

解析谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》

李硕

陕西师范大学 陕西 西安 710119

[摘要] 随着中国近现代音乐、中国音乐教育的推进我国钢琴音乐得到进一步发展，与此同时出现了一大批优秀的作曲家、钢琴家。他们结合我国本民族的作曲技巧创作了一系列更加具有本民族特色的钢琴音乐，推动着我国钢琴音乐的进步。本文以我国著名作曲家、指挥家谭盾先生所写的中国钢琴作品《八幅水彩画的回忆》为例进行分析并谈论我国近现代钢琴音乐的发展。

[关键词] 中国近现代；钢琴音乐；作曲家；音乐分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.337

一、中国近现代钢琴音乐发展代表人物

钢琴属于西洋乐器，而西洋乐器的传入可以追溯到明清时期，大批的使者前来进贡乐器，西洋乐便在我国传播开来，当时的德籍传教士汤若望便向国人介绍了西方古钢琴的构造原理及演奏方法。随着我国近代音乐教育水平的提升，音乐审美的提高以及音乐研究的不断深入，这些更好的帮助了学习音乐的学生、老师去理解音乐，学习音乐，也帮助作曲家不断的完善在钢琴音乐方面的创作，同时出现了一大批优秀的作曲家、钢琴家如：丁善德、江文也、黎英海等。在这里我们不得不提起赵元任先生，赵元任先生是早期中国近代音乐的先行者，优秀的作曲家、语言家，他的创作思想深深的影响着中国近现代钢琴音乐的发展，后来还有陈田鹤、刘雪庵、贺绿汀、江文也等他们为中国钢琴事业发展做出了伟大的贡献。这个时期还有一个重要人物——齐尔品，他的出现极大的推动了我国近现代钢琴音乐的发展，像赵元任、齐尔品等这一大批优秀的作曲家他们为我国钢琴音乐的发展奠定了坚实的基础。再到1900年以后像谭盾、汪立三、黄虎威等作曲家、钢琴家结合本民族特色，让我国钢琴音乐又站在了一个新的台阶，推陈出新使中国钢琴音乐更加成熟。近代中国钢琴音乐创作在几十年中获得了前所未有的发展，甚至突破了欧洲古典主义、浪漫主义、印象主义等一贯的创作形式^①本文就是以谭盾先生的《八幅水彩画的回忆》为例通过分析这套曲子来认识中国钢琴音乐，还有在演奏时所注意的问题。

二、谭盾以及他的《八幅水彩画的回忆》

(一) 谭盾人物背景介绍以及《八幅水彩画的回忆》背景介绍

谭盾先生是我国著名的作曲家、指挥家，电影《卧虎藏龙》所用音乐就是谭盾先生所创作，在这部作品中他把西方作曲技巧与东方艺术融合的十分巧妙，曾获得奥斯卡金像奖，谭盾先生还是我国著名的指挥家他在各大音乐厅举行过大大小小几百场音乐会，他有许多优秀的代表作品如：《九歌》《离骚》《卧虎藏龙》《看戏》《八幅水彩画的回忆》等，他的创作有鲜明的民族化特征，以及强烈的个人色彩，谭盾先生还被誉称为东方的“马克·波罗”。

《八幅水彩画的回忆》是谭盾先生钢琴方面创作初期的作品，当时在大环境的影响下，谭盾追忆往昔，借景抒情，创作了这部由八首小曲组成的钢琴组曲，其中以湖南的湘楚文化为背景，再现了谭盾记忆中的湖南民歌戏曲、丧葬“巫乐”，或家乡景色、民俗风情。^①国际钢琴大师郎朗曾在卡内基音乐厅演奏该套组曲。这部钢琴组曲共八首分别为：《秋月》《逗》《牧童之歌》《忧郁的尼姑》《古葬》《红色荒野》《浮云》

《太阳雨》这八首乐曲每首都短小精悍，动人心弦有着浓厚的中国风味，这八首乐曲有的不仅采用了西方复调手法，而且还模仿了许多我国传统乐器如：古筝、锣、鼓等，这部作品集运用了民族音乐元素以及现代创作技法是典型的中国钢琴作品。

《八幅水彩画的回忆》表达出了谭盾对于家乡深深地眷恋之情，以及谭盾先生的脑海中挥之不去的家乡的民谣和旋律，这一创作极具挑战性，但是谭盾很成功的为人们描绘出了一幅优美的家乡“画”，浓郁的思想之情也化作音符跃然纸上，留下来一部这样动人的思乡“日记”，《八幅水彩画的回忆》仿佛是一幅幅光影斑驳的水彩画展现在人们的眼前，表现了作者对儿时光，以及家乡故土的眷恋之情。^②

(二) 《八幅水彩画的回忆》作品分析

《八幅水彩画的回忆》这部作品由八首小的乐曲组成，下文为这八首的曲式分析报告。第一首作品《秋月》此曲为单三部曲式，首先从材料上来讲，此曲运用了大量的装饰音，以及琶音来模仿古筝弹奏，A乐段用了连续的六连音伴奏织体，节奏较为紧密，装饰音的出现让旋律更加优美动人，五声调式音阶下行好像古筝刮奏。其次从和声与调式调性布局分析，此曲主调为降G宫调式，引子中出现了大量的二度音程，给人以沉稳的感觉，A乐段六连音采用了五声调式音阶下行流动性较强，A乐段为降E羽调式后边尾声回到了主调。再次从内部结构来讲，此曲为单三部曲式结构，引子和尾声都采用的是以散板的形式出现，这与古典钢琴音乐方整性结构形成鲜明的对比，然而中国的传统器乐多为散板演奏而这首曲子正好模仿了中国器乐古筝等，这也正是体现出了中国钢琴音乐独特魅力的一点。

第二首《逗》此曲为单三部曲式，从材料上来讲此曲运用了大量的跳音来以示曲子的欢快，重音记号与跳音形成对比更加突出乐曲的主题，在A乐段第二乐句是对前乐句的高八度模进形成对比，三小节的连接引出B乐段，在B乐段加入新的和声织体，使乐曲更加有力量，在A乐段再现时也采用了高八度模进的形式，这首乐曲从fff到ppp的强弱记号标记，这种跨度大的强弱对比给人们带来更大的冲击感在感官上。从调式调性和声来讲，此曲主调为D羽调式，B乐段柱立式和弦的使用与前边单旋律主题形成了较为明显的对比，再现部二度音程低音进行铺垫为作品注入新的和声织体，从内部结构来讲，此曲为单三部曲式结构，两小节引子，在A乐段与B乐段处有三小节二度音阶下行的连接，此曲有尾声。

第三首《牧童之歌》此曲为单一部曲式，从材料上来讲此曲运用了大量的装饰音来模仿笛子的演奏，使人置身于山林之中的感觉，整首曲子的节奏比较自由与第一首乐曲《逗》较为

相似,从调式调性和声布局来讲,此曲主调为A羽调式,同样这首曲子运用大量的二度音程来烘托气氛,从内部结构来讲,乐曲为非方整性乐段结构,有浓厚的中国乐曲风格。

第四首《忧郁的尼姑》此曲为单三部曲式结构,是一首较为浓厚的复调风格乐曲,从材料上来讲,在A乐段中运用了复调的对位手法上下呼应,B乐段引用了新的材料,连续的十六分音符织体使曲子更有动力,后乐句是前乐句的高八度模进,在再现处同样运用了复调写作手法,从调式调性和声布局来讲,主调为E羽五声调式,这首曲子没有使用一个柱立式和弦织体,从内部结构来讲此曲是典型的引申型中段,B乐段运用了A乐段的材料,在B乐段结束处有一小节连接引出来再现部。

第五首《古葬》此曲为单三部曲式,从材料上讲,此曲运用了大量的前八后十六节奏型织体,节奏感较强,中间乐段运用柱立式和弦织体但依旧用前八后十六节奏型织体来烘托气氛,让人感到肃穆庄重,从调式调性和声布局来讲,刚开始运用二度音程关系来引出整首曲子,采用复调手法进行创作,中声部的加入使和声更加饱满,大量的七和弦出现在B乐段开始推动整首乐曲的发展与A乐段形成明显的对比。从内部结构来讲引子与尾声相互呼应,都是二度音程交替进行,在缓慢中开始又缓慢结束。

第六首《红色荒野》,从材料上讲,此曲采用了复调对位手法,偶尔装饰音的运用给乐曲一种飘渺的感觉,使用大量的柱立式和声织体,来推动整首乐曲的发展。从调式调性和声布局来讲,此曲主调为A羽调式,采用和声对位复调手法进行创作,A乐段中声部用二度音程来进行铺垫。B段用了大量的七和弦来推动乐曲达到高潮。再现乐句同样运用二度音程来进行铺垫缓缓结束,给人一种渐行渐远的感觉。从内部结构来讲此曲为有再现的单二部曲式。

第七首《浮云》此曲为单二部曲式,从材料上讲,连续的十六分音符织体在中声部进行,旋律多用附点音符使乐曲更加欢快,低声部多跳音与高声部形式互应有较多跳音,从调式调性和声布局来讲,此曲和声较为单一,在B乐段柱立式和弦琶音下行对乐曲进行点缀。从内部结构来讲,此曲为单二部曲式,高声部为旋律,中声部运用四个十六分音符与八分音符结合贯穿全曲。

第八首《太阳雨》此曲为单二部曲式结构,从材料上来讲,这首曲子运用大量的跳音符号,使乐曲更加欢快,重音记号的地方模仿了锣鼓,使乐曲对比更加明显。从调式调性和声布局来讲,此曲主调为G徵调式,柱立式和弦在引子中出现,热闹非凡,引出乐曲,二度音程来模仿锣鼓的声音。中间乐段四度音程下行紧密连接,同时又在B乐段中加入和声,使乐曲更加热闹。从内部结构来讲此曲为单三部曲式结构引子与尾声运用柱立式和弦相互呼应,在欢快中开始,在欢快中结束。该作品一方面,增强了演奏者及受众对湖湘文化的认同感,促进了湖南民间音乐以及湖南地域文化传承与发展,同时,作品在一定程度上为丰富中国现当代钢琴音乐创作以及中国钢琴音乐文化内涵做出了贡献。^①

三、在演奏时所需要注意的问题

这套曲子本人曾经弹奏过,下文为我在练习这套乐曲时总结的所需要注意的地方,首先第一首作品《秋月》在引子与尾

声中采用的是散板需要注意乐曲所表达的意境以及延音记号的运用,在正式进入时高声部的六连音时需弹奏要均匀。第二首《逗》这首曲子欢快活泼,乐曲尾声前有反复记号第二遍弹奏要比第一遍快,但是还要注意节奏的平稳,重音记号要突出,尤其是fff到ppp的对比要做的更加明显。第三首《牧童之歌》节奏刚开始也是较为自由,需要注意乐曲的意境美,要给人一种仿佛置身于山林之中的感觉,中声部的二度音程稍微弱一点弹奏时。第四首《忧郁的尼姑》这首曲子为复调的对位手法进行创作上下呼应,有时当旋律在低声部时弹奏要突出,注意强弱对比。第五首《古葬》这首曲子在弹奏时前八后十六的节奏型要弹奏明显,尤其是到了展开部柱立式和弦的加入音量要弹得更强,更好体现出古代葬礼的肃穆、庄重。第六首《红色荒野》也是采用了复调对位手法需要注意声部之间的交替,开头两小节缓慢进入,到了展开部大量的七和弦弹奏渐强要把乐曲推到高潮。第七首《浮云》需要注意的是四个十六分音符与四分音符的结合,因为作为衬托弹奏时要弱一些更加突出高声部的旋律,因为开头两小节为引子需要弹奏的安静一些。第八首《太阳雨》这首曲子与第二首都是极为欢快的,在弹奏时右手的跳音弹的干脆利落,还有就是后十六分音符的节奏明显一些在弹奏时,而且要有弹性一点让乐曲更加欢快热闹。

结语

每一首乐曲都有不同的演奏处理方法,还有每一个乐谱都有不同的版本,每一个钢琴家弹奏同一首曲子给人的感受也不同,但我们在弹奏这首乐曲时更多需要注意的是五声调式以及和声的处理,还有作曲家在写作时所想要表达的情感。通过了解中国钢琴作品以及中国近现代的作曲家他们所创作的作品让我感受到了民族音乐的强大,我们中国固有的传统的作曲手法与西方近现代作曲手法结合,或者只用本民族自己的东西进行创作让我听到了不一样的中国音乐以及很多不一样的中国钢琴作品,通过分析谭盾先生的这部作品使我更加明白乐曲想要表达的情感,以及使用的作曲手法,我会在演奏中加以运用,我想这会使我的演奏更加成熟,更能向听众传达我的以及作曲家想要表达的情感。

参考文献

- [1]徐莉.中国近现代钢琴音乐的民族化初探[D].山西师范大学,2015.
- [2]程茜:论谭盾《八幅水彩画的回忆》的意境美与演奏[D].西南大学硕,2021年.
- [3]雷亦杨:谭盾钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》之美学特征与演奏技法分析[D].四川师范大学,2021.
- [4]南鑫:谭盾《八幅水彩画的回忆》中的民族文化元素及演奏分析[D].湖南理工学院,2019.

基金项目:本文系2020陕西师范大学研究生教改项目《<<钢琴方向艺术硕士专业学位研究生培养模式研究>>(GERP-20-37)的阶段成果

作者简介:

作者:李硕(1996.11.06),男,汉,籍贯:河南省许昌市,陕西师范大学硕士研究生在读,研究方向:钢琴演奏与教学,学校名称:陕西师范大学。