的主要成就包括音乐创作、音乐教育和民族音乐的发展。《云雀》是米里·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫根据米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡的同名声乐作品改编而成,本文以巴拉基列夫改编曲《云雀》为研究发展对象,通过对变奏曲作品的曲式结构、创作背景、演奏技巧进行分析,以展示这首改编曲的完整结构和曲式风格。

关键词:巴拉基列夫,音乐特点,演奏技巧

1 引言

巴拉基列夫(Милий Алексеевич Балакирев)(1837.1.2—1910.5.29)在青年时代与爱国主义作曲家米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡(Михаил Иванович Глинка)(1804—1857)相遇并深受其影响。《云雀》以质朴醇厚的大自然韵味著称。作者青年时期就改编过相当多民间音乐。《云雀》即为其中一首,在旋律主题上,巴拉基列夫大多保留了原创的风格特点,而且还加入原作中没有的变奏技巧,使其兼具了别致的韵味,丰富了内容形式,也更具个性化。本曲不管在音乐创作手法上还是演奏传统技法上的应用,都体现了俄罗斯民族音乐的风格特色,推动了俄罗斯和世界民族音乐领域的发展,值得大家学习和揣摩。

2 巴拉基列夫和钢琴改编曲《云雀》的创作背景

《云雀》是米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡(Михаил Иванович Глинка)(1804—1857)继承和发展了俄罗斯民族音乐文化的基础上创作而成的声乐作品,具有俄罗斯音乐浓郁的感染力,而巴拉基列夫处于浪漫主义时期,在这样的大环境下巴拉基列夫带领着“强力集团”推动俄罗斯民族音乐发展。通过对《云雀》的改编我们可以看出巴拉基列夫对民族音乐的热爱和追求。

2.1 巴拉基列夫生平简介

米利·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫(Милий Алексеевич Балакирев)(1837.1.2—1910.5.29)1837年出生于俄国,是俄罗斯民族乐派代表人物,他诞生在尼日戈洛德一个没落贵族家庭,自幼学习钢琴,音乐天赋非凡。

1855年与米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡(Михаил Иванович Глинка)(1804—1857)相识并受其音乐的影响开始学习和创作民族音乐,1862年后凯撒·居伊(Цезарь Антонович Кюи)(1835—1918)米利·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫(Милий Алексеевич Балакирев)莫捷斯特·彼得诺维奇·穆索尔斯基(Модест Петрович Мусоргский)(1839—1881)亚历山大·波菲利维奇·鲍罗丁(Александр Порфирьевич Бородин)(1833—1887)尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基-柯萨科夫(Nikolai Andreivitch Rimsky-Korsakov)(1844—1908)组成“强力集团”又成“巴拉基列夫小组”。后继承格林卡的事业,发扬和捍卫俄罗斯民间音乐。他的音乐风格具有民族性、亲民性、英雄性。他的作品多表现风土人情和自然景象,多以民间音乐为创作源泉。

1867—1870年担任交响乐指挥。之后成为著名的作曲家、指挥家、钢琴演奏家。1871年患有疾病,很少参加音乐活动,1910年5月29日在圣彼得堡去世。

2.2 云雀的创作背景

《云雀》是格林卡创作的一部十二首抒情套曲组成的声乐套曲《向彼得堡告别》而《云雀》就是其中的第十首,虽不是最重要的一首,但它得到广泛流传。全曲表达了大自然的景象,充分运用俄罗斯民族音乐的特点。而巴拉基列夫将格林卡的声乐曲《云雀》改编成钢琴曲,运用了变奏曲的结构形式,但主旋律还是运用了声乐曲的旋律,其他方面进行了创新和发展,大大提升了《云雀》在钢琴上的表现力。

在当时战乱的背景下,作曲家的作品都以当时的民族音乐为主,抒发当时的情感。而当时的格林卡已经被称为“俄罗斯音乐之父”,他的作品已经家喻户晓,巴拉基列夫受其熏陶,在

格林卡去世后巴拉基列夫的作品都带有格林卡音乐创作的特点,成为格林卡的继承人。1877年整理格林卡作品集时将他的声乐作品《云雀》改编成钢琴曲,总之格林卡对巴拉基列夫的音乐创作影响非常之大。

3 钢琴改编曲《云雀》的曲式结构分析及音乐特点

钢琴改编曲《云雀》在二度创作中运用了变奏曲的曲式结构,变奏曲是指主题及其一系列变化反复,并按照统一的艺术构思而组成的乐曲,全曲有两处运用了变奏手法进行创作,内容是由主题内容改编而成。从引子到结束该曲都紧紧围绕这个主题变化展开,主题是通过原声乐作品分解的手法构成。

《云雀》的结构为引子+主题+变奏一+变奏二+尾声五个部分组成的一首完整的曲子。

	引子	主题	变奏一	变奏二	尾声
小节	(1—12)	(13—34)	(34—56)	(57—66)	(67—72)
乐句	4+4+4	4+4+4+4+5	4+4+4+4+6	4+7	6
调性	$\flat$ 、 $\flat$ G、 $\flat$ b	$\flat$ b	$\flat$ b	$\flat$ B	$\flat$ B

引子中的第一句通过格林卡声乐作品的动力内容展开共有三句,第二句和第三句运用模仿的手法进行发展,右手单旋律的两小节有强弱的变化犹如云雀的鸟鸣声,左手的手音和右手的音型像两只云雀在对话一样生动形象。(如谱例 3.1.1)

谱例: 3.1.1

主题部分,由13小节的左手分解和弦构成与引子部分相区别。14—17小节为第一乐句,右手的主旋律通过高八度原样再现进行发展。(如谱例 3.1.2)

谱例: 3.1.2

18—21小节的第二乐句,通过同头异尾的创作手法使曲子更加灵动,这两个乐句调性为降D大调,22—25小节和26—29小节为第三和第四乐句,结构与两乐句基本相同,调性为降G大调。而后的33小节的华彩部分将曲子推向高潮。(如谱例 3.1.3)

谱例: 3.1.3

在变奏部分中作者用了复调的手法,变奏一主旋律在高声部,用保持音突出,中音声部由分解和弦进行发展,有流动性的音响效果,次中音声部运用引子部分的音型和分解和弦及柱式和弦,使音乐更加灵活,增强和声效果。

变奏二中主旋律运用八度音程,打破密集的旋律结构,使音响效果更宏伟,左手的和弦更加衬托出主旋律,使音乐发展进入平缓,为结尾做准备。

结尾部分的右手运用引子的节奏型,通过重复将乐曲发展到结束,调性结束到降B大调。

这首作品是浪漫主义的音乐风格,作品表达的主观情感强烈且张扬,作品都具有作曲家的独特个性,并且作品的创作都植根于本民族的文化土壤之上。体裁上打破了古典音乐的程式化的限制,出现“标题音乐”意图明确。旋律上,从《云雀》可以看出乐句组成没有固定的形式约束,多为自由化的形态,抒情性加强。和声上,该作品结构进行了扩展表达更自由,在和声的营造下弹奏时具有交响曲的音响效果。在力度和速度的变化(如谱例 4.1.1)上,强弱幅度的变化成为了这时期的典型特征,每次的强弱变化都至关重要,与前面的内容形成强烈的对比关系。曲式结构的自由多变使作品内容更加丰富多彩,打破了古典时期的严格且具有逻辑性的曲式结构。

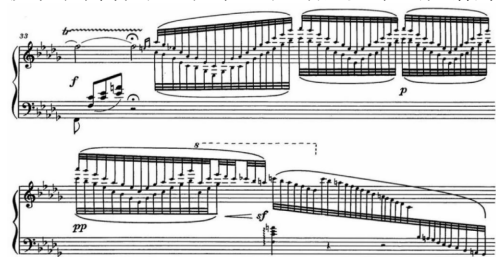
4 钢琴改编曲《云雀》的演奏技巧

《云雀》作为一首声乐作品改编成钢琴曲在演奏技巧上也增加了难度和亮点,通过华彩部分可以更好的连接到新的部分,通过对华彩部分和变奏这两个部演奏技巧进一步分析了解曲子。

在这首乐曲中有几处华彩部分,华彩部分原指在咏叹调中演唱者在结尾处自由发挥的段落,用来展示演唱者高超的技术和器乐的性能,后用于乐曲创作为烘托乐曲的气氛。华彩部分由颤音开始,最后用保持音进行缓冲作用,在弹奏时要弹出华丽的感觉,四次重复后,内容进入新的部分。

4.1 华彩部分的演奏技巧

第一次的华彩乐段出现在 33 小节,是由上下行音阶来回反复构成,主要是起到主题和变奏一的一个连接作用也顺势将乐曲走向高潮,三十二分音符的节奏使得华彩部分的节奏非常的快,这就要求笔者要相当熟悉此段的同时还要进行流畅的演奏,在练习时笔者要慢弹保证音的连贯性,在转指时手指要提前做好准备,不能突出转指时的音量要做到重音只放在每组音阶的第一个音,在音乐走向上是由弱到强再到弱这就要求演奏者手指技术非常高,从而在练习时要着重多练。(如谱例 4.1.1)

谱例: 4.1.1

第二次华彩部分在第 54 小节,这部分是由左右手交替的三十二分音组构成,同时起到一个连接和情绪转化的一个作用,在弹奏和练习中首先要对每组音的位置相当熟悉,这样再随着音高和速度的逐渐递增才能更好的表现出由弱到强的变化使乐曲再次走向高潮。(如谱例 4.1.2)

谱例: 4.1.2

4.2 旋律突出的演奏技巧

《云雀》的变奏部分运用了许多变奏手法进行创作,如复调、音阶、八度音程加和弦的组合等等,使音乐更具有表现力。为更好的表达该曲的音乐效果,在手指力度的控制上和乐曲整体的连贯性上就要求笔者用多听多唱的方法进行练习。

第一次变奏出现在第 34 小节开始,运用复调的手法将主旋律放到高声部,而 35 小节右手是四组四个十六的音阶跑动把主旋律放到左手上,34 小节在弹奏时右手因单独练习增强手指和手腕的力度主要突出主旋律弱化其他音,主旋律的时值要弹满。练习 35 小节,右手作为伴奏,左手在弹奏主旋律音时也要加大力度突出主旋律,右手的音阶跑动前段因将力度放在指尖进行弹奏,双手合弹时要清晰的呈现出歌唱性的主旋律,乐曲的横向上注意主旋律的连贯性。其他变奏内容也和这两小节一样,整体要弹奏流畅。(如谱例 4.2.1)

谱例: 4.2.1

第二次变奏主旋律时出现了八度音程变化 50-53 小节,初弹时要放慢速度慢练,先将音程和和弦的位置弹奏清楚不要碰到其他的音,练熟后再提速。弹奏时,这段情感表达强烈,将音乐再次推向一个高潮,所以在弹奏时要延长手臂,手指就像粘在琴键上,找到抓住琴键的感觉。弹奏出宏大的气势和辉煌的效果。声部控制上难度很大所以弹奏时要再次做出清晰的层次感。(如谱例 4.2.2)

谱例: 4.2.2

5 结论

巴拉基列夫再一次给了《云雀》这首作品新的生命,在创作时借鉴了浪漫主义时期创作的手法,增强了音乐的表现力和演奏难度。同时还保留了声乐作品中原有的歌唱性的风格,所以在弹奏中笔者首先要分析该曲的曲式结构,对该曲有一个清晰的认识,并找出该曲的难点,其次要对难点进行单独的练习确保每小节甚至每个音弹奏出来都准确和连贯,要克服曲中的难点,表达出作者想表达的意境。为了更好的弹奏出该作品笔者还要了解俄罗斯民族音乐的特点,将情感表达到位,才可以真正的弹奏好本曲。

参考文献:

- [1]陈语.巴拉基列夫钢琴曲《云雀》的音乐特点及演奏技巧[J].普洱学院报.2021年4月.第37卷.第二期.
- [2]耿炜娜.谈俄罗斯音乐民族特征[J].歌海.2008,(5).26-27.
- [3]丁姆莉,权辉.试析俄罗斯作曲家作品中的钢琴变奏曲演奏特点[J].中国音乐,2009(4):259-262.