

Analysis of the Artistic Expression and Performance of the Two-piano Works under the Artistic Conception of Ancient Poetry

Zixian Li

Xinjiang Art University, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

The double piano performance in the artistic conception of ancient poetry belongs to a kind of piano duet. Through the painstaking study and practice of Chinese piano scholars, the performance skills of Chinese double piano works are gradually mature in the development, but the theoretical research is still relatively weak. In order to better develop the double steel works under the artistic conception of ancient poetry and music majors and music lovers' understanding and learning of such music works, this paper will explore, research and analyze the teaching and performance of double piano under the artistic conception of ancient poetry.

Keywords

ancient poetry; double piano; artistic expression; performance analysis

古诗词意境下的双钢琴作品艺术表达与演奏分析

李子贤

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

古诗词意境下的双钢琴演奏是属于钢琴二重奏的一种。通过中国钢琴学者们刻苦地学习与大量的练习, 中国双钢琴作品的演奏技巧在发展中逐渐成熟, 但是在理论研究方面还是较为薄弱。为以后古诗词意境下的双钢作品更好的发展和音乐专业学生及音乐爱好者对此类音乐作品的了解与学习, 论文将从古诗词意境下的双钢琴的教学与演奏两个方面进行探索与研究分析。

关键词

古诗词; 双钢琴; 艺术表达; 演奏分析

1 引言

古诗词意境的双钢琴演奏是一项再现的艺术, 他是把中国古代诗词所表达出来的文化意境用双钢琴演奏的艺术形式表现出来。古诗词意境的双钢琴作品非常少, 至今为止只有几十首作品存在。最早存在的一首中国双钢琴作品是《农村新歌》, 这首作品从题目到所表达意境均符合当时中国的时代背景。而中国双钢琴音乐被业内音乐家和教育家注意到并重视起来是在 20 世纪八九十年代, 在此之前中国双钢琴音乐属于萌芽时期^[1]。随着中国经济的高速发展, 大量的西方音乐涌入, 双钢琴创作进入到了初步发展阶段, 双钢琴作品开始从体裁、创作技法、音乐风格和演奏技法逐渐走向成熟。中国双钢琴作品也开始变得多元化, 在双

钢琴作品的创作、改编和创编过程中, 中国民族的因素也大量加入进来, 古诗词意境与双钢琴的完美结合让双钢琴作品更加丰富。

由于双钢琴作品曲目的增多和日渐普及的双钢琴音乐教育, 古诗词意境的双钢琴演奏也逐渐走近大众的视野, 并被高校老师和学生关注及喜爱, 开始在日常钢琴教学和音乐会上频繁使用与演奏^[2]。

2 古诗词意境的双钢琴作品对钢琴演奏教学的价值与培养策略

从双钢琴音乐作品的教学价值上来讲, 这种训练可以提高学生们之间的合作能力, 而古诗词意境的双钢琴作品还可以丰富学生的审美情操, 充满韵味的旋律带给学生们美的感受, 通过弹奏感受到古代文人诗词与音乐融合的意境美, 更能进一步提高学生们乐感、识谱和钢琴伴奏的能力, 让同学们从多个维度去感受音乐了解音乐, 潜移默化中提升了学生们的音乐素养。

对于古诗词意境的双钢琴作品在钢琴演奏的培养策略上, 从大学课程设置上入手, 双钢琴可以作为辅助,

【课题项目】2021 年新疆维吾尔自治区普通高校“音乐学”重点学科科研项目, “古诗词意境下的双钢琴艺术表达”(项目编号: 2021YYXYZDXKE(Z)01)。

【作者简介】李子贤(1996-), 女, 中国山东人, 硕士, 从事音乐教育(钢琴演奏与教学)研究。

在钢琴独奏技术达到一定熟练程度后,挑选演奏能力相当的学生配对进行双钢琴训练,从而达到更好的训练效果。可以通过给学生不同风格不同体裁的双钢琴作品让教学内容更加丰富。在两位双钢琴作品演奏的同学日常合奏中,加强节奏和音乐性的训练,使两位同学提高合作能力,互帮互助,互相学习的能力,从而提高他们对双钢琴的学习兴趣,激发他们对古诗词意境的双钢琴作品的学习愿望^[3]。

3 双钢琴作品艺术表达

3.1 古诗词意境的双钢琴音乐艺术情感表达的内涵

音乐通过声音表达艺术,他能够表达出人类所有想表达出的思想以及情感,音乐表现出来的行动轨迹,让人类在情感上产生共鸣,随着他喜悦而喜悦,随着他悲伤而悲伤。而通透的欣赏古诗词意境的音乐才能更好的体验音乐想要表达得美好,这要求演奏者首先要理解所表演的音乐,作品不仅是单纯的音符,他优美的旋律、丰富多彩的音色都要在演奏中一一展现出来^[13]。

纵观古诗词意境的双钢琴作品,大都是中国民族性演奏风格的作品,是作曲家们在借鉴了西方演奏技法后结合中国特有的民族风情创作的双钢琴音乐。和声整体建立在中国民族调式上,要求演奏者不仅要在钢琴演奏技法上结合古诗词韵味,还要在音乐审美上更具民族性色彩。这要求在演奏技法上旗鼓相当的两位演奏者,才能让音乐作品中的古风古韵展现出来^[4]。

古诗词意境的双钢琴音乐会给听众带来不一样的情感体验,随着听者不同的经历、不同的心情,每次聆听都是一种新的感觉,进而调节心情提升思想境界,让人每次都会有所领悟。

3.2 使用恰当的钢琴演奏手法

技术服务于音乐,但是高超的手指技术可以让音乐更加具有流动性,演奏者可以只专注于情感的抒发完全放心手上的演奏状态。曲子较难演奏的地方一般是曲子的华彩乐段,所以我们要针对技术难点部分做一些练习。例如,张超作曲的双钢琴《山河颂》,其作品一钢和二钢均有大段手指跑动的琶音部分,要求演奏者有一定的基础,手指具有快速和灵活性。在手指跑动的训练中,我们强调一定的技巧性,可以将手保持在自然抬起的高度,不要将手抬得过高或者压低手腕,在手保持一定自然的高度同时要注意让大拇指跑动的方向应该是横向进行而不是纵向进行,以气带力用小臂带动手腕发力弹奏。手指弹奏琶音的跑动过程中,会出现声音不均匀,颗粒性不够清晰,节奏不稳定的状态,尤其在加速后这种情况更为明显。我们就需要结合谱子进行几点基本功的训练,可以将四个音、八个音为一组分别进行练习,把手指力量转移,更强调锻炼四、五指的方法,这样声音会更扎实节奏会更稳定^[5]。

3.3 用声音对作品进行诠释

声音对作品有着极大的影响,想要作品诠释得非常出彩,演奏者就必须要去追求好的音色。例如,罗麦朔作曲的双钢琴作品《胤禛美人图》,在作品第二章,作者就运用了极具民族性的音乐旋律,让人们听到脑海中立刻浮现古代美人图的唯美景象,仿佛古琴声的韵律,茶香袅袅,行走时衣裾的飘动,这些画面都扑面而来。想要两台钢琴的配合下演奏出这样的音乐,需要两位演奏者对音色的处理要求极高,要如歌声一样美妙,还需要有高超的连奏技巧,要求手指在第一个音弹奏下去后不要立即有抬手指的动作,落下第二个手指才能松回第一个指尖,动作要连贯起来一气呵成。还要求手指演奏之间不能有间隙,手的演奏动作和脑的思考同步进行,音和音之间连接起来像唱歌一样让声音具有流动性。演奏时除了指尖的要求,在力量方面也要着重注意,连奏时两个手指的力量互相转移,除了要求手指的稳定性还要求手部肌肉的稳定,控制住整个手部力量,让指尖在钢琴上顺畅弹奏。虽然不同的演奏者会对音乐上有不同的处理,但是在同一首曲子中音乐的规律大体上还是一致的^[6]。

3.4 钢琴音乐审美情感的表现

听众在欣赏双钢琴音乐中,会受到不同曲调的影响而产生情绪变化,有时悲伤、有时欣喜,音乐总是让人感觉充满惊喜与活力,所以音乐的审美带给听众的情感体验也是富有满足感的。例如《霓裳羽衣幻想曲》,这首古诗词意境的双钢琴曲调悠长缓慢,音乐的意象来源于舞蹈《霓裳羽衣舞》,这个著名的中国唐代舞蹈^[12],白居易还曾描绘它犹如仙女在跳舞;《四景图》中运用“东、南、西、北”四个变奏描绘出城市荆门的景色,经过由强到弱四种不同层次的音乐对比后逐渐降到最低音量,仿佛城市经过一天的喧嚣后再次归于平静;《微光》是一首五声调性的双钢琴作品,音乐刻画了生命由微小到强大的过程,仿佛带领听众用短暂的时间去寻求生命的答案^[7]。

4 演奏分析

4.1 主动模仿我国传统乐器的演奏风格

在双钢琴演奏的过程中,要突出作品的古诗词意境,就要求演奏者必须主动模仿如古筝、琵琶、二胡等我国传统乐器的演奏风格,像琵琶的轮指、古筝的刮奏、笛子的吹奏都可以通过作品中的装饰音、延音踏板或多元化的触键方法在钢琴上演奏出来^[11],营造出富含民族性的独特音响效果。通过去模仿这些传统乐器的演奏方法,可以使旋律线条增加更多修饰性的背景音,在主旋律的基础上弹奏出多声部的民族调式,在听觉上让我们的感官更丰富。

4.2 合理安排音乐节奏

古诗词意境的双钢琴作品往往具有非常明显的传统音乐的风格特征,在演奏作品时会要求根据作品的风格去调整演奏速度。在作品的重要乐段时,强调音乐的速度和演奏力

度,音乐的强弱对比要突出。节奏风格多样,有舒缓、悠扬、急促、激烈等,演奏者掌控好音乐中蕴含的这些艺术元素,则能陶冶听众的艺术情操。把握好节奏演绎出传统音乐的风格韵味,让音乐流动中的松散性、波动性更好地体现出来,让音乐充满艺术感和自然张力^[8]。

4.3 正确运用装饰音

双钢琴《四景图——荆门民歌主题变奏》中的一钢和二钢的装饰音相呼应,与左手低音“钟声”做对比,见图1。

图1 双钢琴

想要音乐更加生动有趣,我们必须使用一些装饰音,让旋律的色彩感更加丰富。装饰音的运用要规范,符合和声的特点,不要突兀,结合中国五声调式常用的和弦音色,在作品中突显出民族小调的特点。钢琴属于西方乐器,不能像中国民族弦类乐器一样,有扫、捻、抹、滑的技法,因此我们可以在钢琴作品中添加装饰音来模仿这些乐器,使我们的双钢琴作品达到想要完成的古诗词意境的效果^[9]。

5 结语

在现代这些中国作曲家创作的双钢琴作品中,突显了中国作曲家不光借鉴西方的音乐作曲技法,也逐渐被本土文化所吸引^[10]。古诗词又是我们从小就学习并背诵的传统文化,他影响了我们每一代中国人,作曲家用独特的创作手法结合古诗词的意蕴,让我们的双钢琴作品充满了民族独特的风格韵味,既符合了我们中国人的审美又体现出了音乐内

涵。相信古诗词意境的双钢琴作品可以在中国发展前景无限,受到更多演奏者的喜欢,在舞台上大放光芒。

参考文献

- [1] 于勒.浅谈双钢琴音乐作品在高师钢琴教育中的教学价值[J].大众文艺,2017(3):1.
- [2] 吴启健.1996—2010年双钢琴文献综述[J].安徽文学,2011(4):1.
- [3] 肖丹丹.民族元素与西方技法之交融——探索新世纪中国双钢琴作品[J].歌海,2014(11):4.
- [4] 苟倩如.双钢琴音乐作品在高师钢琴教育中的教学价值[D].贵阳:贵州师范大学,2015.
- [5] 何冰.双钢琴在中国的发展前景展望[J].商业文化(学术版),2008(8):130.
- [6] 关廷远.中国钢琴作品的演奏方法分析[J].艺术品鉴,2021(7):5.
- [7] 苗艺璇.中国古诗词文化与钢琴音乐的融合——以钢琴作品《唐人诗意两首》为例[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2014.
- [8] 曾广海.中国古诗词艺术歌曲的发展脉络及演唱思考[D].上海:华东师范大学,2014.
- [9] 朱星.中国双钢琴音乐的艺术特色及审美内涵[J].当代音乐,2016(13):2.
- [10] 张霞.浅谈双钢琴教学对学生学习能力的培养[J].大众文艺,2011(14):2.
- [11] 何冰.中国双钢琴音乐研究[D].武汉:华中师范大学,2009.
- [12] 王菁菁.试论双钢琴教学的系统性、科学性与实践性[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2006(2):81-84.
- [13] 梁智源.谈双钢琴教学在大学钢琴教学中的运用[J].青春岁月,2012(22):1.