

格林卡歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲在电子管风琴中的音色编配与演奏探析

李美璇

沈阳音乐学院, 辽宁省沈阳市, 110000;

摘要: 《鲁斯兰与柳德米拉》序曲是俄罗斯音乐之父格林卡创作的交响音乐巅峰之作, 这部序曲的旋律轻快、华丽, 充满了明朗的色彩、欢乐豪爽的喜庆情绪和乐观主义的精神品格, 整首序曲采用奏鸣曲式写成。电子管风琴作品歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲则在原曲的基础上, 择选了其最经典的部分, 改编为一首有区别于原曲, 但又保留了其精髓的作品。论文研究在对歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲进行简要论述的基础上, 主要对该作品在电子管风琴中音色的编配和演奏进行探析, 突出电子管风琴演奏在作品中音色的多重性和表现力强等优势, 为电子管风琴演奏者演奏该作品提供一定的理论与实际参考。

关键词: 电子管风琴; 格林卡歌剧; 乐曲改编; 音色编配

DOI: 10.64216/3080-1516.26.03.083

引言

电子管风琴是当代高科技乐器, 可以演绎多种风格音乐, 通过手脚配合进行演奏, 非常考验演奏者的手脚协调以及对于音乐的乐感、节奏、力度掌握等能力, 颇受大众喜爱。随着时间和科技的发展, 电子管风琴的音色得到了丰富, 各种各样的作品如雨后春笋般涌现, 它们的音色更加接近于原作, 一个人的乐队得到了更具像化的实现。

本次研究对象是由日本电子管风琴演奏家岩崎孝昭根据俄罗斯作曲家格林卡创作的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲改编而成, 电子管风琴版本极大程度上还原了原作品的音色以及保留了原作品发生戏剧冲突等片段。本作品在电子管风琴领域中影响颇大, 无论是在业余演奏、专业比赛还是各大院校电子管风琴专业考试中, 都是较为热门的曲目, 所以其研究意义十分有价值。

1 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的创作背景及音乐结构分析

“俄罗斯音乐之父”格林卡在他的鼎盛时期写出了俄罗斯第一部神话题材歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》, 这部作品取材于俄罗斯民间神话, 剧本由作曲家等人根据诗人普希金的同名诗集凑而成。作品描写了基辅公主柳德米拉与俄罗斯勇士鲁斯兰举行婚礼的过程中, 公主被魔法师劫走, 基辅国王向所有人求助, 最终只有勇士历经险阻、突破困难, 在邪恶的魔法师手中救出公主的故事, 充满离奇的幻想和神秘的历险, 在运用民间创作原则、掌握奏鸣曲式及其主题发展规律, 写出具有俄罗斯

风格的合唱、独唱和咏叹调等方面作出了卓越贡献。

这部作品的序曲, 相当于整部作品的“引子”, 充分的展现出了歌剧的主题思想, 表达出在邪恶被正义打败后, 人们欢乐庆祝的场面。

歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的曲式结构为奏鸣曲式, 作品由引子、呈示部、展开部、再现部、尾声五部分组成, 共 402 小节, 主要调性为 D 大调, 主要节奏为 4/4 拍, 急板为主。作者格林卡在介绍这部作品时说到: “我采用的是‘突飞猛进’的速度, 这急板是欢乐的, 像莫扎特的《费加罗的婚礼》序曲一样, 而且也是 D 大调。当然, 是另一种性格, 是俄罗斯的。”

引子为 1—20 小节, 这个主题由三组模进组成, 调性为 D 大调。这对于我们来说, 运用弦乐组与整个乐团的合作, 乐曲开头的 Presto (急板) 让我们看出, 乐曲的引子是一个强有力的表达, 且这段旋律也贯穿了整首乐曲, 使得主题鲜明, 风格明显。

作品的呈示部为 21—118 小节, 并由主部、连接部、副部、结束部组成。主部依旧是在 D 大调中进行, 和弦进行中大多运用了正音级的三和弦, 右手旋律采用了略长时值的二分音符、附点音符以及短促的音阶进行。谱面呈现给我们的 brillante (辉煌的、炫耀的), 使得我们幻想拯救公主的勇士意气风发的场景。

作品连接部的出现起到了连接过渡的作用, 卡农的手法在这里体现的淋漓尽致, 旋律色彩起伏不断, 并且出现了属准备阶段, 出现大量的属持续音, 为接下来副部的出现做准备。

作品的副部调性转换到了F大调,它的出现与主部形成了鲜明对比,对比体现在谱例上的 *catabile* (歌唱的),音乐形象采用了抒情性、歌唱性的音乐材料,与主部的 *brillante* (辉煌的、炫耀的) 对比起来,仿佛向我们诉说着鲁斯兰与柳德米拉的爱情故事。

作品的结束部由降A大调结束,它的出现是对于整个结束部的一个概括作用,表明了此段故事情节先暂时告一段落。

作品的展开部为139—236小节,在短暂空拍休息后,鲁斯兰与柳德米拉的故事还没有结束,故事情节再次被展开,并对之前主部、副部矛盾冲突的进一步激化,调性变化十分频繁,演奏时仿佛置身于鲁斯兰突破层层险阻、不畏艰难的情绪当中。

作品的再现部为237—348小节,再现部的旋律回到了呈示部,调性为A大调,音乐旋律仿佛述说着这一切的胜利是来之不易的。

作品的尾声为349—402小节,激昂快速的音乐旋律搭配着 *poco a poco cresc.* (一点点加强)、*Più mosso* (快速、活跃) 的情绪,表达出正义终将胜利,人们欢悦庆祝的场景。

2 作品在电子管风琴上的音色编配

2.1 不同音色在电子管风琴上的演奏手法与技巧

在电子管风琴演奏中,我们通常运用弦乐组演奏更为抒情性、歌唱性的音乐旋律。弦乐的音色通常在传统乐队中是重要的一个分支,常用来演奏主旋律声部。弦乐组乐器包括:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等,且奏法不同也会呈现出不同的音色,比如提琴演奏分弓奏法,音与音之间不间断,我们则要连奏以达到效果,再比如提琴演奏顿弓奏法,这种奏法一般会用到重音记号或者顿音记号,那在我们演奏时,需要手指干脆利落,音与音之间有空隙,但手指尽量不要离键太高,要充分的利用好触前触后的使用,尽可能的模拟好提琴演奏的“推弦”与“拉弦”,让音色更加饱满流畅。

木管组的演奏更适合远距离的大跳旋律或同一个音的轮指运用,更考验演奏者的技巧稳定性。我个人看来,这组乐器的重要性仅次于弦乐组,它是由长笛、短笛、单簧管、双簧管、英国管、萨克斯等乐器组成,它们的个性化十分明显,常用作来诉说旋律,无论是在乐队演奏还是电子管风琴演奏中,都是极富表现力的。对于吹奏类乐器,我们在电子管风琴中的演奏,就要更加注意乐句间的气息处理,触键时力度要均衡、流畅,尽量贴键演奏,运用手腕带动音符的走动,让音乐舒缓动

听。

铜管组更适用于宏伟、雄壮的音乐旋律,同时要求演奏者演奏动作和表情上的一致。铜管组的乐器有:小号、长号、圆号、大号等等,对于铜管组的音色,我更倾向称之为是一个“大家长”的存在,因为它们具有号召力,又具有衬托的意义。比如小号,音色较突出,雄伟壮丽,通常演奏出旋律性、抒情性的音乐片段,再比如圆号,音色效果比较温和醇厚,与其他乐器极少发生冲突,因此在我们演奏电子管风琴时,我们同样也要注意乐句与乐句间的呼吸处理,在演奏前要研究谱例,划分出不同的乐句。演奏强音时,要注意身体与指尖的融合,声音要具有穿透力,且音色集中不松懈。

而打击乐组更多为乐器强调节奏,需要在练习与演奏时,注重节奏的准确性,以做到乐曲最终呈现的更为完美。打击乐组的音色偶尔是来“吸引”听众注意力的,比如三角铁、锣等,音色偶尔的出其不意,使乐曲的表现大放异彩,而定音鼓的滚奏音色,在电子管风琴中的 *AFTER TOUCH* (触后) 时常用到,在我们演奏时,需要手指与脚的精准,才能让音色听着不突兀,更加协合。

2.2 音色运用分析

《鲁斯兰与柳德米拉》序曲乐队总谱由弦乐组 (Violino I、Violino II、Viola、Violoncelli、C.Bassi)、铜管组 (Corni、Trombe in D、Tromboni I、Tromboni II、Tromboni III)、木管组 (Flauto I、Flauto II、Oboi、Clarinetti in A、Fagotti、Contra-Fagotto)、打击乐组 (Timpani in D.G.A.) 所组成,为标准的双管制乐队。

在电子管风琴演奏专业学习过程中,音色编配与总谱缩编是我们必须要学习的一门科目。由电子管风琴演奏家岩崎孝昭改编的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲中,依旧是沿用了我们电子管风琴通常使用到的右手演奏乐曲的主旋律、左手演奏和声织体、脚演奏低音的习惯。

作品中引子部分的右手旋律主要运用了提琴的音色,所以我们在演奏过程中,要了解提琴的演奏模式以及音色效果的呈现,比如在第一个音的重音记号,我们要将键盘压到底,模仿出提琴在演奏过程中顿弓音色,但时值不宜过长,而接下来的跳音则要模仿出提琴演奏过程中的挑弓音色,我们要非常灵活的演奏出这种音色效果,才能使前面这个灵活、快有力的引子更生动自然。

左手和弦音色采用了铜管组和木管组的音色,更加丰富了音色的层次,使得乐曲听起来更加还原原曲,在演奏上,也加强了演奏效果。

在脚键盘方面,运用了大管、低音大管、长号的音

色,与左右手相配合,一个人便是一个乐队被体现的淋漓尽致。它的旋律线条较左右手较为单调,更多被我们用来模仿打击乐器的力度展现,但恰恰打击乐组在乐队中必不可少,所以脚键盘练习和音准练习、肌肉记忆练习不容小觑。

3 作品在电子管风琴上的演奏探析

3.1 作品的删减问题

首先,对于作品的呈示部主部中,音乐旋律较快,电子管风琴演奏家岩崎孝昭在改编作品时,选择省略个别八度音,以达到手指灵活的快速跑动效果。从整体性上来看,岩崎孝昭在电子管风琴独奏版本中保证了很好的独立性,但并不缺乏保留了完整主题的旋律以及格林卡所要表达的故事性。

除个别小节删减音外,岩崎孝昭注重了电子管风琴中三个声部中的省略和移动,并且左右手的分工并不固定,在条件允许的情况下,不失旋律性的进行编改,在呈示部的连接部采用了不同乐器音色的相互交织,更加体现出连接部中主部材料和副部材料冲突进行过渡的感觉。

3.2 音乐表现力的意义

音乐表现力在电子管风琴演奏乃至所有乐器演奏中,是必不可少的一部分,在我们演奏较激昂辉煌的音乐旋律时,我们的身体状态应是抬头挺胸的,自信的,坚定的,在演奏较抒情音乐旋律时,我们的身体状态应是柔美的,随音乐摇摆的。

在我们真正享受音乐,投入音乐当中去的时候,身体则会不然而然的随音乐晃动,所以我更愿意称我们为音乐人中的舞者,电子管风琴演奏,不仅仅是手指的跳动,脚跟脚尖交替,更是全身融入的一种表演。

在歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲中,激昂的音乐旋律和抒情的音乐线条都在较快的节奏中进行,在演奏“婚礼进行时”片段时,我们应是幸福的表情,欢快的身体动作,在演奏“勇士解救公主”片段时,我们应是坚定的、激昂的身体动作,仿佛置身战争中,在演奏“百姓欢呼庆祝”片段时,我们应体现的比前段更加的活泼,以达到演奏的目的,带给听众的不止是听觉上的感觉,更是视觉上的冲击,让音乐感染着在场的每一位。

4 结论

电子管风琴这门乐器较其他的传统中西乐器,历史没有那么悠久,但它的魅力所在是操作上的多样化和演

奏乐曲风格的丰富性,它会比中国传统乐器更加了解西方的音乐风格,会比西方乐器更加了解中国传统音乐风格的神秘性、中国民族色彩,它会比学习传统乐器的系统性、经典性、严肃性上多了一些创新,了解更多的流行音乐、爵士音乐、蓝调音乐等等,它是足具魅力的。

电子管风琴凭借其丰富的音色库与强大的编配能力,能够高度还原并创造性诠释这部交响乐经典。岩崎孝昭的改编在尊重原作戏剧结构与音乐精神的前提下,充分运用电子管风琴的音色分层与声部组合优势,通过弦乐、木管、铜管及打击乐音色的精准模拟与巧妙编配,实现了“一人乐队”对交响乐团宏大音响效果的再现。

在演奏层面,演奏者需深入理解原作的曲式结构与戏剧内涵,并掌握不同乐器组的演奏法模拟技巧。触键方式、力度控制与乐句呼吸的处理,直接影响音色的真实性与音乐的表达。同时,身体表现与音乐情绪的协同,进一步强化了演奏的感染力,使视听呈现融为一体。

本研究证实,电子管风琴不仅是技术性改编的工具,更是进行音乐再创作的载体。其对《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的成功演绎,为古典交响作品在电子管风琴上的呈现提供了可借鉴的编配思路与演奏范式,亦拓展了该乐器的艺术表现疆界,对电子管风琴的教学、演奏与作品改编实践具有积极的参考价值。

参考文献

- [1]张铭,格林卡:鲁斯兰与柳德米拉序曲[J],中国电子商情,1999年,第5期,第113页;
- [2]张景易,《鲁斯兰与柳德米拉》歌剧序曲的音乐特点及曲式分析[J],音乐时空,2016年,第3期,第49-50页;
- [3]杨洋,浅析《鲁斯兰与柳德米拉》序曲在双排键电子管风琴中的演奏技巧[J],课程教育研究,2020年,第8期,第225页;
- [4]李雪娟,浅析电子管风琴演奏中的气息控制[J],艺术教育,2023年,第8期,第104-105页;
- [5]魏文婕,电子管风琴音色编配的多样性[D],四川音乐学院,2022年3月;
- [6]陈雅萱,交响乐作品在电子管风琴中的演奏探析——以《鲁斯兰与柳德米拉序曲》为例[D],四川音乐学院,2021年3月。

作者简介:李美璇(2001.09-),女,辽宁省铁岭市,汉,硕士在读,电子管风琴演奏。