

大提琴演奏中的乐句与呼吸

于宛竹

甘肃省歌舞剧院

[摘要]大提琴作为交响乐队中的低音声部，它经常演奏强烈的旋律，不但承载着低调的部分和声，并且经常作为独奏乐器出现。17世纪大提琴演奏家曼尼科·加布里埃利为大提琴创作了第一首乐器专属曲目，从此开创了，大提琴演奏家们为大提琴专门创作乐曲的热潮。大提琴以其热情丰富的音色出名，足以在交响乐演奏中脱颖而出。

[关键词]大提琴；乐句；呼吸

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1309

引言：

呼吸是生命的基础，这在音乐中也同样适用。在音乐中，通常有长句和短句，在音乐句子连接的中间也会有停顿和间歇。这里的停顿是音乐表达中所称的音乐句子的“呼吸”。音乐是表达人类情感的高级语言载体，和人们交流的语言一样，它也有语调和语气的变化，以此来表达作品所围绕的中心思想。乐句如果脱离呼吸，就不具备语言能力，就没有中心思想，这就丧失了音乐的基本生命。

一、乐句的划分

正确地划分大提琴演奏中的乐句，可以帮助我们更好地了解和感受作品带来的思想。对于演奏的某作品，演奏家在对每一个乐句进行理解和分析的基础上，才能将整首的作品完美地演绎出来。

（一）乐句的情绪

对于乐句中的每一个音符，都要做到了解其表达的内涵和情绪，多阅览相关的文学刊物，多欣赏不同风格的音乐作品。不断地提高演奏者对于作品乐句的理解能力。大提琴在演奏中所带的情绪和乐句之间的呼吸联系是十分重要的，在利用正常的乐句呼吸下，能使运弓的动作更加舒服和协调，从而促进演奏者的肌肉放松，这种情况下乐句所表现出来的情绪也是悠扬的。对于大提琴乐句的演奏情绪，直接地影响着演奏者的情绪，对于演奏的效果和质量起着重大的作用。演奏者通过对乐句情绪的调整和调控，能使整个演奏的整体水平提高，这也是大提琴演奏家必学的内容。

（二）乐句的划分方法

在大提琴的乐句划分上存在着很多方式和方法，每种都有其的用法和道理。第一种划分方式就是看句式表达的意思，用心感受乐谱上的每个音符，体会它所表达出的意思，如果和上一句或是下一句的意思连贯且通顺，那么说明他们属于一个句子里面，演奏者不断地培养这种感受能力，是正确划分乐句较为可靠的方式。第二种划分方式就是“气息要长”，也就是对于句子的感受长一点，这样可以避免一些零碎的音符，像是一些小的片段（这里指的类似逗号），将几个小分句串联起来变成一个完整的句子，这样增强了乐句的整体感。第三种划分方式就是留意乐句中的音符分隔，如跳跃、停顿等，这些单拿出来是不相关的，但并不意味着它们不能存在于一个乐句中。感受音乐句子中的运动趋势和情感表达，并将其视为乐句的一部分，然后再进行剪裁，也是划分乐句的一种方式。演奏者可以在多种划分乐句的方式上选择一种适合自己的，这样能够从感受到不同音乐带来的不同风格。

二、音符的划分

音符是一个音在乐曲中具有的音高低及时值的音乐符号。分为很多种划分的方式。

（一）全音符划分

在没有符干和符尾的情况下产生的空心白色音符就叫作

“全音符”，它的身份是音符家族中的老族长。因为其他的音符都要比它短，以它为准。

（二）二分音符

没有符尾但是有符干的白色音符，是全音符的一半，相当于其1/2的时值。

（三）四分音符

带有符干没有符尾的黑色音符，是二分音符的一半，等全音符的1/4时值。

对于以上音符倍率的以此类推，有8分音符、16分音符等至多推到128分音符，是最短的音，常出现在钢琴演奏中。

三、乐句的标记

我们日常见到的歌词词谱上都是带有歌词和标点标注的，而这些在乐器的乐谱上是不做呈现的。因此在分析乐句上存在着一定的难度。

音乐语言在表达方式上存在不同的种类，根据不同的音乐题材表现出的听觉需求和作品背后的时代背景等都是确定乐曲结构和风格至关重要的因素。

（一）正拍进入乐句

从正拍进入乐句是演奏中比较常见的表达方式，在以4/4拍作为常规、数作“1234，1234...”的音乐中，在每个小节的第一拍（强拍）一般是整节旋律最强的重音，也是和旋进行变化的位置。第二拍为弱拍。第三拍是次强拍，与第一拍合成为“正拍”。第四拍也是弱拍。在常规的模式下，这种4/4拍会把长音放在一拍和三拍上，因为长音本身就具有强化语调的作用。这种表达方式下乐句显得直接且完整，很容易被听众理解，例如《我的祖国》演奏中就是正拍起手。

（二）弱拍进入乐句

弱起，就是指歌曲从弱拍或者是以强拍弱位的方式开始演奏，弱起所在的小节是一种不完全或是不完整的小节，常常作为乐曲演奏的开头或者结尾出现，一般在乐曲的开头是不完全小节的情况下，相对应的最后的一小节也是不完全小节，这样曲尾和曲首的两个不完全小节加起来就可以作为一个完全的小节出现。它通常在第一个小节之前出现。弱起也被用在乐曲的中间位置，称为“弱起乐句”。通常弱起进拍的演奏决定了接下来的乐句必定是弱拍起手，所以在演奏中就要根据乐句的长短，调整演奏中的呼吸和频率。例如肖斯塔科维奇所演奏的《降E大调的第一协奏曲》作为一个经典弱拍起手的演奏案例，演奏者根据乐句中弱拍起手的位置能够迅速地找到乐句中应该呼吸的地方。在有不完整小节插入的乐句中，乐句的长短也不是规律的，在掌握规律的基础上去划分乐句就显得十分容易。但是在演奏者不仔细分析的情况下，可能就会影响整个演奏的效果，使作品黯然失色。

（三）快速的弱起进入乐句

在弱拍进曲的基础上加入快速的乐句，这需要有伴奏紧密地跟着，这种表演方式往往十分地考验演奏者，并给一些技术

不成熟或对乐曲理解不全面的演奏者造成一定的困难。在演奏者调整自身气息和伴奏的气息保持一致的情况下，才能让乐曲更完美地展现出来。

（四）连线的分布

连线有两个功能——弓法和分句，它们在音乐表演中非常常见。有时一弓只对应一个乐句，所以对音乐的理解非常简单，演奏过程对演奏者来说并不困难，但是，如果一个长乐句中存在多条弓对应多个乐句，很容易造成演奏者的呼吸错误。在一般的乐曲中我们可以看到其中有多个连线中的“，”“V”的记号，在出现这种符号下，演奏者能够理解也能很好地演奏出来，但是如果没有这些呼吸的迹象，演奏者将被一弓一句的方法来所固化，导致原来的一个完整的长句将被打破，最终演奏错误出现。音乐句子的不正确划分只是一个特例，要保证音乐在表演中的完整性，就必须学会对音乐句子进行划分。

（五）乐句的语气

音乐语言是我们在日常生活所表达的语言中最为高级的一种表达方式，所以在声乐还是在器乐曲的领域中，演奏者对于音乐语言的处理必须是要反复地推敲，尽心尽力的思考，才能将乐曲的原貌展现出来。

掌握乐句中的语气是不易的，并且这个过程是非常复杂且多变的。就像人们在谈话一样，语气被当时的情绪有所调动。语气并不是所谓的机械言语，语气是一种内在的感觉。一首乐曲的基调和旋律音调和旋律决定了演奏者的感情演绎，并将这种情绪和语气一并地传达给听众。演奏中的语气变化需要演奏者的仔细观察，一般音符在乐曲上呈不稳定的情况下，那就要判断此乐句是否为疑问句的打算，在其中还常伴有短暂的间歇和停顿，音形也会调整为小数值，力度开始伴随着热烈、激昂，经常有爆炸性的情绪。在乐句中，你可以看到在表演过程中长而连贯的音符，强调在这种情况下给观众带来的感染和紧张。一些“切分音符”也会连续的出现，这种转变带给听众一种由内里而外散发的节奏张力，不同于外部所展现的直接性张力，它的语气会无意识地调控强度和内在散发的力量，保持它所呈现的感觉。演奏者在演奏开始时不易释放力量，在演奏中间缺乏内力，导致音乐缺乏整体表现力。在其中还有一些比较特殊的音乐语气，例如“连续下行音符做渐强”能够在音乐的力量感上做强调、“上行音符做强调”能够更加深刻地描写内心世界和音乐感受。这样才有超脱的精神表现，演奏才更能够深入人心，产生心灵上的共鸣。

四、确定指法和弓法以作品思想为主

在一首新的乐曲准备阶段，要从多方面入手考虑。首先不急标注指法和弓法，这样会使演奏者从最开始就变成符号的奴隶。长期这样，这种习惯就会根深蒂固，对演奏者的演奏生涯造成影响。如果音乐符号不加以改变就与紧凑型的演奏联系在一起，那么就会妨碍音乐的表现效果。一首注入灵魂的作品往往能展现出更多的情感和情绪，乐曲时而单纯简单时而复杂难懂。演奏者的演奏目标是将乐曲中的感情和情绪表现出来，而不是一味地展现自己的花哨的技法和指法。以领会作品的音乐思想和时代背景结合，再将谱子熟记于心为基础演绎乐曲。其次是演奏者对于乐曲结构和含义的掌握，以及每层含义对应的乐句，这些都是要经过深思熟虑才能应用自如。在深入了解乐曲要表达的感情上，才能准确定位的指法和弓法。有些指法虽然是攻克了技术上的遗留问题，但是没有思想感情的注入，在这种情况下就要努力地找寻能体现作品思想的指法，达到所期待的演奏效果。

五、把握乐句演奏的气息

呼吸是不同长度和力量呼吸的结合。在演奏过程中，呼

吸始终贯穿整个音乐，在一定程度上保证了音乐的张力以及音乐的完整性，这样会使乐曲的整体结构在听觉上更上一层楼。之前提过一个乐句不能只依靠一弓完成演奏，这就引出了换弓与气息合理搭配的问题，这个过程中要花费演奏者大量的时间和精力，无论是多么成熟的演奏者都会经历这一必要的过程。当演奏者开始研究一首新的乐曲时，要先做计划，选定不同弓子来演奏乐曲不同的部分，还要考虑怎样利用技法和感情在这部分进行处理使音色更加唯美，这对于弓段的选择和弓的长短都有着要求。按照上述的思路进行思考，达到换弓与气息之间的完美配合。然而在一个较长的乐句中，常常会受换弓的影响，导致气息下意识地被中断，与接下来的乐句不能完美衔接，破坏了小节旋律的整体走向，没有了原有的张力。等到下一弓的时候，自然而然地不能进行气息延续，失去了乐曲原有的色彩，也使正在聆听中的观众有一种不舒服的听觉感受。

气息带给乐曲的是内在的支撑感，在进行一个气息中快又长的乐句时，要提前地做好呼吸准备，此时的气息相对于平时来说要有吸气深呼吸慢的特点，来保证句子整体与呼吸相符。不管在乐句中存在几次换弓的行为，都要合理运用弓段、弓速等进行对乐句的分配，有意识地将演奏尽量搭配饱满，在此基础上不会破坏原有的乐句。

六、乐句与呼吸的表现力

从大提琴演奏的基本乐理中可以了解到pp和ff在表演时会呈现悦耳的特点，发音呈清澈，演奏也会呈现出干练精准的特点。如果在谱子上有与前面时值一样的音符，就应该演奏得更加自由，稍微延长其他音符，但这仅在正常演奏条件下。针对力度来说，一个比较强的乐句并不代表其音符强而有力。在一个8小节的强乐句中也同样会包含着一些渐强和渐弱的音，着重还是去寻找整节中作为重点的音，将整体演奏像重点音靠拢，但不能过分地强调重点音。减弱代表的是符号逐渐地变弱，如果一个或连续几个音减弱终止的地方恰巧是渐强的起点，那么对于这个减弱就要做特殊的呼吸处理。在长音中无论是加强或是减弱，都要通过强化揉弦来做强弱。在大提琴上演奏呼吸和生活一样重要，呼吸的方式决定着演奏的成败。气息运用的合理对于乐曲的内涵和外表现力的展示有着决定性的作用。对演奏者来说，科学把握音乐句子与呼吸的关系，在演奏或是音乐教学中十分重要。

结论：

大提琴的演奏根据演奏者可以产生多种多样的变化，其中不乏很多演奏者将自己的情感、心理活动注入进去，身体的呼吸与音乐的含义和节奏等因素相互缠绕，在演奏著作时，有必要根据内容挑选合适的演奏方式和呼吸方式，这样才能更好地营造演奏效果。大提琴的艺术呈现非常讲究音准、节奏，但是这些与演奏者的呼吸调整是密不可分的，呼吸的掌握是演奏的根本，气息的运用对于从事大提琴演奏事业的人来说，需要不断地学习与汲取，不断地钻研与调整，这样才能完美地全是大提琴技术的表现、音乐感情的流露、优美的音色，在大提琴演奏的道路上越走越远。

参考文献：

- [1] 梁冬梅. 谈大提琴演奏中的乐句与呼吸[J]. 音乐生活, 2011(3): 3.
- [2] 祝春葆. 大提琴演奏时的呼吸和放松[J]. 剧影月报, 2021(3): 2.
- [3] 项琳. 浅谈大提琴演奏中的“呼吸”[J]. 艺术教育, 2009(1): 1.