

拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》的演奏分析

章之诚

湖北民族大学

摘要: g小调前奏曲的创作者是谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫,在音乐史上获得了辉煌的成就,他创作的作品包含了多种风格,且很多曲目存在较大演奏难度,其中《g小调前奏曲》就属于较难掌握的一曲。从他对作品的解说与处理上来看,浪漫抒情风格的作品较多,且作品充满了忧郁的美、精湛的技巧和复杂的旋律。作为俄罗斯人,拉赫玛尼诺夫有深厚的民族音乐基础,许多作品音乐旋律与民族歌曲相得益彰,欣赏时有种厚重庄严的美感。本文以拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》为研究对象,从演奏风格和演奏方法两方面出发,分析其演奏特点。

关键词: g小调前奏曲;演奏风格;演奏方法

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.12.046

引言

《g小调前奏曲》是浪漫主义音乐作品中的典型代表,也是拉赫玛尼诺夫所创前奏曲中出名度很高的一首。至20世纪,他的24首前奏曲开始成为众多学者广泛学习的教材,无论是演奏时技术的处理,还是所留下的理论基础,都为后世钢琴的发展注入了动力。通过赏析《g小调前奏曲》我们可以感受到其节奏充满激情,格调悲壮庄严,节拍与力度的快速变化也彰显那个时期所具有的独特风格,以及拉赫玛尼诺夫的高超技艺。因此《g小调前奏曲》在弹奏过程中,如果不能正确理解曲子的音乐风格,就可能影响弹奏效果,向其施加自己的想法。

一、作品演奏风格分析

对于音乐学者而言,针对一首音乐曲目,必须正确解读曲谱,理解里面的音符与乐句,以自己的理解来构造关系结构,进而成功演绎和吸收。在学习音乐曲目时,需要把握它的主题、旋律等基础信息,解析曲式结构。在完成这些工作后,每段音乐的情绪反应都能在我们心中一一对应,如此才能切实的对音乐建立认知。演奏者必须要在掌握音乐曲目的结构后进行演奏,但与此同时正确表现曲目风格也相当重要。

(一) 俄罗斯民族风格

拉赫玛尼诺夫在创作《g小调前奏曲》时在作品中融入了深刻的民族情怀,受那个使其经济发展、政治格局等方面的影响,很多百姓被压迫欺凌,生活疾苦,作者受此感染,最终创作出透漏着悲伤、庄重的曲调,同时作品中还富含浓厚的俄罗斯民族风格。柔和厚实的旋律下,呈现出悠远辽阔的内涵,是一种民族风格的体现。曲目中间演奏部分,和弦与长旋律线条融合发展,双手的处理上由左手进行伴奏,右手弹奏和弦声部,左手弹奏第二旋律线条时,既要顺应右手突出声部,同

时左手也应呈重音弹奏,左右手共同普尔和,重高音共同发展,清楚表达感情^[1]。曲目中部的悲情色彩非常厚重,在第二次弹奏这部分旋律时,结尾部分的重复是为了加重情绪发展,而再现部又缓冲了情绪,在三次模进同一旋律后,重新转成首部的原速。中部情感发展非常饱满,虽然《g小调前奏曲》属于进行曲,中部以和弦来演奏,然仍然能让人感受到音乐中的悲伤情感,演绎时旋律线条相互交织。

(二) 俄罗斯民族舞蹈节奏

分析曲目的节奏逻辑,它的节奏韵律不再是简单的4/4拍,而是借鉴了民族舞的音乐节奏,是综合体。以8/8拍来发展,因此弹奏需以此韵律来表现,开篇曲目强弱规律呈现强-弱-弱-强,强-弱-强-弱。演奏强拍时需用到踏板,以此增加混响来对强拍进行强调。发展到第三小节需要模进,其中的律动单位为八分音符,强弱规律转变强-弱-弱-强,强-弱-弱-强。再到首部中部,律动单位仍为八分音符,此阶段开始发展动机,旋律位置转变。演奏时左右手配合呈现和弦旋律,同时踏板加重音响,旋律重点在于连续四次重复十八音符,每弹奏一个十六分音符时进行踏板交换,避免音响效果产生杂乱。开篇结束发展到曲目中部后,节奏韵律变成4/4拍,左手弹奏所呈现的和弦发展体现了中部的节奏变化,左手在弹奏的过程中,弦音进行方式呈现高音上升,低音下降,呈现对应的节奏韵律。中部第32小节将进行模进处理,这种模进发展开始让4/4拍在首部的处有模进发展,其简化式的模进发展使首部的节奏型向4/4拍过渡。再现部则以8/8拍节奏演绎,演奏时注意缓冲,呈现逐渐变快的演奏速度,再到第二次模进回到原速^[2]。

(三) 戏剧性和歌唱性特点

《g小调前奏曲》运用了丰富的和弦,情感在曲目

中部得到了激烈的抒发，而首部和再现部则呈现出进行曲风格，中部作者融入和歌唱的元素，因此其风格表现上具有戏曲性特点。在音乐情绪上，曲目首部和再现部有着进行曲的鲜明特点，组织方式由旋律部和伴奏部构成，前者的弹奏需要左右手一同进行，音调节奏要短促有力，因此有鲜明的戏剧性特点，后者让旋律声部变得更加丰富饱满，也因此旋律部需要经常用踏板配合。旋律部弹奏到八分音符时伴奏部配合，强化音响效果首部与再现部的进行曲和中部的抒情，呈现鲜明的音乐对比，戏剧性强。中部演奏运用和声，使得作品富含厚重的忧郁气息，并有很强的歌唱性特点^[3]。中部旋律在g小调属方向展开，倾向于D大调方向，不过弹奏的和弦还呈现小调特征。另外中部运用到的旋律线条共两支，分别在右手高音区和左手伴奏部，右手运用多层次创作手法，既凸显了高超技巧的应用，又形成了独特的风格，在音乐高潮来临时，旋律结构变为四个声部，拓宽了音乐的抒情范围，并带入了更加深邃的和声效果。旋律与和声的结合自然流畅。而技巧上看，演奏此小节时，右手的旋律线要突出显示，加重小指力度，使其在八度音域中更为突出。左手中声部弹奏时与右手互硬，而伴奏声部以pp的弹奏力度轻轻流淌，如同平静水平被激起波涛，在旋律下细腻的流淌，实现旋律和声层次的增强。

二、《g小调前奏曲》的演奏方法

（一）连奏部分

连奏法是指音符之间相互连接无法分割的弹奏方式。在《g小调前奏曲》的首部与再现部中，每小节的二至四拍大多会需要连奏，作品呈现出强烈的节奏感，节奏构成包括了断奏与连奏，小连线呈现出显著的对比效果。分析曲谱中的基础节奏，每到连奏部分，高音都是呈上升趋势，演奏时需要控制手指，将音调递进的显著对比呈现出来，并强化连线中第三个音，将曲目尾部重音作为手指重心，由于基础节奏弹奏中，有连线呈现出落下衔接提起形式，这时候手指在最后一个音落下后需要立刻提起，借助踏板来控制保留时值。曲子高潮在首部第二乐段有呈现，并且断奏与连奏的运用呈现出明显的对比效果，弹奏中涉及很多八度连线，要保证演奏质量需要高水平的弹奏技巧。在进行八度弹奏时，音符支撑弱，弹奏效果呈现出断奏的状态，为保证美感，此时需尽可能连贯弹奏。琴键与手指的距离不能过远，以1，5指来进行第一个八度弹奏，发展到下一个八度时，保持5指姿势，之后上面跨过4指，直到八度音弹完保持

的5指放松下来，再到第三个八度，和上面类似，保持四指姿势，往右侧轻动手腕，按下1，5指结束，放松4指。而1，4指弹奏第四八度，同第二个八度动作，以此提高连奏性，避免出现明显的断奏效果。针对要弹奏的抒情段，展开部弹奏手法应用到大连线，进行八度和弦弹奏，连奏部分难度更小，此阶段需要注意个别音维持，同时踏板配合支撑，最终呈现连线感^[4]。

（二）非连奏部分

非连奏即非连音弹法，其中蕴含了断奏，跳奏等多种形式的技巧。断奏也叫作断音弹奏法，指的是音符之间存在明显间隔的演奏方式，属于钢琴常用弹奏技巧之一。在进行断奏时，每个音符都应独立弹奏，保证音与音之间有清晰的间隔。此外，双音的弹奏也需要体现出断奏的特点，保持用一致的力度呈现双音，通过手指尖的轻触和手腕的带动，使手指同时落下，同时控制音量不要过强。对于曲谱中的非连奏部分，如相同和弦断奏处理，也要营造整齐感，涉及左右手的弹奏，应控制指尖都处于相同的力度、距离与时值上，进而提高音乐整体感^[5]。在断奏中，跳奏是其常见的发展形式，通常以Staccato或圆点了标注，《g小调前奏曲》首部的高潮段弹奏上，有一个连接第三乐段的弹奏片段，需要进行八度快速音阶下行跳奏处理，为此弹奏时要尽量断开，力度轻巧，维持整齐性，要合理控制手指间与琴键的力度和间距，此间段是大和弦弹奏，但给人的感觉很整齐，在进行音符弹奏时，要放松手腕手掌快速弹奏。一些非连奏记号也经常出现在曲谱中出现，比如一个线谱位置有两个记号分别为保持音和跳音，因此弹奏时必须确保两种效果都能呈现出来，这种处理方式能够区分前面的断奏，使各节奏型音符由丰富的音响配合交融，弹奏时不用短促的间隔以及连奏，而是处于中间状态，使听众能够轻松区分连奏，非连奏，断奏的演奏效果，弹奏此音型时下压手指，姿势保持的可以不完美，但要以连奏方式进行，呈现出透亮的银色，同时音符间隔明显，达到连奏与断奏中间的音响效果。

（三）《g小调前奏曲》的触键方法

首先从触键的力度上来看，其重点就是弹奏出音符的强弱对比，将曲目节奏特点显著显现出来。比如曲谱中涉及的双音部分，大多数都是弱拍，因此弹奏力度应尽量轻巧，用手指的前半部分触碰琴键，制造出的音响往往更小，不过在涉及弹奏速度较快的部分，下键时要维持手指垂直，用指尖触碰琴键，使银色清晰的同时呈现更细小的音量，而高潮部分的处理，此节需要用连奏

和跳奏来处理八度大和弦，在弹奏重音的八度时，弹奏力度加重，可以在指尖上施加整个手臂的力量，增强音响，用力并快速的在琴键上弹奏，直到跳音的出现，将施加的力度放松，手臂力量减少，注重用手发力，而涉及三个跳音处理，需要用八度手掌完成，此时音响效果需要强于双音指力初检，不过还是要轻于连奏部分，同时手指触碰得到的琴键面积小于连奏时的面积，尽量将手腕放松，跳音后的八度连奏处理，手指力度开始加强，并加入手臂力量，以此为手指提供动力，最终呈现出更饱满的音色。

《g小调前奏曲》中间展开部呈现明显的浪漫主义风格，弹奏力度应保持在较为温和的范围，特别是左手负责的琶音伴奏部分，应以柔和的音量开启，并力求在音量上超越右手的主旋律。因此，弹奏琶音时，并不需要过于强调每个音符的颗粒感，或是独立抬起手指。相反应允许手部自然的重量引导手指触碰琴键，手腕则负责对手指进行力的施加，手指触碰琴键时，避免用指尖刻意强调每个音符，而应寻求塑造出一种朦胧的音质效果，因此可以通过使用指腹触键来实现，并且触键面积增大，呈现更加柔和的音色^[6]。右手在琴键的处理上需要加大力度呈现强烈的音响效果，凸显旋律线条。而涉及的八度跳跃大和弦要演奏出连贯性，呈现出深沉有力的音响效果。在某些需要更强的表达或逐渐增强的地方，单靠手指弹奏时远远不够的，必须利用到手部的支撑以及手腕的协调，甚至有些地方需要更大的按键力度，倩碧的参与也是必不可少的。弹奏到再现部后，回到最初节奏模式。

其次从触键速度分析，在《g小调前奏曲》的触键速度上，首部存在有别于再现部的处理方式。两部都需要使用快速连奏的触键技巧，让手指在接触琴键时尽量迅速，以保持统一的节奏感。由于整首曲子的速度比较快，所以大部分情况下都需要快速触键。然而，在处理曲谱中的保持音和跳音时，应区分下键的时间，跳音的触键时间要比保持音更短。在展开部分弹奏上，左手伴奏也要保持速度，只是琴键要接触的面积和弹奏力度上有所变化。而展开部的右手弹奏则不需要快速触键，用指腹慢速触键，侧重和弦音色的强调，连奏部分保持音色柔美细腻，下键速度放慢，突出其柔美的特点。

最后从触键角度分析，针对曲谱的单音或双音弹奏，手指接触琴键时应保持两者呈90度角，这种垂直触键方式方便处理需要乐曲中快速跑动和小跳音的部分，音色呈现饱满的颗粒感，听起来清澈透亮。《g小调前

奏曲》首部和再现部经常会有需要快速连奏的部分，弹奏时手指尖的快速跑动较为常见。在展开部，尤其是右手的旋律声部，可以清楚地看到八度和弦的主旋律，而左手则为伴奏声部。音符处理时右手除了主导旋律音，其他则是营造曲目的氛围，为此主旋律部分的弹奏要得到突出强调，因此触键使用垂直角度不再合适，会导致主旋律被和弦音掩盖，因此，在这一点上，我们需要将整个右手偏向右侧，将手掌的重心放在小拇指上，弹奏时，小拇指用力，强化琴键音响，其他手指演奏的声音则保持较弱，以此突出主旋律，呈现明朗清晰的声部结构。通过这种方法突出音色的音头，触键角度控制在小于90度时，有助于让和弦旋律更具有走向感。

结语

《g小调前奏曲》涉及了pp到ff多种力度标记，首段是g小调，中部是G大调，再现部是g小调，呈现出强烈对比。曲目中部，呈现出一种深沉忧郁的氛围，旋律线条相互递进，共同演绎，抒发了拉赫玛尼诺夫复杂的内心状态，呈现出强烈的情感交融，多次重复且密集的高音部分是一种情感的宣泄，而后来八度的处理，预示着再现段的动力性节奏的出现。最终乐曲逐渐平静，呈现出一种安详宁静的氛围，呈现出对美好未来的期待。

《g小调前奏曲》中含有密集的力度速度记号，具有比较高的演奏难度，需要注重演奏技巧的把握以及对演奏风格和情感的理解，这一作品对音乐界“前奏曲”体裁的发展有重要意义。

参考文献

- [1]张玥.拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》作品分析与演奏研究[J].作家天地,2022,(26):147-149.
  - [2]樊姝琳.探析拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》的演奏特点[J].黄河之声,2022,(09):109-111.
  - [3]关珺琼.浅谈拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》的演奏分析[J].中国艺术家,2021,(03):21-22.
  - [4]周昌印.拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》的演奏分析[J].音乐时空,2014(3):55-57.
  - [5]那露莎.钢琴演奏中触键技巧与音色效果[J].艺术科技,2014,27(01):41+45
  - [6]武晓亮.拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》演奏分析[J].艺术评鉴,2017,(07):12-14.
- 作者简介:章之诚(2005.6-),男,汉,籍贯:浙江省杭州市桐庐县,湖北民族大学本科在读,研究方向:拉赫玛尼诺夫op23no5 g小调钢琴前奏曲音乐分析。