

论20世纪后期西方钢琴曲的特征

王迦勒

西北民族大学 音乐学院

摘要: 20世纪的西方钢琴音乐在原有风格基础上有了一定的改变,所以本文针对其特点和发展过程展开剖析和论述,与此同时,融合现代音乐发生的改变、西方钢琴音乐发展的过程,站在斯特拉文斯基时代钢琴进化、全音阶调性音列的形成、晚期钢琴发展等方面进行深层次的探析,希望能够向世人展现二十世纪西方钢琴音乐的特点,提高这一时期钢琴音乐的价值,也为该领域的其他研究给予一定参考和借鉴。

关键词: 二十世纪;西方钢琴;音乐节奏;晚期钢琴

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.040

引言

从二十世纪下半叶开始,西方钢琴曲无论是创作理念还是创作风格、形式都有了巨大转变,从理论、演奏技巧、曲风、音效等诸多方面实现了从未有过的突破,而这次变革也对现代钢琴演奏技巧的形成与发展产生了重大影响,也使演奏者面临着更大的挑战。毫无疑问,这是对传统钢琴演奏技巧方面的新探索和创新。因此,作者将全面阐述此风格形成的根源、表现形态,同时针对如何更好地呈现这些作品提出一些个人建议。

一、音乐根基出现变化

十九世纪涌现出一批杰出且极具个性的钢琴曲作家,但他们在进行音乐创作时大多以贝多芬或者巴赫的曲调、曲风作为基础,这已经成为他们的一个共性和根基,换句话说讲,钢琴音乐已经成为各种音乐创作及发展的基础。然而,进入20世纪以后,这个根基似乎被动摇,越来越多的作曲家在钢琴创作时融入一些独特的元素,同时赋予其他内涵,主要目的就是传统创作风格、形式进行突破和改变,从而形成新的音乐风格,以此创作出更富个人情感的作品,充分体现自身的创作特色。在世界万物的发展过程中,不同流派、不同风格也处在其中,这造就了情感创作技术的不断变革,因此有了同一时期各种流派齐聚的壮景,作曲家在钢琴的审美、对情感的表现也都不尽相同,而诸多方面也能够表明,根据钢琴共有的特征进行创作的阶段已经不复存在,即将到来的是一个独具个性的创新阶段。

20世纪在西方钢琴界开始出现了诸多的大咖和流派,这也导致这个时期的钢琴创作存在着极大的变动

性,一些完全没有联系性的内容也出现在钢琴创作领域。而之所以出现这种局面,离不开历史因素的影响。在对这一时期西方钢琴音乐特点、内涵研究以前,需要我们首先对此前的音乐进行简单回忆,这就不得不提及贝多芬一直到后来的瓦格纳这段时期,这些音乐大师都以浪漫且温情的风格为主,这些特征显露无疑,而风格上的改变需要有新的思想来支撑,这就使20世纪的音乐创作者们为了改进和提升演奏的情感而不断寻找与自身发展相适应的任务和内容。

二、传统音乐节奏的延续和发展

(一) 斯特拉文斯基在音乐节奏上的发展

斯特拉文斯基可以说在节奏方面大胆创新,并且在处理节奏方面也赋予了诸多的丰富的变化。比如在20世纪初期展现在大家面前的《春之祭》,作者虽保留了部分传统节奏形态,但还是在此基础上做了更大胆的处理和调整,如一些小节上的节奏型变成了重音,而通过这种重音处理,就能够将传统的节奏模式平衡打破,也能够产生一种交替的节拍效果。这种节拍效果在实际的演奏过程中能够划分为多种节拍,例如有一种效果就是5/8、2/8、6/8、3/8、4/8、1/8的交替型节拍效果。

(二) 德彪西在音乐节奏上的发展

德彪西的最大贡献表现在音高组合方面,他重点对大小调体系做了深入探究,但还对除此以外的其他调式、音阶认真钻研,并在创作中进行了广泛运用,如他擅长使用全音阶、平行和弦等。德彪西还跳出常规和弦处理模式,善于进行不和谐音和和弦的处理,他的这种做法导致原有的和弦句法再也没有在现代音乐中被使

用。他所创作的音乐显得暧昧、纤巧而又迷离，演奏出来又给人温和之感，带有柔美之意。然而他在节奏上突破了传统教条的束缚，将常规形态转变为非常规组合，形成了德彪西自己的风格，对现代音乐也做出了相当突出的贡献。

图1 克劳德·德彪西

（三）勋伯格在音乐节奏上的发展

勋伯格的一生也为现代音乐做出了许多贡献，他的音乐没有完全固定的调性，但从1910年起，历经十年的时间研究出序列十二音的音高组合法并逐渐进行了完善，推动了整个世纪音乐创作的向前发展。然而，和他的学生一起在节奏方面大胆的创新，勋伯格则仅仅是对节奏中某个部分做了适当的改变，有了一定的突破。这点可以在其《钢琴曲三首》中op. 11. NO. 1的前四小节中体现得十分清楚。

图2 阿诺尔德·勋伯格

（四）巴托克在音乐节奏上的发展

巴托克在音乐节奏上的发展主要是直接记谱这种方法的使用。如其创作的《第三弦乐四重奏》便是利用此方法，并结合多调式的想法对音高进行了重新调整，该方式最终呈现出多维度且不受约束的形态，所以可以看出，他在组合节奏方面也是和传统节奏组合方法不同。

图3 贝拉·维克托·亚诺什·巴托克

三、听觉错觉概念的形成

音乐是声音通过各种乐器、各种形式所产生的艺术形态，就如同美术图案能够带来视觉上的错觉一样，音乐同样能够带来听觉上的错觉。不同的声部发出的节奏彼此混合在一起时，音乐在旋律、节奏等多个方面也会发生相应的变化。比如20世纪末几个西方作曲家在对非洲民间音乐有了一定掌握的前提下，将复节奏、复速度融入创作钢琴曲当中，着重于突出这种音效，并试着通过各种技术、方法和措施将其运用到钢琴演奏中，听觉错觉概念由此产生。该理论成果具有里程碑的意义，是那个时期钢琴音乐领域的重大突破，也是有史以来的全新尝试。将不同的声部发出的节奏混合起来，与此同时节奏重音位置发生改变，形成了一种利盖蒂所谓的奇妙的组合，也就是听觉错觉，但是需要全部声部在同一个时间里混合在一起才能够做到。虽然感觉上感受到的是一类节奏，但是具体状况下却没有真正的进行这方面的演奏，而是因为听觉出现错觉而导致出现了一种轮廓。现代音乐当中的听觉错觉也是根据这个原理产生的，所有的声部节奏发生位置的改变导致节奏重音随之而发生改变，因此产生了声部叠加效应，这种效应极其复杂，

也正因如此，才会产生丰富多彩、五彩缤纷的节奏式样。

四、现代钢琴演奏技巧的深刻变革

钢琴演奏及实际教学过程中，手臂重量弹奏一直是公认的科学性高且效果最理想的演奏方法，长期以来在钢琴演奏中具有主导性地位。尤其是肖邦、李斯特这些浪漫主义色彩浓烈的作品，已经将此方法利用到了炉火纯青的地步。浪漫主义作品重在表现移情，因此更加重视演奏的技巧，他们往往将个人情感与民族兴衰密切联系起来，其中体现着追求爱情、抒发情感的同时，还饱含爱国情怀，对革命英雄的赞美和歌颂，如李斯特的《回忆》以及肖邦的《革命》。若要将情感全部宣泄出来，就要求把手臂以及全身的重量都集中到手指尤其是指尖上，从而掌控好该有的节奏，这也是快速八度应掌握的技巧，只有这样才能使作品的紧张氛围淋漓尽致的呈现出来。

二十世纪八十年代开始，包括李盖蒂在内的当代作曲家的诞生及练习曲的出版和呈现，直接对经典理论提出了质疑。就如前面提到的，钢琴演奏人员在进行作品演奏时需要一起来进行多个声部的演奏，而将这些声部节奏彼此混加在一起，发生重音的位置变化才能够出现听力错觉，从而出现不同的音乐效果。如果这时还在接着通过手臂重量弹奏法进行演奏，作曲当中不断的出现节奏转换和声部转换，无法实现更好地连贯性操作。所以，产生了前臂弹奏法，这是钢琴演奏技艺和方法的再次突破，此方法使手臂得到了解放，演奏过程中再也不用担心手臂无法承受太重的负担，相反，手臂褪去束缚后边的更加轻松，弹奏更加自如，而主要发力点也转移到了肘关节。在前臂和手指的快速移动下完成此弹奏技术的要求，而钢琴作曲家想要的复杂音效也成了可能，这是钢琴弹奏方法的历史性变革和重大飞跃。

结语

总之，在二十世纪，钢琴音乐的发展有被世人称赞和效仿的精华，也有粗劣价值低的糟粕，不过钢琴演奏的效果还应与历史所处的时代相结合进行分析及判断。

然而，在分析二十世纪钢琴曲的发展历程能够看出，人们对其内容能否得到合理使用更为看重，以便音乐可以朝着更广阔的方向发展。钢琴的发展史具备独有的内涵及合理的规律，所以在实践过程中要与相识相结合方可做出精准鉴别，同时在时间的推移、形式与风格的变化中得到不断提升，从而使钢琴创作的内涵更丰富，人们的听觉得到震撼，更好地享受钢琴乐曲给人们带来的情感体验。

参考文献

- [1] 刘芳. 汪立三钢琴音乐作品的发展研究[J]. 北方音乐, 2018, 38(18): 2.
 - [2] 崔雪花. 20世纪上半叶中国钢琴演出历史的嬗变研究[J]. 音乐创作, 2018(8): 3.
 - [3] 杜星燕. 20世纪钢琴创作与文化发展浅议[J]. 北方音乐, 2018, 38(1): 1.
 - [4] 谭静. 浅谈德彪西钢琴音乐的艺术特征[J]. 湘南学院学报, 2017, 38(6): 3.
 - [5] 丁钢. 20世纪西方钢琴音乐的多元化发展[J]. 长春师范大学学报, 2017, 36(12): 3.
 - [6] 周子樱. 简析西方音乐古典主义时期至20世纪初的创作特色与社会人文的关联[J]. 北方音乐, 2017(07)
 - [7] 汪琴. 钢琴音响的多元化表现——20世纪的钢琴敲击性音响分析[J]. 黄钟(中国·武汉音乐学院学报), 2006.
 - [8] 窦曼莉. 20世纪早期中西方音乐融合的理论与实践——以作曲家谭小麟的艺术歌曲创作为例[J]. 中国音乐学, 2006(4): 5.
 - [9] 延玫. 继承与创新——二十世纪西方音乐多元化风格下的新古典主义[J]. 和田师范专科学校学报: 汉文综合版, 2007, 27(3): 1.
- 作者简介: 王迦勒(1984.3-), 男, 汉族, 河南封丘县人, 博士毕业, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为钢琴、古典音乐