

解释学视角下初探钢琴演奏中的视域融合

——以格什温三首钢琴《前奏曲》为例

乔雪

长治医学院

[摘要]格什温作为驰名美国的作曲家，他的音乐作品大多采用美国民间音乐素材——爵士乐作为其作品的基调元素，把传统作曲技法与本土元素相结合，使其作品既有古典严肃音乐的形式，又有通俗音乐的旋律与轻松的气氛。本文通过作者的演奏体验对该作品做不同以往的诠释，对比不同演奏家的版本，以解释学的视域融合视角重新认识该作品，希望能为更好的理解和弹奏格什温的作品提供一些新角度的帮助和借鉴。

[关键词]解释学；格什温前奏曲；二度创造；视域融合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.1839

解释学，又称作诠释学、阐释学、释义学，是一门关于理解和解释的学科。尽管解释学起初仅具有方法论与认识论性质，但经过一段时期的发展，它逐渐向本体论方向发展，涉及语言学、文学、文献学、历史学、艺术、人类学、文化学、社会学、法学等领域，反映出当代人文科学研究领域的各门学科之间相互交流、渗透和融合的趋势。德国哲学家伽达默尔为核心的现代释义学派提出了“视域融合”的观点，他认为，对一部艺术作品的理解不应该是要求理解者完全放弃自己的视界去追求作品的那个历史的视界。反而，应该要求理解者拓宽个人的视界，使自己现在的视界与艺术作品中所体现的过去的视界相交融，从而使两者都超越自身，达到一种新的视域，进入一种新的理解，即“视域融合”。钢琴演奏并不仅仅是一种再现的艺术，更重要是一种富有创造性使命的艺术，它要参与音乐意义的生成、填充、丰富音乐的内涵，并由此赋予音乐作品新的生命。

一、格什温钢琴前奏曲

乔治·格什温，美国作曲家，以节奏感强的流行歌曲和古典音乐作品著称。一生创作600多首作品，涉及音乐剧、歌剧、爵士歌曲、钢琴独奏曲、协奏曲和电影音乐等。他的音乐最大特点是将美国民间音乐、流行音乐的元素，以及当时风靡的布鲁斯、拉格泰姆等大量融入作品中。虽然未受过正统的音乐教育，却凭借自己的后天的努力与天赋，成为美国第一位民族作曲家。与受过正规音乐教育的作曲家不同，格什温成长在音乐多元化发展的背景下，他将爵士音乐与古典音乐融合后成功地推向了专业音乐的领域。因此，他的音乐道路与创作风格与众不同，使其钢琴音乐焕发了新的活力。

20世纪初，爵士乐以其独特的艺术感染力流行于美国的大街小巷，并迅速成为其流行音乐的主流。他吸收了欧洲传统音乐的特点，又加入了美国本土黑人音乐的元素，使其极具感染力，既有流行音乐的旋律通俗性，又有传统音乐的严肃高雅感。音乐主要特点其一是节奏律动性强、比如切分音、三连音、附点等；其二自由即兴，注重演奏者的即兴发挥，旋律加花、临场应对各种氛围。其三复杂多样的和声，使用更多和弦外音、延留音等。其四是演奏多样化，有合奏、独奏、重奏，加入人声等。爵士钢琴音乐这种类型，加入钢琴音乐的发展，以其彰显个性情感表达，融入自由切分和即兴的发展方向，深受年轻人追捧与喜爱。

（一）创作特点

节奏特点：在三首前奏曲中，格什温运用了很多切分节奏。谱例1为前奏曲第一节选，第三小节的休止符产生出切分节奏的效果，还有弱拍上的重音记号，使得节奏律动感更强烈，有摇摆的风格，音乐基调已定为活泼带有舞蹈音乐的风格。

谱例1:

谱例2:

第二首速度比第一和第三都要慢，整首曲子在气氛的营造和节奏的把握上，以延迟来表达自由。谱例2中规整的四分音符不能完全规整的弹奏，旋律在左手，演奏时节奏和律动又不能那么整齐一拍一眼的进行，自由一点。

（二）旋律特点

第一首作曲家在引子部分右手弹奏前两小节就直截了当地把主题呈现出来，鲜明而利落。第二小节的右手临时变化音降A给人一种惬意与慵懒的联想，这种降低半音的处理，形成布鲁斯音。后面的快速密集的三十二分音符，有点模仿管乐器滑音的音效。第二首开始的低音声部，似乎在模仿大提琴的音色，随后的旋律以弱起进入。右手的旋律除了单音，又以八度的形式再次出现，显示不同层次感，之后变化再现的部分，迎来了安静渐渐渐远的结尾。第三首速度更快，情绪激动热烈，节奏也更紧凑。旋律有许多装饰性的成分，还有惊喜的临时转调，运用巧妙。作曲家还运用了很多上行的旋律模进，紧随其后运用八度的形式再次出现，强调旋律主题，左手也是很丰富，和弦音构成了另一个旋律线条，把音乐推向高潮，最终音乐在热情洋溢的氛围中结束。

二、二度创造

钢琴演奏是以符号化的乐谱文本为基础，通过演奏实践，将乐谱中符号化的音乐“所指”转化为动态音响结构中的音乐“能指”。在这里，演奏者被视为乐谱文本符号意义的裁决者与音响文本的实现者。“二度创造”就意味着符号化乐谱转为动态音响结构的意义新生，即为音乐作品的演奏者进行的音乐演奏解释。俄罗斯钢琴演奏学派奠基人海因希·涅高兹曾将钢琴演奏家划分成两大类，其中一类为“个人之上”风格；另一类为“超个性”风格的演奏大师（当然是相对而言）。其中“个人之上”风格演奏家的二度创作中，一切创作都必然围绕着作曲家的写作意图来进行表演。他们对乐谱文本的演奏没有任何的偏差，以通过演奏乐谱文本最大限度地还原作曲家的创作意图。另一类“超个性”演奏

家认为“乐谱或文本符号”是由音符组成的，而音符本身是没有生命的。要想使乐谱变成有生命的音乐，那么表演者就必须主动介入，作为表演者的二度创造，需要同作曲家一起承担音乐的创造。上述对钢琴演奏家的两种划分，其实质就在于演奏家在演奏过程中表现出来的对音乐作品二度创作主体性发挥限度的不同。下面将对具体作品通过技巧、风格把控、情感融入、二度创造方面进行新的诠释。

（一）技巧触键

技巧是支撑演奏者诠释音乐作品内容和内涵的基础。在格什温前奏曲中，有很多地方是模仿不同的乐器。如同音反复，有点模仿吹管乐的吐音方式，需要断连音处理，似连非连，并做强弱的层次变化，指尖触键高度要有所变化。再比如一些经过音，可以用手腕的力量带过，不需要弹得颗粒性很强。还有在一些模仿打击乐的地方，多运用手臂的力量弹奏，发出结实而通透的声音。对于左手大跨度的音，要先摸再弹，重视左手的小指，通常弹根音位置，不要漏音。

（二）风格与时间把控

在格什温作品中，节奏大多都是取材于爵士音乐的基本因素。笔者以《格什温钢琴前奏曲》第一首为例，拟对三钢琴演奏家的录音版本进行比较分析与解读：三个版本表达了由文本乐谱中所限定的那种摇摆的爵士元素的审美特色。而在具体的表达中，分别在速度、力度幅度等方面略微有差异。踏板的运用上，基辛更加丰满，强弱的变化中，郎朗更像是为“超个性”演奏家，力度对比变化和速度的自由张弛度较为丰富，齐默尔曼在节奏上偏向一气呵成。在学习该作品时，无论节奏如何变化，都是由既定的节奏形态构成，即使是比较自由的风格，也要在节奏的框架内做变化，不能漫无边际的自由发挥，节奏的松与紧要契合好，不温不火。

序号	演奏家	键盘类型	演奏时长	整体速度	音乐处理
1	克里斯蒂安·齐默尔曼	现代钢琴	1分22秒	活泼偏快	节奏张弛有度
2	叶普盖尼·基辛	现代钢琴	1分28秒	平稳稍快	踏板厚实节奏稳健
3	朗朗	现代钢琴	1分23秒	个性偏快	力度情绪变化明显

（三）情感融入

情感融入不是单一某个层面或对象构成的，而是由多方叠加交互在一起的。比如演奏者在弹奏过程中，也就是“音响创造”时，用解释学路径来叙述就是其核心原则是以演奏主体的自我人生时空为架构，将乐谱文本的符号化音乐形态、作曲家的人生时空及作品产生的时空背景与演奏者的人生时空架构相对应，并在具体的演奏过程中实现乐谱文本向动态音响结构的转化。所谓“交互主体”，即将演奏者、作曲家及作品全部视为主体，并由此构成主体之间的交互性认知与阐释。这种融合提出了更高的要求，既要保留历史的视域，对作品历史意义与原有内涵有深刻理解，又要体现现实的视域，用当时演奏者本身的立场观点与思想情感去理解和体验历史作品的意义与内涵。作曲家格什温在进行创作的过程中并不简单将爵士与古典进行融合，而是加入诸多当时所处的时代背景下盛行的元素，比如通过延迟来代指自由，以三连音来增加摇摆性，左右手交叉来增强趣味性等，不同元素的运用都使乐曲呈现出不同的色彩。在演奏过程中，把音色和层次表现更加丰富细腻，结合历史经验与当代审美情趣，模仿爵士乐队的音色效果，熟悉各类乐器的音色听觉，多听以前那个时期的爵士乐队的音响录音，结合现代爵士乐音效，让历史作品焕发新的生命力。

（四）视域融合下的再创造

伽达默尔提出的视域融合，在演奏者二度创作时会涉及

很多个视域，要融合作品的文本视域、历史视域、演奏者当前视域以及听众的公共视域等。它是一种有限度的解释。钢琴演奏者二度的结果已不可能完全忠实于原作，这是因为在第一次视域融合时，具有不同视域的演奏者对音乐作品原文本已经作出不同的解释，同时由于演奏者与作曲家之间不同的视域，演奏者的理解不可能完全忠实于作曲家本意。但这并不意味着在钢琴演奏中可以随意地理解作品。由于作品文本内在的确定性和演奏者视域的限制，二度创作要最大程度地接近作品文本的内容。第二次视域融合时，由于公共视域的限制，演奏者会主动响应当下听众的丰富的要求或期待，以使自己的解释结果尽量地满足他所意识到了的所有视域。也就是说，在视域融合理论视角下，钢琴表演的二度创作过程是具有动态性。在表演的视域融合过程中任何其中的一个视域的改变，都会使二度创作结果千差万别。正如，“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”之譬喻。二度创造者和现今的理解者，对艺术作品产生了各种不同意义的理解和解释，即各种不同的视界。其中，历史视域，它作为客观存在的现象已经存在着，而现今的理解者的视域，却因受自身历史环境的限制，又不可能达到与历史视域完全统一或一致。因此，从解释学视角看，对一部音乐作品的理解不应该要求理解者完全放弃自己的视域，只去追求与已然存在的历史视域的统一，而应该要求理解者拓宽自我视域，并将自我视域与艺术作品中客观存在的历史视域相融合，从而使两者都达到一个新的视域。

三、结束语

三首前奏曲都比较精练，每首之间各不相同又互相联系，使之完美地融合为一体。我们回不去那个时代，那就在现代中去重新认识和解读那个时代的音乐，融合古与新的视角。用伽达默尔的观点来看，正是音乐存在意义的多样性才使得优秀钢琴音乐作品在时空的交叠中保留下来，并由一代代钢琴演奏家通过主体性的演奏解释汇总，且赋予其不同的意义，也正是这些不同的意义才构成了钢琴音乐作品在历史时空中存在意义的永恒性。通过本文的分析，希望可以让更多人弹奏格什温的作品，体会爵士乐音乐的别具一格的魅力，为演奏者从不同视角去诠释该作品提供一些借鉴与帮助。

参考文献

- [1]何平著.走进美国音乐：一个美国音乐文化的历史透视[M].广州：华南理工大学出版社，2008：46-47.
- [2]于润洋.现代西方音乐哲学导论[M].湖南：湖南教育出版社，2000.
- [3]钱仁平.格什温钢琴音乐述要[J].钢琴艺术，1997年，第5期
- [4]赵敦华.现代西方哲学新编[M].北京：北京大学出版社，2001.
- [5]韩锺恩.音乐美学与音乐作品研究[M].上海：上海音乐学院出版社，2012.
- [6]邵桂兰，王建高.论音乐表演中的解释学美学[J].人民音乐，2003（9）.
- [7]何涛.西方现代解释学视野下的音乐表演[J].中国音乐学，2007（2）.
- [8]阿伦·瑞德莱.音乐哲学[M].上海：上海人民出版社，2007.

作者简介：

乔雪（1987—），性别：女，民族：汉族，籍贯：山西省晋中市，职称：助教，学历：硕士研究生，主要研究音乐钢琴方向。