

新世纪音乐下的钢琴演奏风格浅析

王丹阳

摘要 新世纪音乐作为20世纪纯音乐的最大发现,它源自于一种可以带来内在平静的审美观点。它几乎包括了所有不同以往、象征着时代更替、诠释精神内涵之改良的音乐。这种新的音乐形式在钢琴演奏的自然、自由、浪漫以及联想、配合等风格的精心雕饰下,体现出了更多更独特的个性之处,这种音乐内容与形式结合的创新之处必将推进音乐发展到更高层次。

关键词: 新世纪音乐 钢琴演奏 风格

中图分类号: J62 **文献标识码:** A

新世界音乐由于其丰富多彩、富于变换,象征时代更替,诠释精神内涵等特点受到了众多人的欢迎和喜爱,而钢琴作为西洋乐器之王,其演奏出来的作品又是极具影响力的,新世纪音乐与钢琴结合演奏出的作品风格更是对音乐的发展产生了十分重要的影响。本文即从新世纪音乐的特点入手,融合钢琴演奏的特点,对新世纪音乐下的钢琴演奏风格进行具体阐述。

一 新世纪音乐

新世纪音乐作为20世纪纯音乐的最大发现,它源自于一种可以带来内在平静的审美观点,都是从冥思和心灵作为出发点而创作的。这种新的音乐类型不同于以前的任何一种音乐,它是一种“划时代、新世纪的音乐”,它将音乐创作的侧重点投向理性自然的生活,引导着人们更倾向于追寻心灵的满足。

新世纪音乐虽然是一种全新的音乐类型,人们普遍认为,它具有以下特点:

第一,虽然一些新世纪音乐主要的组成乐器是打击乐,但是音乐的表现形式与饶舌和摇滚不同,它很少有强烈的节奏。

第二,与流行音乐相比,新世纪音乐的旋律感常常较少,但内容丰富,耐听度高。正因为其旋律感较少,一部新世纪乐曲尽管听很多遍,但还是记不住旋律,这也许是新世纪音乐赋予大家极大想象空间的原因了。

第三,从其发声方式而言,新世纪音乐的基础是合音与和谐音,它摒弃了爵士和摇滚的发声方式。

应当说,新世纪音乐虽然有其“新”之处,但不可否认它也是一种音乐发展过程中较为综合的形式,其与众多音乐器材相组合,形成多种更有特色的新作品。

二 钢琴与新世纪音乐的融合

钢琴在新世纪音乐的演奏方面作用是十分重要的,许多知名新世纪音乐都是通过钢琴演奏的形式表现的。

1 钢琴

钢琴源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器,发源于欧洲,从十八世纪末以来,在欧洲及美国,钢琴一直是最主要的家庭键盘乐器,并逐渐发展到世界其它地区。直到今天,钢琴仍可称为乐器中的“王者”,之所以如此,是因为它最能满足人类精神生活的需求——它与不同类型、风格的音乐相结合,会创造出多种表现不同的音乐类型,这些类型在钢琴的演奏下,具有与其它乐器不同的独特内容。

2 钢琴与新世纪音乐的融合

新世纪音乐的产生、发展与其它类型音乐交错,在共同存在的情况下得以萌芽、发展,就不可能不与其它类型的音乐产生交集。应当说,新世纪音乐在风格上介于古典与流行音乐之间,它几乎包括了所有不同以往、象征着时代更替、

诠释精神内涵之改良的音乐。在这种情况下,新世纪音乐就可以与众多乐器相组合,演奏出不同风格的音乐作品。在这些乐器中,适合多种音乐表达形式的钢琴也是极为重要的一种,并且是某些音乐不可替代的一种。

钢琴之所以能与新世纪音乐相融合,主要是因为其本身与新世纪音乐有着不少可相通点。钢琴可以表现的内容众多,这在前面我们已经论述,更重要的是钢琴对于某些新世纪音乐的表现力来说具有其它乐器所不可比拟的优势之处——新世纪音乐的意境主要表现在自然、生命、人性等方面,而与之相对应的自然主义、人文主义、浪漫主义等方面钢琴演奏都可以相应的体现,换句话说,钢琴演奏出的新世纪音乐作品应当具有独特个性,充满激情、富有诗意、具有鲜明的民族特色。然而,仅有这些是不够的,二者的融合还要通过演奏风格来进行表现。

三 新世纪音乐下的钢琴演奏风格

新世纪音乐追求的是一种平静、自然,这种已经决定了钢琴演奏总体风格也是以“平”为主。然而由于钢琴演奏风格的多样化,其对不同意境下音乐作品的演奏风格也是不尽相同的。

1 新世纪音乐与纯净的自然性演奏风格结合

(1) 纯净的婉转低回。对于钢琴曲的演奏来说,“纯净”是十分重要的元素,这从钢琴产生时即开始被广大钢琴爱好者和欣赏者所达成共识。然而,新世纪音乐的钢琴演奏中,融合了太多充满自然性的因素,这就使“纯净”达到了原始的极致,使得演奏风格主要就是婉转和低回的。应当说,这本身就是在新世纪音乐与钢琴创作结合中演奏方式的革新,客观上注重旋律的平和,主观上则准确把握演奏者对这类自然性作品的情感内涵。

(2) 旋律流淌舒缓、平稳。传统自然性的音乐风格中不少钢琴曲的演奏讲究“刚柔相济”,要求旋律不能是行云流水般平缓的,但是在新世纪音乐以“自然性”为主要风格的钢琴演奏中,演奏者就需要把“刚性”的内容减少,这从旋律进行体现则大大扩展了其可能性。具体操作中,钢琴演奏者就可以通过对钢琴音域的调整实现,把左手音型的音域规则地缩小,不使用音踏板,多配合黑键的使用,这样就会产生了许多拥有出色表现力的舒缓钢琴作品,如《班得瑞——童年》中,演奏者注入了自己对童年的情感,因此运用了对钢琴演奏技巧的准确掌控将舒缓、平稳的旋律拿捏得恰到好处,将钢琴演奏的柔性特点发挥得淋漓尽致。

2 新世纪音乐与无拘束的自由性演奏风格结合

(1) 行云流水、无拘无束的乐感铺陈。新世纪音乐钢琴演奏的一个重要特点就都没有突破流畅的行云流水、无拘无束,这是因为新世纪音乐追求自然的内容要求钢琴演奏首先在基调上尽量不夸张,即使有即兴的演奏味道,旋律变

换随之出现略微的高低起伏,只要演奏者把握住以“稳”为主的和谐基调,那么演奏就不会由于控制不住感情的奔放而过于凌乱,演奏就一定会是流畅的。韩国浪漫钢琴诗人YIRUMA的《From The Yellow Room》中所有作品旋律不同,但是在演奏中却听得出每一曲都是演奏者无拘无束、行云流水般的诠释,给人以一种舒适、自然的感觉。

(2)自由的节奏奔跑。丰富的节奏变化在以多音阶著称的钢琴演奏创作中比比皆是,这是新世纪音乐自由性演奏风格下的“自由速度”独创,它经常出现在由快速跑动的音符所装饰的乐句中,常常是些半音阶。掌握自由节奏的熟练运用对于钢琴演奏者来说,是其自身情感与所创作音乐结合的下意识行为,但又却是一种情况较为复杂的演奏手法,这就要求演奏者应先详细进行节奏梳理,确保演奏者作品中自由性的内容与节奏真正统一、融合,然后才能结合乐曲进行节奏把握,认真演奏,以期达到对新世纪音乐作品中“自由性”内容演奏的预期成果。如美国知名钢琴音乐家乔治·温斯顿的作品《Winter into Spring》在这方面就十分成功。

3 新世纪音乐与诗意的浪漫性演奏风格结合

我们发现,新世纪音乐虽然以自然、平静为主,但是在音乐表达上却没有忽略强调个人的主观感觉,因为大自然很平静,没有矛盾,是理想的境界,这就使得作品常常富于幻想性,使色彩、感情与自然性潜移默化地融合在一起,含有许多主观、空想的因素,应当说这与浪漫主义的音乐具有相通之处,因此在新世纪音乐的风格方面,就可以采用浪漫主义的部分元素。

钢琴演奏的浪漫主义风格,主要体现在音乐表达的诗意方面,浪漫主义崇尚感性,注重揭示人类精神和内心世界,而这些又是通过作曲家个人的感受表现的,因此在对新世纪音乐进行钢琴演奏时,应当注重将演奏者的个人情感与音乐本身所蕴含的内容有机结合,将其进行诗意的幻化在钢琴音乐中表达,使新世纪音乐作品通过音乐这一手段达到最优的表达效果。

在新世纪音乐钢琴演奏的浪漫风格方面上,艺术家David London是极具代表性的,他在专辑《To My Love》中,将浪漫主义钢琴演奏与新世纪音乐结合得十分得当,用二者碰撞所产生的张力,将听者带进一个充满灵感且穿越情感的旅程。他在演奏中运用舒缓结合短促交叉的方式推进旋律的变化,运用对键盘操作纯熟的技巧,引导着听者感受音乐作品中的浓情,进而深入理解新世纪音乐中包含的意蕴。

4 新世纪音乐与对生命的敬畏性演奏风格结合

在新世纪音乐家看来,人类生命短暂,因此应当被敬畏和珍惜,如果生命被生活当中的欲望、追求等目标所牵制,就会丧失其内在的严肃性,其价值和意义也就变低、变小。因此,人作为社会个体,就应当真正热爱生命,努力体会生命这一进程,做到自我松绑,返璞归真。在这种情况下,新世纪音乐钢琴演奏家即在自己的钢琴音乐创作中融入他们对生命的敬畏与赞叹,用琴键来表现生命中的平衡、和谐、安定等这些完美的境界。

由此而来,新世纪音乐的钢琴演奏用其所呈现的平铺直叙和反复来衬托生命的令人敬畏,而舍弃了以往在音乐中那些令人热血沸腾的、跌宕起伏的高潮,这是因为澎湃的高潮在音乐中容易异化生命本身的运动规律,使生命给人的感觉缺乏严肃。同时,钢琴演奏本身就on容易让人产生澎湃的感觉,因此,在结合让人心绪宁静的“镇静剂”一般的新世纪音乐进行演奏的过程中,演奏家们刻意压制那种澎湃,追求浑然天成的生命力量,用生命的严肃性取代炫耀技巧的华彩演奏。

例如,我国著名钢琴家林海《再见往事,再见》的音乐节奏、韵律,就沿着这种对生命敬畏风格的演奏方式进行,它通过平铺直叙的弹奏,给听者一种对生命理解的升华,使他们能够感受到内心从心脏开始那强劲有力的跳动,那是心脏输送血液时的脉动,是人们对于自然的生命,对于最原始,不沾染一丝外虚的生命之力的共鸣,这种共鸣所引起的感觉是流畅,是不拘与构架的、对于生命的渴望和追求,使人有一种与生命旋律翩然共舞的感受。

5 新世纪音乐演奏的其它风格

(1)用触键方式的创新突出新世纪音乐的联想风格。新世纪音乐与钢琴演奏结合所产生的作品都是别具一格的,这种别具一格的产生需要钢琴演奏者具有联想性,在旋律、乐感、节奏、装饰音和声等方面,都表现出个性和自由。而在演奏过程中对触键方式的不同处理就可使联想性风格得以实现。例如,在班得瑞的许多表现自然乐趣的钢琴乐曲中,演奏方法上往往饱含连奏与跳音、三连音与切分节奏、极强与极弱大量反复等内容,这些内容,就使听者很容易产生联想,进而进入这种新世纪音乐所表达出的真正现实及意境。

(2)结合其它乐器,突出钢琴演奏的配合性风格。钢琴演奏在音乐当中大多数是以主要乐器存在的,但是新世纪音乐的演奏中,很多时候钢琴所体现出来的是一种配合性的风格。钢琴的音色与许多小型乐器相比是较高的,所演奏出音乐的锐度有时也较高,这对一些要抒发舒缓情绪的音乐来说,作主旋律乐器也许不太适合,但是缺少钢琴演奏却又不行。在这种情况下,钢琴一旦演绎出配合性的风格,将会给作品增色不少,这在班得瑞的部分作品中得以有效展现。

(3)将装饰音和和声加以运用,突出演奏的“花腔”风格。新世纪音乐在其钢琴音乐语言上的创新还表现在对装饰音和和声的合理运用上。新世纪音乐同样注重个性化,但在演奏中这种个性化却很难表现,因此,在演奏中为突出这个“个性”内容就需要添加部分华丽的“钢琴花腔”,即不同于本曲风格且围绕着主要音的装饰,如辅以没有规则的音群形式,使得钢琴这件本不善于歌唱的乐器发出迷人的“和声”,使新世纪音乐其独特的自然性、自由性等不刻意的进行融合,成为新世纪音乐下钢琴演奏中最为画龙点睛之笔。

综上所述,新世纪音乐的演奏并不只是像它所包含的意蕴那样,只需要那些较柔的乐器进行表达,钢琴对其而言是具有十分重要的作用的,新世纪音乐在钢琴演奏的自然、自由、浪漫以及联想、配合等风格的精心雕饰下,必将为听众带来更多更独特的个性之处。新世纪音乐与钢琴演奏相结合所带来的音乐创新发展定会对后来的音乐发展产生了很大的影响,指引着音乐爱好者以及新生代的音乐家们将音乐发展推向更高峰。

注:本文系牡丹江市社会科学课题项目,项目编号:201102。

参考文献:

- [1] 赵惠玲:《试论浪漫主义时期钢琴演奏风格的表现》,《苏州大学学报》(工科版),2010年第5期。
- [2] 王诗雁:《浅谈新世纪音乐对旧世纪人文古迹的诠释》,《剧作家》,2007年第5期。

作者简介:王丹阳,女,1982—,黑龙江牡丹江人,硕士,讲师,研究方向:音乐理论、钢琴,工作单位:牡丹江师范学院。