

探索钢琴曲《二泉映月》的演奏艺术

张 丹

(牡丹江师范学院音乐系)

摘 要:二胡独奏曲《二泉映月》是我国著名的民族音乐精品,而储望华先生改编的同名钢琴曲《二泉映月》则为它拓宽了传播与发展的空间,对西洋乐器用于表现中国民族音乐是一次成功的尝试。这首作品在演奏上有着很高的研究价值,笔者从个人演奏风格、乐曲内涵、和乐器性能三方面论述作品的演奏艺术,希望能归纳出一些对钢琴演奏与教学有益的启示。

关键词:个人演奏风格;乐曲内涵;乐器性能

作曲家储望华先生于1972年根据二胡曲《二泉映月》改编的同名钢琴独奏曲《二泉映月》,在曲式结构与音乐色彩方面都对原曲有所发展与创新。这一成功的实践不但对于西洋乐器用于表现中国民族音乐是有益的尝试,也对钢琴演奏与教学给予重要的启示。储望华先生的文章中说请不要过多地去比较钢琴与二胡这两种不同的乐器,特别是不要把其中一件乐器的特长与另外一件乐器的短处相提并论。因为每件乐器都有自己的特色,这两件乐器的背后有着不同的东西方历史和文化的渊源。这段话使得研究这首作品演奏的学者们茅塞顿开笔者在演奏与教学中深有体会,如何能做到“中西合璧,相得益彰”,在探索作品的演奏艺术上,以下略有浅显的认识。

一、“愁情由人去,浓淡总相宜”——通过个人演奏风格探索演奏艺术

关于《二泉映月》的曲名,祝世匡先生曾经在一篇文章中有这样的回忆:当年录音后,杨(荫浏)先生问阿炳这支曲子的曲名时,阿炳说:“这支曲子是没有名字韵,信手拉来,久而久之,就成了现在这个样子。”杨先生又问:“你常在什么地方拉?”阿炳回答:“我经常在街头拉,也在惠山泉庭上拉。”杨先生脱口而出:“那就叫《二泉》吧。”我说:“光名《二泉》,不象个完整的曲名,粤曲里有《三潭印月》,是不是可以称它为《二泉印月》呢?”杨先生说:“‘印’字抄袭得不够好,我们无锡有个映山河,就叫它《二泉映月》吧!”阿炳当即点头同意。《二泉映月》的曲名就这样定下来了。

至于演奏《二泉映月》,愁情由人去,浓淡总相宜。你说是秀丽的江南,月色清澈,泉水淙淙,所以应当弹得高雅清秀;你或说感情凝重,深沉饱满,应该弹出雄浑大度的气势;储望华先生指出见仁见智。或者将以上两种“浑为一弹”,熔刚柔于一炉,更具幅度,境界更高。本来这就是一个最纯的中国民间曲调和一个最纯的西洋乐感的结合,让这种结合由作曲家和钢琴家去共同完成。钢琴家以读谱准确和能看出乐谱里面的潜在内涵为己任,优秀的演奏家从来是懂得作曲家有着乐谱上写不出来的东西,那里有着一个天地,有的是等待着演奏家去挖掘的,甚至是等待着知音的听众去寻获的。凡属气质性、韵味性的东西,只能凭各人的感受和灵性去发挥。Rubat(自由节拍),触键的深浅,踏板的多少,延长记号时值的长短,既无法限定标出,也完全无此举之必要。本来这就是一个最

纯的中国民族曲调和一个最纯的西洋乐感的融合!让这种结合由作曲家和钢琴家去共同完成。由此可见,虽然中西方在乐器表达形式,音乐的思维方式上各有千秋,但对音乐内在本质的理解与感悟却汇成两种文化之间的一个交点。音乐说到底是一种心灵的艺术,在音乐中任何方式或技艺都只是一种手段或过程,绝非终极目的。二泉映月的原创二胡音乐就已使许多外国友人感动得流泪,而钢琴形式的转化则为它打开了更为广阔的生命空间。

二、通过乐曲内涵探索演奏艺术

在将二泉映月改编为钢琴独奏曲时,如果没有对其作者阿炳所在的特定年代,对其具有代表性的悲苦一生,对这个古老民族当时处在危机边缘的生存状态有着深深的理解与感同,那么是无法成功地创作出钢琴版的《二泉映月》著名作曲家储望华先生所说的(每当我聆听二胡独奏曲二泉映月时一下子便会想到他的作者阿炳)华彦钧他那个人,他那个环境,他那个时代,他那个民族,这首乐曲有深度,因为它本身包涵的一个民族内心的诉说,激情和气质已超越了时空,曲调中的幽柔,凄怨、泣诉、愤懑都深深打动着我的心灵。“我曾在江阴的不少村镇采集过民歌,也走街串巷地寻访阿炳曾经踏过的踪迹,我很早就意识到二泉映月的曲调和亲自搜集过的江苏民歌中的韵律音调上一脉相承的关系和水乳交融般的源流”。古人常说,先有胸中之竹,再有画中之竹,正是二泉先映照在心底,沉淀在民族历史记忆中,才会有作曲家以心依心,将情寄情的神来之笔。阿炳信奉道教,故而在阿炳的音乐中,或多或少地融合着道教的精义,没有痛哭流涕的控诉,没有声泪俱下的指责,有的是一种淡淡的忧伤,一种哀大莫过于心老,望穿尘世,看惯沉浮的默然,淡然,当我有幸聆听储望华先生亲自演奏他创作的钢琴独奏曲二泉映月时,我感触最深的也正是在此演奏时,储先生将整曲在极其平静,波澜不惊,表面上平淡如水的情境中不急不缓的铺开,即使在高潮处也并没有多少剧烈的起伏!略微的激情过后便很快地恢复了原先的平静内敛。

三、通过对两种乐器性能的认识,探索演奏艺术

中国有句俗语:尺有所短,寸有所长,而对于不同文化背景下的两种乐器,我们固然并不能恰当地去比喻谁是尺,谁又是寸。然而每件乐器都有其各自的优点及局限,这则是毋庸置疑的事实。也许二胡的悠长音色更适合于表达委婉哀怨,徘徊动人的旋律,它的揉弦等技法更能一波三折地萦绕出玄妙的意境,而钢琴的最大缺憾则是自从触键的那一刻起,音量便逐渐减少,无法延留力度,更无法递增,这是二胡音响魅力中令钢琴勉为其难的。然而钢琴有其独自的优势,它的音色富于变幻,可以通过不同层次的色彩勾画,跌宕起伏的织体变化,以及丰富多样的钢琴技巧来弥补其不足。此外,钢琴丰满的立体音响,曲折莫测的和声语汇也使得二泉增添了不少奇异的色彩。而相对于钢琴的纵向思维,二胡的单线条旋律在表达稍微复杂的和声时,便显得有些力不从

论写意画中“水”与“墨”的运用

张晓雯

(聊城大学艺术学院)

摘要:写意画代表了中国画的最高境界,而“水”与“墨”作为构成写意画的重要元素在作品中起到了关键的作用。水与墨是重要的绘画语言,而写意这一独特的艺术精神全靠水与墨的作用才得以体现。综合运用水与墨之后,写意画呈现出独特的意趣和个性,使作品更加富于美感。在“意”的主导下,通过水、墨、色的变化,花鸟、山水、人物的意味得以展现,作品在浓与淡、干与湿的墨色氤氲幻化中呈现出深沉的文化、自然与生命力的魅力。

关键词:写意画;水法;墨法

写意画是中国画中的一个重要画种,它体现出了中华民族风格和中国气派,具有强烈的民族特色。写意风格是一种文化精神的传达,其笔墨意趣是人们心灵性情的自然流露,展示了中国画富有创意的境界,在技法表现上“使水墨因之变得充满可能性和魅力无穷”。写意画代表了中国画的最高境界,它的画法简率大气,要求删繁就简,以精练概括的笔墨来表现对象的意态神韵,山水、花鸟、人物等题材都可以用写意来表现。

一、写意画的特点

写意画是用最简练的笔法描绘景物,多画在生宣上,纵笔挥洒,墨彩飞扬,比工笔更能体现所描绘景物的神韵,也更能直接地抒发作者的感情。在笔墨运用上是重简不重繁,从表现对象的要求上主要是取神,风格上主张神似,不求形似。写意画有着鲜明的特点:

1.主张神似,不求形似。写意画强调作者的个性发挥,力求通过作品来表达内心世界。写意画讲究“意”,所以我们欣赏写意画要捕捉画中的意象。

2.注重用墨,注重笔墨技法的表现。写意画多以书法入画,并强调画家的个性,其中以泼墨法画得狂放奇肆的写意画又称为大写意,甚至谓之墨戏。

3.多用各种水法来增加画面效果。古有“墨妙于用水”、“墨水不醒”之说。现在,画家们在水中加入各种材料,使画面出现了出人意料的艺术效果。

写意画的地位是在长期的艺术实践中逐步形成的。画家们从对造型写实技巧的重视,转移到对笔、墨、色、水的推敲,写意精神逐渐被重视。写意画的题材也得以拓宽。写意画在明代已经进入全盛时期。经过八大、石涛、吴昌硕、齐白石等人的发扬光大,如今写意画已经是影响最大、流传最广的画法。

二、写意画的重要元素“水”与“墨”

写意画之所以能产生丰富的变化和自然的感染力,是因为“水”与“墨”这两个构成写意画的重要元素起到了关键的作用。“水”与“墨”是重要的绘画语言,综合运用之后写意画呈现出独特的意趣和个性,使作品更加富于美感。

(一)水的使用

画写意画离不开用水。笔、墨、色的发挥很重要的因素便是用水。尤其是墨色变化,全依赖水的作用,所以国画大师黄宾虹先生认为“墨法之外当立水法”。当代美术史论家王伯敏

心,略显孱弱了。正所谓中西两种乐器各尽其能而扬长避短。

钢琴是一件色彩性很强的乐器,改编《二泉映月》,定要发挥钢琴的色彩性。二胡《二泉映月》是借景抒情,寓景于情,情重于景。钢琴《二泉映月》则是试图情景并茂,二者相映生辉,用题标中的“泉”和“月”作文章,借重钢琴本擅长描绘月光流水一类使之更具形象性。通过不同类型织体(琶音、和弦等)、不同的触键句法(连音、顿音、半连音等)、左右踏板的运用,以及左右手交叉演奏左右手分别弹奏旋律的手法,使旋律之美在高、中、低各声部中出现,或旋律以单音、双音、八度及加衬和弦音等奏出,以多种表现手法,尽量丰富音色,注重感染力,使其具有“可弹性”(即学生在练习、演奏家在演奏时,觉得“有练头”,比较顺手,容易出效果,有教学和演奏价值)和“可听性”(觉得除了听到“二泉映月”熟悉的旋律之外,还有很多不同的层次,不同的声部及多种音色,可以耐人寻味)。和声语言方面,使用加音三和弦,变功能和弦或七、九和弦,以及单音旋律加二度音程和装饰音等。凡此种种,为的是尽可能强化民族风格,增加和声的色彩性及感情上的凝重浓郁、深沉,并依靠和声功能在动力上的倾向性、紧张度,来补充五声音阶曲调中可能相对缺乏的潜在和声机能作用。

综上所述,钢琴曲《二泉映月》在最大限度地保留原作基

本风貌的基础上,巧妙地将西方传统乐器及表现手法与中国传统器乐艺术结合起来,“是一个最纯的中国民间曲调和一个最纯的西洋乐器的结合。”同时《二泉映月》之所以成功地在西洋乐器上得到新的再现,不但是众多“以古典传统民族器乐曲改编成的钢琴独奏曲”在新的历史条件下的继承和发展,是中西传统音乐艺术有机结合的有益尝试,更是我国传统音乐艺术在今后的历史时期继续繁荣和发展的一次成功的创作。

参考文献:

- [1] 储望华.漫谈钢琴独奏曲《二泉映月》,《钢琴艺术》,1999年第一期。
- [2] 魏廷格.中国钢琴名曲30首[M].北京:人民音乐出版社,1996。
- [3] 修海林、李吉提.中国音乐的历史与审美[M].北京:中国人民大学出版社,1999。
- [4] 桑叶舟.钢琴曲《二泉映月》的演奏艺术[J].音乐研究,1989,(1):87。
- [5] 卞萌.中国钢琴文化之形成与发展[M].华乐出版社,1996。