

电子管风琴改编与演奏技巧《图画展览会》

王梦颖

(沈阳师范大学音乐学院 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]《图画展览会》是俄罗斯著名作曲家穆索尔斯基为了纪念他的画家朋友哈特曼去世而举办的画展创作的钢琴作品。由于这部钢琴曲形象生动,引起了许多作曲家的兴趣,并转变为管弦乐。其中最著名的版本是法国作曲家拉威尔的改编。代表十幅图像,每个音乐之间有一个“漫步”的空间,生动地表现了美术馆的静谧和观望。这十幅画的标题分别为:1.蹒跚的侏儒;2.古城堡;3.图伊勒里花园;4.牛车;5.小鸟的舞蹈;6.两个犹太人;7.里摩日市场;8.墓窟;9.鸡脚上的小屋;10.基辅的大门。笔者通过对日本著名管弦乐编配大师岩琦孝昭改编的电子管风琴版本进行演奏、学习,从而对作品有了自己更深刻的理解并且进一步提升了演奏技巧。

[关键词]《图画展览会》;电子管风琴;拉威尔;岩琦;孝昭

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.372

电子管风琴起源于历史悠久的大型古老乐器:管风琴。迄今为止电子管风琴已经发展到了可以将最先进的电子元件和现代音乐技术结合到一起,同时还可以演奏出不同时代、不同风格的中西方经典作品,并且演奏出众多乐器的音色能够达到“一台琴就是整支乐队”的效果。电子管风琴学习者不能只是演奏作品,还要学会编配音色创造出乐曲,并应用于实践之中

一、《图画展览会》的创作背景

《图画展览会》是由俄罗斯作曲家穆索尔斯基所作,穆索尔斯基是俄国强力集团中特别重要的成员,也是19世纪俄罗斯民族音乐学派的典型代表。他降生在一个俄罗斯富裕的地主家,受到母亲的音乐启发,一直在学习钢琴。1852年,他进入帝国军士学校,毕业后成为一名军官。但他很快就脱离了军队,成为政府部门的一员。20世纪60年代,他接触了巴拉基列夫、斯塔夫和其他进步的民族主义艺术家,开始从事音乐创作,为俄罗斯流行音乐的发展做出了巨大贡献。虽然穆索尔斯基没有上过正式的音乐学校,但他有很大的音乐天赋。由于他的努力和对俄罗斯民间音乐的深刻理解,他表现出了巨大的创造力,被认为是最不可思议的力量所以被非常认可。

穆索尔斯基的创作十分果敢的展现了强力集团的许多创作作品的原则,非常全面的展现了的俄罗斯的民族性,并且非常维护他所坚持的标题音乐。《图画展览会》这部作品就特别的展示了他音乐创作的特征。

二、《图画展览会》在电子管风琴上的改编

拉威尔改编的《图画展览会》是由十个部分组成,中间又穿插了几段“漫步”的主题用来连接。而且这十个小部分又有不同的风格,表达了不同的艺术形象,而用“漫步”将这些小部分有机结合起来就会让这部曲子显得更加丰富多彩,音乐形象也更加丰满。岩琦孝昭改编的电子管风琴版本的《图画展览会》主要编曲了主题“漫步”的全部,部分第九幅画鸡脚上的小屋以及第十幅画基辅的大门。其中,在主题“漫步”中与管弦乐版本的第一次出现在结构上做到了基本的一致,没有过多的删减,共24个小节。管弦乐队是由小号吹出第一句主题句,而电子管风琴也是由双排键的小号音色“吹”出第一句主题句。在第九个乐章:鸡脚上的小屋中有删减,管弦乐版本有158小节,而在岩琦孝昭改编的版本保留了管弦乐版本的1~24小节,删减了25~32小节由铜管、木管类乐器主导的乐句,保留了32~56小节,最后在第9乐章结尾处保留了8个小节,共有57个小节组成。在第十个乐章:基辅的大门共有81小节,管弦乐中的1~29小节,对应了岩琦孝昭电子管风琴版本的1~30小节,不同的是电子管风琴版本第一小节是空拍,因为在鸡脚上的小屋这个乐章中,速度是160,而基辅的大门

节奏变成120,空下整个小节可以让给演奏者做到及时改变演奏情绪、速度的时间。在第十乐章保留了50个小节结束整首曲子。删减了大部分由铜管、木管乐器主导,其他乐器辅助的段落。

三、《图画展览会》在电子管风琴上的演奏技巧

1、铜管乐器的音色及演奏技巧

岩琦孝昭改编的电子管风琴版本的《图画展览会》重点突出了铜管类乐器的应用,包括小号、圆号、长号等。这些乐器都具有非常华丽丰富的金属音响效果,给乐曲增加了华丽的视听感受。例如在乐曲的第一二小节的小号独奏选用的是trumpet1的小号音色,给人的感受是小号的声音由远处而来且具有很强的穿透力,演奏时要注意小号的连音奏法要做到手指式的连奏方式,做到有棱角地“音断而气不断”。在演奏铜管类乐器时,要注意每个音符的音头都要饱满、确定地演奏,用指尖控制力量去演奏出铜管乐器地金属感。

2、木管乐器的音色及演奏技巧

电子管风琴改编版本的《图画展览会》中运用了大量的木管乐器,包括长笛、双簧管、单簧管、大管、低音单簧管等。它们是由唇部或者簧片的震动带动管内空气柱震动发音的。很突出的地方就是第14~17小节都是由单簧管、长笛等木管乐器先演奏出旋律随后弦乐进行附和。短短四个小节中就使用了连音、跳音的奏法,在演奏连音时要注意在触键时要“摸”着琴键演奏。而跳音也并不是传统意义上的要“跳起来”,触键时指尖不能太过于僵硬应该稍微放松略显活泼地去演奏。

3、弦乐器的音色及演奏技巧

岩琦孝昭改编的《图画展览会》运用的弦乐器包括小提琴、中音提琴、大提琴、低音大提琴。弦乐第一次在曲中出现是在小号第一二小节独奏完成以后,由整体乐队演奏出主题句。弦乐可以演奏出更加连贯具有很好歌唱性的声音,例如string2就是非常柔和的弦乐,与小号的独奏形成了鲜明的对比。在基辅的大门中也大量使用了弦乐的音色,丰富了乐曲,使听众听起来更加接近管弦乐队的演奏。在演奏弦乐音色时,要注意大部分的弦乐音色都是比较连贯的,因为在管弦乐队这首作品的节选乐段中,基本都是用的连弓的奏法,要注意在电子管风琴上也要避免出现“颗粒感”。

在电子管风琴上演奏《图画展览会》时,由于是选取了其中差异较大的三个乐章,在练习和演奏的过程中就要格外注意乐章之间的差距。“漫步”主体作为全曲的引子部分,像是行走在一幅一幅画中间不舍离去,来回欣赏。直到第八小节以后才将整个管弦乐团表现出来,直至结尾,与后面出现的《鸡

(下转第482页)

物》言：“言者所以在意也，得意而忘言。”再准确、精妙的语言都无法传达诗人体验独特的“真意”，不知如何言表，也无需言表，这种追求自然之趣的真谛只能用心去体会和感悟。又有《庄子·齐物论》说的：“辩也者，有不见也。”全诗的意趣就在一个“真”字，说的愈多，真醇之味就愈淡。“此中有真意，欲辨已忘言”给读者留下了不尽之意，给予了我们更多的想象空间去体会和体味，达到了王国维先生所说的“言外之味，弦外之响”的意味。

沈德潜说：“诗贵有理趣。”^[4]陶诗便是如此，陶渊明田园诗的创作从生活中出发，将生活中的感受升华为哲理，又将这哲理同生活的体验融入诗的语言中；善于将日常生活诗化，诗中的景物既是具象的也是理念的，如秋菊、飞鸟，它们是客观的物象，但又体现了诗人的主观情感，同时寓情于理，把自己对人生对现实的深刻认识形象化，将诗情哲理与景物紧密结合，表现出对人生了悟明净的心境，表达对生命的感悟以及思考。陶渊明田园诗重在写意，既有哲人的智慧，又有诗人的情

趣，言有尽而意无穷，如袁行霈所言：“发乎事，源于景，缘乎情，而以理统摄”^[5]，三者巧妙融合，即是情、景、事、理相融，意趣盎然。

参考文献

- [1]袁行霈.中国古代文学史第二卷[M].北京:高等教育出版社,2014:67.
- [2](转引自)义务教育教科书教师教学用书语文八年级上册,人民教育出版社,2018:141.
- [3]王国维.人间词话[M].北京人民出版社,1960:4.
- [4]沈德潜.清诗别裁·凡例[M].上海:上海古籍出版社,1981.
- [5]袁行霈.中国古代文学史第二卷[M].北京:高等教育出版社,2014:67.

作者简介:

林嘉欣(1996.10—),女,广东茂名,教育硕士在读,研究方向:学科教学(语文)。

(上接第446页)

化出发,合理发挥管理职能和市场经济,将渔鼓戏文化更好地融入进旅游项目中,进而使游客可以被渔鼓戏所吸引,并在漫步乡间风景时能深刻理解当地的文化内涵,获得精神的抚慰。

4.3 继续推进挖掘与创新

坚持“保护为主、抢救第一,合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护工作方针,坚持“扬弃继承,转化创新”的工作原则,聚焦“中国梦”时代主题,以人民为创作核心,以弘扬社会主义核心价值观为方向,本着传承与创新相结合的原则,深入人民群众现实生活,不断创作紧跟时代,贴近人民的优秀文旅。在政府管理职能的指挥下,利用文化部门和旅游部门合力的发挥,可以赋予乡村旅游更多可利用的资料和资源,便于政府与企业联合打造更具有地方特色的旅游规划活动,最终实现乡村旅游市场化发展的链式结构,达到相互促进、相互依存的系统化服务目的,实现文化与旅游的结合。

4.4 探索建立“1+X”文旅融合生态模式

“1”是指构建全域旅游框架为架构支撑,“X”是指探索非遗保护传承政策支持下多种形式的文旅模式。如,打造文化演艺和文旅产品双引擎,优化文化和旅游市场;以政策支持、资金支持、优化市场为动力,推动文旅融合发展;以品牌、服务、创新、人才为保障,持续保持文化和旅游产业活力;围绕

主题公园、特色小镇、数字演艺、文化节庆、文创开发分模块搞建设,丰富文化和旅游产业形式与内容。

结束语

总而言之,将乡村从落后的农业化生产转变为更全面化的社会形式是乡村振兴发展的路径之一,因为乡村具有区别于城市的自然环境,这也给乡村发展带来了新的契机。由此,乡村旅游也成为乡村振兴中的热门产业项目,而文化与旅游的融合更是增添了旅游本身的价值和内涵,推动了乡村旅游事业的发展。

参考文献

- [1]王洁平.乡村旅游在乡村振兴中有大作为[N].中国旅游报,2017-11-08(003).
- [2]朱建江.乡村振兴与乡村旅游发展:以上海为例[J].上海经济,2017(6):17-24.
- [3]麦婉华,韩静.连云港市杨集镇——“高颜值”美丽乡村振兴全域旅游[J].小康,2017(17):80-83.
- [4]王景新,支晓娟.中国乡村振兴及其地域空间重构——特色小镇与美丽乡村同建振兴乡村的案例、经验及未来[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(2):17-26,157-158.

(上接第389页)

脚上的小屋》形成鲜明的对比,更增加了戏剧性的色彩。《鸡脚上的小屋》的开篇则是由定音鼓为主,弦乐为辅。在演奏时要特别注意脚键盘的定音鼓不能踩得过于跳跃,身体要向琴倾斜,用身体的力量踩出定音鼓。在《基辅的大门》中调性发生了改变,开篇就以辉煌的旋律拉开,就像人推开了沉重的大门慢慢的向里面走去。演奏时要注意运用身体的力量,全身演奏音符,像是紧绷着一根弦一直拉扯而不能断开。

结语

电子管风琴双排键作为一种近现代乐器,在演奏时要注意其演奏的声音与演奏时的表现相互融合,缺失哪一部分都不行。做到心中有音乐的同时,在身体上也表现出来,让听众在欣赏电子管风琴弹奏时也像在欣赏真正的乐队演奏一样。岩琦孝昭改编的《图画展览会》就是一部这样的作品,需要演奏者了解作品想要表达出的音乐冲突和辉煌并且进一步地演奏

出来。以上就是我对《图画展览会》的见解,希望可以帮助更多演奏这部作品的演奏者。并让大家对电子管风琴有更多的了解。

参考文献

- [1]吴琼:《图画展览会》电子管风琴改编曲技法探究,2019年《音乐创作》第12期.
- [2]唐晓博:论对电子管风琴中管乐音色的模仿性触键,2013年《北方音乐》第4期.

作者简介:

王梦颖(1998.3-至今)女,汉族,籍贯:山东淄博人,沈阳师范大学音乐学院,20级在读研究生,硕士学位,研究方向:电子管风琴演奏.

指导老师:赵书一