

对新时期手风琴演奏艺术的再认识

阮明园

中山大学艺术学院

[摘要]新时期手风琴演奏艺术在演奏作品和演奏曲目上都有了一定的变化,笔者通过自身演奏和教学的实践、认识、再实践的过程,将对新时期手风琴演奏艺术的乐器结构、作品创作、演奏技巧等做了浅析,也赋予了对手风琴艺术再新时期再发展的美好心愿。

[关键词]手风琴;结构;作品演奏;新时期;艺术认识

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.803

器乐和声乐是人类表达情感的不同方式,任何人都可以听音乐,任何人都能唱歌,但不是任何人都能演奏乐器。即使有一定的手风琴演奏技巧,也常常会出现欠缺的表达,如音乐乐句表达不完整,曲谱段落层次不分明,演奏特殊技巧不能正确运用等。有的更多关注演奏的细节而忽了整体,欠缺对作品整体结构的把握控制能力;有的照本宣科,零零碎碎不知所云,欠缺对作品内涵的理解;有的以“画蛇添足”的方式来粉饰音乐,一味强调所谓的音乐表现,欠缺对作品情感的内在表达。为此,想要真正演奏好手风琴,既要了解这件乐器,发自内心地喜欢这件乐器,还要分析作品结构了解作者所要表达的内心需求,还必须苦练基本功,掌握手风琴演奏技巧,胜任作品的演奏要求,只有这样,才能感受音乐的乐句,感受音乐的线条,感受音乐的情节发展,感受音乐的无限魅力,收获“玩”音乐的感觉。

一、对新时期手风琴结构的再认识

要想真正演奏好一件乐器,必须了解这件乐器的结构性能以及发声原理。手风琴由右手的键盘/键钮、左手贝司键钮、风箱、变音器四部分构成,在这四部分中,最核心部分,也是最能体现手风琴灵魂的是手风琴的风箱,它如同大提琴的弓子,也如同我们声乐专业中演唱者的声带一样,手风琴是通过震动风箱来激发气流振动簧片发出声音的,所以手风琴风箱的运用很重要,快速和饱满的拉动风箱,音色就响亮而有力度,慢速和温柔拉动风箱,音色就偏于细腻和微弱。

当今手风琴主要分为五类,分别是键盘式手风琴、键钮式手风琴、流行手风琴、电子手风琴、和班多钮。键盘式手风琴的右手如同钢琴的键盘,键钮式手风琴是由一粒粒的键钮组成,它的排列方式是蛇形斜向的半音阶排列,每一个竖排的垂直关系都是小三度,也就意味着一个八度垂直的四个音合起来是减七和弦,键钮式手风琴即巴扬在整个音乐的和声转调体系中运用起来是非常便捷的。键钮式巴扬手风琴的音域是非常宽广的,它的右手最高音达到了小字五组升Do,最低音达到了大字一组的Mi,右手一共有106个键钮。手风琴的左手,是非常丰富的两套系统,一套系统是传统低音,第二套系统是自由低音。传统低音,是我们常听到手风琴的伴奏模式,蹦蹦恰,蹦蹦恰恰的和弦伴奏形式。自由低音就是左手如同右手一样,演奏实际音高有八度的音,也就是现在我们常见到专业院校和专业手风琴手演奏的古典音乐会自由低音手风琴,它能演奏很多古

典作品,例如巴赫、斯卡拉蒂、海顿、莫扎特等不同时期作曲家的作品。

流行手风琴,更常用于演奏法国的流行音乐和南美的探戈等音乐。电子手风琴是一种电子音乐人工智能科技的产物,电子手风琴和人工智能的结合,使手风琴如同一个非常好的编曲软件,可以进行编曲和音色的编配,进行丰富的音色调整和变换,这也是电子手风琴最具特点的一面,它听上去更像是一个交响乐队。阿根廷的班多钮手风琴,主要用于演奏探戈音乐,它和其他手风琴的样子略有不同,一般没有肩带,双手同时开关风箱,经常是以站立的方式演奏。

手风琴的优势是什么呢?它是一个小型的交响型乐器,它的和声非常丰富,表现力非常丰富,手风琴可以独奏,可以伴奏,可以和室内乐、可以和声乐一起合作,也可以和交响乐队合作协奏曲,更可以自拉自唱,自娱自乐。它是一个体积小,但是重量偏重的综合性紧凑型交响型乐器。

二、对新时期手风琴作品的再认识

进入21世纪以来,随着手风琴结构的发展变化,手风琴的表现力越来越丰富,越来越多的国际国内作曲家开始创作手风琴独奏、协奏作品。Sofia Gubaidulina是一位非常重量级的作曲家,她在1978年,47岁时为自由低音手风琴创作了第一首作品,这首作品打破了人们对手风琴音色传统的观念,宗教与数字是Gubaidulina创作中的重要线索,作品中几乎每一个音符皆为Gubaidulina音乐语言中的文字组成,简约的和声语汇,巨大的音乐张力与作品中深刻的思想性搭建起一道逻辑桥梁。该作品运用了大量的手风琴演奏法,例如:抖风箱、滑奏技巧,同时使用了手风琴新技巧,微分音滑奏(通过手指触键的深浅变化结合风箱力度变化使得固定音高的手风琴产生微分音)、颤音(左手掌震颤、手指振动键钮的轻微颤音、以及高难度的双手颤音),作品的每个段落包含了三种形象:无底的受难、痛苦的上升、仁慈的光辉,每次以左手和弦奏出合唱音响结束段落。作品将手风琴这件乐器比喻成身体,它的呼吸、它的心跳、它的紧张、它的焦虑都体现在音符中。Gubaidulina运用了很多左手为主线段的段落,左手奏出协和和声的平行大三和弦的和声,仿佛是教堂里的赞歌,右手是对位旋律的点缀,如同交响乐中竖琴的演奏。所有的上行音符,都像是在想要够着或是抓住什么东西,但是每次又无奈的失败结束,下行音符仿佛是很沮丧的心情,非常的凄凉。上行音符

是紧张的，快速的，带有挑战和希望的感觉，下行音符是渐慢的，减弱的，悲伤的，情绪低落的感觉。乐曲的中间有段音块拍打琴键的描写，是整首作品的最高潮，每一次的上行和下行，都在表达内心的呼喊，每一次的敲击都赋予了感情色彩。85拍的音乐段落，右手平行三和弦奏出圣歌的旋律，左手似乎是管风琴踏板琴键上奏出的精湛演奏。Gubaidulina还运用了一种特殊的抖风箱方式，那就是将左手的音块从低音到高音慢慢移动的同时抖动风箱。整首作品最后以E大三和弦结束，赋予更多想象的空间，Gubaidulina探索并开创了手风琴近现代独奏作品的新大陆。

《Passing》是丹麦作曲家Martin Lohse于2011年创作的手风琴原创作品，这首作品的第二乐章带有追忆和感伤的气息，是忧伤而持续的行板，展现手风琴演奏长音线条的优势，由于手拉风箱的特征，使得乐曲的旋律弧线上非常接近人声合唱的感觉。第三乐章则是丰富的体现了运动性和舞蹈性，营造出一种勇于探险的精神特点。

英国作曲家Rebecca Saunders《QUARTET》是一首室内乐作品，学习Saunders的作品是对声音、空间的另一面了解，Saunders很关注声音的直接性，作曲家从手风琴的风箱功能，颤音功能，以及15种变音器音色的转换上着手研究，除了了解和确定乐器的基本声学特性外，也了解乐器的物理性，寻求乐器声音的本质和灵魂。表面、重量和感觉是音乐表演现实的一部分，肩胛骨之间的肌肉扩张到手风琴的抖风箱声音，Saunders的音乐能感受到乐器的粗犷和噪音，会提示我们，我们所能听到的音乐背后有一个变异的物理存在，音乐家和她的声学乐器，以及声音本身的存在，都激发了音乐作品的物理基础，她的音乐作品是超越了纯粹听觉的世界，是突破了限制维度的音乐。

《怀疑的节奏》是波兰作曲家Mikolaj Majkusiak的作品，他是一位年轻优秀的作曲家，同时他也是手风琴演奏家，他对手风琴的特性有着非常全面和深刻的了解，所以他的作品往往能够把手风琴的特点发挥到极致，交响乐的作曲经验也为他的独奏作品带来了更加丰富的音响效果与音乐织体。这首作品运用了多变的节奏型和八度跨越的演奏方式，将乐曲强烈的节奏气氛和紧张的怀疑情绪带到了顶峰。

新时期的手风琴作品更注重触及人的内心和声音听觉背后的物理现象，利用音乐声音和走向的多种变化反映人的内心世界，追求思想的底层逻辑。

三、对新时期手风琴演奏的再认识

手风琴的表现力丰富，可以独奏合奏协奏伴奏，在室内乐演奏中，如何发挥手风琴独有的音色功能特点呢？我们以一首手风琴和大提琴作品《怀疑的节奏》为例进行阐述，《怀疑的节奏》由波兰作曲家Mikolaj Majkusiak创作，通过这个名字我们就能看出来，这首作品在节奏上的要求是非常高的，它有3/4拍、5/4拍、15/16拍、13/16拍、11/16拍等各种不同节奏的转换。在室内乐演奏中，首先练习好的自己

的声部。同时心里和脑子里听着对方的声部，很好的一个练习方法是把对方的声部一定要去练习和演奏一下，因为只有当你知道对方在演奏什么的时候，你才能和对方更好地融合配合演奏在一起。室内乐的演奏中，呼吸、乐句融合，气口配合是室内乐演奏中很重要的一点，并不是你一个人在这首乐曲中表达自我的情绪要有多丰富，而是两个人两件乐器是否能共同呼吸，这是非常重要的。《怀疑的节奏》这首作品是为手风琴和大提琴两件乐器而作，这两件乐器都是将乐器环抱再胸前演奏，是最靠近心脏，最能直接打动人的内心，是特别迷人的乐器。当你紧张的时候，可能你的声音就会由于生理反应而导致声音有点偏抖，当你特别有自信和有把握的演奏时，观众也能非常直接的通过你内心表达的音乐感受你的那股音乐能量。如果合奏是一个家庭，那低声部就是家长，是家里的顶梁柱，站的好，高声部（孩子们）才能快乐；合奏又像放风筝，高声部就是天上飘的风筝，人们都抬头看，哇，这风筝飞的真高，那种自在飘荡的感觉却有气息那根线拴着，高声部飞的再高，那根线在低声部手上攥着，低声部的控制权要稳定发挥，和声音色才能愈发饱满。

手风琴有一种特有的表现手法是“抖风箱”，抖风箱就是快速的震动风箱而产生的一种同音快速震动的很震撼的音响效果。抖风箱有二抖三抖四抖五抖几种形式，二抖风箱就是风箱开、关、开、关的形式；三抖风箱分为三种，第一种风箱同样是开关开关，但是它的重音变化了，它的重音变成开关开、关开关的形式，这样即使是二抖风箱的开关，出来的效果因为重音的变化，听上去也是三抖风箱的感觉；那么第二种的三抖风箱是开关开、开关开也就是一个开关开三拍之后继续开，但是这个时候需要你将右手原本的音高换到别的音上；第三种的三抖风箱是开关上提、也就是让风箱有一个上提的动作感觉，也是描写很多像马蹄节奏时使用的三抖风箱。四抖风箱，也是要通过右手变换音的位置来解决风箱的开关问题；五抖风箱就像是左手运用的风箱画了一个圆圈一样。手风琴抖风箱可以给人一种快速震撼舞蹈跳动的感觉。

手风琴的音乐世界是一个奇妙迷人的音色世界，新时期对手风琴艺术演奏的再认识，让人们能够更好的理解它、亲近它、读懂它、表达它，熟知它的“模样”，读懂它的内涵，积极稳定、投入自信地去表达作品，尽力将这件最靠近“心脏”的乐器做到“琴人合一”，对手风琴演奏艺术的再认识将日就月将，不断向前。

参考文献：

- [1]莫泽尔著.曹晓青译.键钮式自由低音手风琴学习教程[M].北京:中央音乐学院出版社,2008
- [2]王树生,手风琴教学与演奏[M].天津:南开大学出版社,2014
- [3]吴祖强.曲式与作品分析[M].北京:人民音乐出版社,2003