

浅析《五月——清静之夜》的演奏技巧

林鑫程

成都艺术职业大学音乐学院

DOI:10.12238/jief.v3i6.4353

[摘要] 《五月——清静之夜》选自俄国柴可夫斯基所创作的《四季》中的第五首,《五月——清静之夜》这首曲子,安静、柔美中不失活跃和动感,柴可夫斯基运用这一体裁,借助夜晚来描绘五月的俄罗斯风景,进而体会迎接春天的心情,柴可夫斯基运用动静结合的方式将柔美的旋律和跳动地节奏这两个织体组合到一起,将初春夜晚的静谧和冰雪初融的喜悦之情描绘得淋漓尽致。同时给我们展现出了一幅在五月的夜晚里风吹虫鸣的景象。

[关键词] 《五月——清静之夜》; 演奏技巧; 音乐情感分析

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

On the Performance Skills of May – A Clean Night

Xincheng Lin

Academy of Music, Chengdu Vocational University of the Arts

[Abstract] *May – a clean night* is the fifth song selected from the *Four Seasons* created by Tchaikovsky of Russia. The song, *May – a clean night*, is quiet, soft and dynamic. Tchaikovsky uses this genre to describe the Russian scenery in May with the help of night, and then experience the mood of welcoming the spring. Tchaikovsky uses the combination of motion and stillness to combine the two fabrics, soft melody and beating rhythm, which vividly depicts the tranquility of the night in early spring and the joy of the initial melting of ice and snow. At the same time, it shows us a scene of wind blowing and insects chirping on the night of May.

[Key words] *May – a clean night*, playing skills; music emotion analysis

前言

钢琴的演奏技巧是音乐表现的最直接的手段,运用好钢琴演奏的技巧,能够在钢琴上弹奏出美妙的音乐,同时良好的练习方法、以及正确的练琴态度,会提高练琴的效率并且可以提高钢琴的演奏水平。

第一章、作品的创作背景

《四季》被创作于1876年,是柴可夫斯基音乐创作生涯中初期所创的作品。19世纪的俄罗斯由于革命运动的影响,随着民族解放运动的发展以及音乐色彩情感的不断增长,音乐家们比以往任何时候更加注重音乐所表达出的民族性。有着强烈的爱国情感的柴可夫斯基作为19世纪有一定影响力的作曲家和指挥家,

一级曲式结构	第一部分	三声中部			再现部			
起止小节数	1—19	20—67			68—88			
二级曲式结构	A	B	C	D	C	A	B	
三级曲式结构	Aa	ba	cc	d	eeff	ce	aa	ba
小节数	45	46	44	6	4746	49	45	48
调式调性	G:	降B: G	b:	升f:e:D:升F:	b:G	降B:G		

他的作品就更加倾向于表现出大众人民对于光明的渴望,对于平凡生活的追求和信心。柴可夫斯基在19世纪的俄罗斯就已经有了一定的影响力,在1875年12月,彼得堡有一个名叫贝纳德的人,他邀请柴可夫斯基以套曲小品的形式在《小说家》杂志上逐月发表12首可以表达俄罗斯自然风貌,有俄国风情的钢琴曲。因此在1876年的五月,柴可夫斯基发表了本首音乐作品《五月——清静之

夜》。

第二章、作品曲式分析

《五月——清静之夜》是一首以G大调为主调的乐曲,这个作品的曲式结构采用的是复三部曲式结构,这三部曲式结构由第一部、中部、再现部这三个部分组成。

第一个部分是(1—19)小节,这一部分的速度为小行板,以中慢的速度弹奏出抒情,柔美的意境,由一系列琶音开始,

低音D到高音D的纯八度上行进行, (9-19)为第二个乐段, 这个乐段前半部分运用了解和弦进行, 后半部分乐段则是通过低八度的形式呈现, 音乐更加的宁静柔和。第二个部分是(20-67)小节, 首先将(20-27)分为第一个小节, 由原来的G调变化成了b小调, 运用了两个平行乐句大的方式组成, 20-21小节的节奏欢快, 连续变奏三次, 从而形成了双重平行的结构。(28-54)这是第二小节, 这一小节是不断模进的乐段, 发展中部, 这个乐段包含了6个乐句, 上方歌唱性的旋律与左手行进的琶音式分解和弦紧密结合, 通过模进、变形、分裂、转调等手法不断地展开, 层层递进, 配合着p与f的力度转换, 使音乐愈加振奋人心, 展现了一幅人们在夜空下翩翩起舞的优雅画面。第三个部分是(68-88)为本作品的再现部, 这一部分的旋律小节是第一个部分的原样再现减慢减弱后在主和弦上形成2小节的扩充, 最后以不完美的终止结束, 给大家带来无限的期待与遐想, 仿佛将人的思绪带回到安静, 柔和的初春的夜晚。

第三章、作品的演奏技巧分析

(1) 琶音、附点在作品中的运用

①和弦琶音

和弦琶音是指一串和弦音从低到高或从高到低依次连续奏出, 可视为分解和弦的一种。通常作为一种专门的技巧训练用于练习曲中, 有时作为短小的连接句或经过句出现在乐曲旋律声部中。(如图例一)演奏者在弹奏过程中需要均匀连贯, 手腕在带动的过程中应当避免压腕的情况, 手臂在运用过程中保持松弛, 做到较为平稳的弹奏, 音色饱满, 避免出现演奏时声音断开, 音色飘的情况, 在弹奏琶音时要注意力度方面的控制, 使弹奏具有层次性。

图例-1

②转位琶音

转位琶音表示从主和弦到三音、或五音上开始的琶音, 是长琶音中的一种, 其转位琶音弹奏指法与原位琶音不一样, 本作品中的转位琶音出现在第35小节, 第39小节, 第42小节。弹奏转位琶音时需注意手指的支撑, 把力度平均的分给每一个音, 让每一个音的时值, 音色, 音量相同。

图例-2

③附点节奏的演奏

附点节奏, 附点是标记在音符的符头右边或者休止符右边的一个小圆点。一个附点的时值表示增长所弹奏音符或休止符时值的一半。本首作品的附点节奏出现在第20小节, 21小节, 22小节, 24小节, 26小节。在演奏附点节奏时要注意弹奏时附点后半拍的节奏要将节奏时值卡准确。以免抢拍或者拖拍, 建议在开始训练时用上节拍器进行辅助性的练习, 保持速度方面的平稳。

图例-3

(2) 作品中和弦的演奏

按照三度音程关系或非三度音程关系, 三个或以上的音的结合, 叫做“和弦”。在这首音乐作品中, 和弦出现在第17小节和第18小节。和弦是由三个或三个以上的音按照三度关系叠置起来构成的和弦。在演奏和弦时, 弹奏的手指握住和弦建立起弹奏和弦的手型, 弹奏时手指要在同一水平线上同时触键, 通过手腕的支撑将力量传送到手指指尖, 整齐的发出和弦的共鸣, 同时其他不弹奏的手指要自然的抬起以保证在触键时其他手指不碰到其他琴键, 以免造成弹奏过程中出现杂音, 并且在弹奏时手臂要自然放松自然落指弹奏和弦使声音浑厚

圆润。

图例-4

(3) 踏板的运用

①节奏踏板

踏板, 又名重音踏板或者节奏踏板, 节奏踏板是一种与弹奏的节奏同步的踏板用法, 音与踏板同时在节拍上进行, 我们一般采取的是一踩一放, 换一种方式来说弹奏一个和声时踩下踏板, 并在即将要弹奏下一个和声时松开踏板。弹奏时运用踏板, 可以增强钢琴的音量, 让其获得浑厚共鸣的音响效果。使用踏板不仅会使音乐的旋律变得有连贯性, 还可以减少乐曲本身的那种类似沉重步伐的效果, 因此在踏板法的选用上要使用节奏踏板, 以保持音的连贯性以及颗粒性, 保证乐曲的音乐性。

②延音踏板

《五月——清静之夜》的第一部分和第三部分的乐段节奏属于中慢, 典型的用慢三拍子弹奏, 旋律优美, 柔和, 在中速或者慢速的乐曲当中, 为了增加音乐的共鸣效果, 加强乐曲的连贯性和这首乐曲和声的丰满效果, 我们可以使用延音踏板让作品的旋律变得连贯, 听起来给人一种夜晚宁静的感觉。在乐曲一开始就犹如带领我们进入了清静之夜的画面, 在乐曲开始时弹奏琶音, 尽量采用一个和弦换一次踏板, 这样可以使旋律线条悠长柔美, 在使用延音踏板的时候要注意变换踏板, 不要把踏板踩得太深, 以免会造成太强烈的泛音效果, 会使音乐浑浊, 从而会给作品带来负面影响, 同时不要把延音踏板踩得时间过于长, 在弹奏时需要踩下踏板的地方就踩踏板, 并在弹奏下一个和弦的时候及时松开踏板, 要根据旋律线条走势来运用踏板, 多换踏板, 以此来达到使作品的音乐旋律清晰流畅干净的音响效果。

使用踏板在乐曲中不仅可以增强乐句的连贯性,让音的音响效果更加丰富饱满,还可以使乐曲中的强弱有明显变化,能够加强乐曲的强弱力度对比,在这首作品中有很多地方有P,PP等音乐记号,在弹奏到这些记号时可以适当的加入一些延音踏板来保持音的连贯性,手上的弹奏力度减弱,保持音的位置。

第四章、音乐情感及审美分析

《五月——清静之夜》就是描述了俄罗斯初春夜晚的景象,写出了俄罗斯民众对于初春来临时带来的希望而感到开心,象征着对于新生活的希望与期盼,这首音乐作品通过对俄罗斯五月大自然的描写,向大众展示了俄罗斯的自然风情,这首曲子旋律优美,一开始利用琶音的演奏将观众带入进五月俄罗斯的夜晚,中段部分通过两小节的主题动机呈现,将乐曲在安静肃穆中的氛围活跃了起来,耳后又进入到安静的部分,两端的旋律如歌,旋律线条柔美悠长,清澈亮丽。

《五月——清静之夜》是一首属于浪漫主义的作品,19世纪的俄罗斯仿佛被浪漫主义的氛围包裹,这一个世纪

钢琴音乐发展到了巅峰时期,浪漫主义的本质特征是表达,传递,流露,强化情感。因此这首作品将浪漫主义的特点表现得淋漓尽致,同时它真切的表达出了柴可夫斯基内心最真实的感受。

在这个作品体系中,《四季》涵盖了十二种不同的音乐风格的音乐作品,而《五月》则以更加巧妙的结构和形式相结合,利用丰富的题材,以及变化多样的形式特征来衬托富有歌唱性的特点,使得这首音乐作品的意境更为的丰富多彩,为听众带来的感情渲染更加深刻。同时《五月——清静之夜》这首作品是柴可夫斯基最为经典的作品之一,《四季》的诞生将钢琴曲的发展推向了一个新的高度。此作品不仅具有明快的节奏美、歌唱感强,并且把浪漫主义与现实意义的结合,使得大自然的魅力体现得淋漓尽致。

《五月——清静之夜》是一首复三部曲式的抒情小曲。两端部分旋律如歌,气息宽广;两手合奏的琶音和弦,像竖琴的演奏一样清澈亮丽。中部开始在静穆中活跃起来。描写了俄罗斯春天的美丽景象。弹奏时需要注意手指的触键方式,

以及整首曲子配合踏板的弹奏,整首曲子里手臂的带动,运用好钢琴的演奏技巧弹好这一首曲子。

[参考文献]

[1]叶松荣.西方音乐史[M].北京:高等教育出版社,2003.

[2]赵屏国.钢琴套曲《四季》的演奏与教学[M].北京:人民音乐出版社,2005.

[3]蔡良玉.西方音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,1999.

[4]任红军.曼声弦歌——柴可夫斯基钢琴套曲《四季》研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[5]王艳芳.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》中的大自然形象[J].内蒙古大学艺术学院学报,2011,(2):112-117.

[6]吴金华.柴可夫斯基钢琴套曲《四季》审美特征研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(04):249-255.

作者简介:

林鑫程(1992--),男,汉族,四川省成都市人,研究生,成都艺术职业大学音乐学院,助教,研究方向:钢琴演奏/音乐教育。