

格林卡与巴拉基列夫钢琴作品的演奏技巧探析

李若琪

宁夏大学音乐学院 宁夏银川 750021

摘要：本文对19世纪俄罗斯民族乐派的音乐家格林卡、巴拉基列夫等人的钢琴创作进行了研究，着重对他们在音乐上的特殊表现手法及音乐上的表达能力进行了较为全面的剖析。通过对具有代表性的两个代表作——格林卡的《夜莺》、巴拉基列夫的《云雀》的分析，我们可以发现，格林卡在钢琴曲创作的调式调性、音色等方面都有着极高的造诣，同时也体现了巴拉基列夫的复杂技法与情绪紧张的特点，他的作品以曲调美妙、音色多变、注重触键精准、感情真诚的表现而闻名；巴拉基列夫用他高超的技艺和强烈的情感反差来考验演奏者们的技术。通过对二人作品的研究，从其作品的特点、技法等方面进行了剖析，从而揭示出二人对后来音乐发展所产生的巨大的冲击，并希望能给演奏者以更高层次的艺术启迪与技巧上的指引。

关键词：格林卡；巴拉基列夫；钢琴作品；演奏技巧；俄罗斯民族乐派

引言

19世纪俄罗斯民族乐派的主要代表人物格林卡、巴拉基列夫等人，其钢琴创作手法、演奏技巧等方面都有其独特之处，表现出俄罗斯特有的艺术韵味。

格林卡是俄罗斯古典音乐之父，其钢琴作品将俄罗斯民族乐与西洋经典相结合，表现出了极佳的旋律、极富表现力的音乐质感，而巴拉基列夫是“强力集团”中极其重要的一位音乐家，他以高难度的演奏技巧与强大的情绪表达能力而闻名，他的音乐经常能够凸显出演奏者的演奏水平。

本文将探讨格林卡《夜莺》、巴拉基列夫《云雀》等具有代表意义的作品，探究其演奏技法，从而阐明其在当代钢琴音乐中所具有的特殊地位及艺术价值，从而对俄罗斯民族乐派的音乐有更深层次的认识与解读。

一、格林卡钢琴作品的演奏技巧分析

（一）《夜莺》的创作背景及音乐特点

格林卡的《夜莺》是根据阿拉比耶夫的作品改编创作而成的，在保存了古典歌曲的基础上，融入了俄罗斯的民族民间音乐，让这首作品变得更加柔美，更加生动。其音乐般的旋律线条极富歌唱性，细腻的音色变化，以及丰富的感情层次，无不使人着迷。要想精彩地演奏好

此曲，除了要有坚实的钢琴基本功底之外，还要对其所蕴含的思想与文化底蕴有很深入的了解。杨瑜琳在其著作《浅析格林卡钢琴作品〈夜莺〉的创作背景及演奏技巧》中认为，要把《夜莺》的音乐表现得更好，必须把弹奏的技术和对音乐的声音掌握得恰到好处^[1]。

（二）触键技巧的把握

《夜莺》的触键技术是钢琴作品中非常关键的一环。音乐当中的旋律线条对每一个音的情绪都有极高的要求。这不仅要求演奏者手指的基本功，而且要演奏者准确地掌握其触键力度，并且利用不同的触键力度以及速度的改变，可以表现出丰富的音乐内涵与丰富的情绪。杨瑜琳认为，要想把《夜莺》优美的音乐旋律演绎得淋漓尽致，就必须把弹奏的技术和音乐的声音巧妙地融合起来。每个音都像是一只夜莺在呢喃，必须要让表演者将自己的心灵完全投入进去，才能将其表现出来。

（三）延音踏板的使用

在《夜莺》的钢琴演奏中，如何正确地运用延音踏板也是一个值得研究的问题。格林卡使用连续踩延音踏板加强了乐曲的一致性，并加深了情绪的表现力。为了达到流畅、富有层次的效果，演奏者要随乐曲的长度、情绪的变化，灵活地调节延长踏板的运用频率与力度。延音不仅是一种技法，也是一座感情的沟通之桥。巧妙地利用踏板，使乐曲流畅，情绪也随之波动。只有在细节处理上精细地把控，演奏者们才能更好把握《夜莺》所蕴含的深层情感。

作者简介：李若琪（1998年10月-），女，汉族，山西阳泉人，宁夏大学音乐学院硕士研究生在读，研究方向：钢琴演奏。

（四）音色的控制

《夜莺》的音色把握也很重要。在他的创作中，经常要用各种音调的变化去表达各种情绪。在钢琴演奏中，要巧妙地调整手指的力量与速度，才能表现出丰富的音色层次。要掌握好这种音色，不但要有很好的技巧，而且还要有很强的音乐感觉。演奏者的每一次弹奏，应如在一张纸上画画一样，必须要准确，且要有情感。

二、巴拉基列夫钢琴作品的演奏技巧分析

（一）《云雀》的音乐特征及情感表达

巴拉基列夫的代表作《云雀》因其曲调美妙、情感的充沛表达而著名，是根据格林卡创作的声乐作品改编而成，但在钢琴上却表现出了更加宽广的表现力。演奏者需要深刻地把握作品的特点与情感的流露，并在作品中的细节处进行细致地调整，在乐曲中合理地使用和弦，把情感的紧张与微妙的情绪展现得淋漓尽致。王毓昀教授在其著作《巴拉基列夫钢琴曲〈云雀〉的音乐特征分析以及演奏启示》中阐明了《云雀》这一难度较大、节奏较快的曲子，要求演奏者具有较高的指柔能力，并具有较强的感情修养^[2]。

（二）高难度的技巧要求

巴拉基列夫所创作出来的作品因其具有高难度而闻名，而《云雀》则要求演奏者具有高超的技巧。音符的速度快，和弦的复杂多变，音段的频繁变换更是对演奏者的考验。此曲迅速多变的曲调与繁复的和声，对演奏者的手指触键力度及精确度由更高的要求。在快速弹奏过程中，既要保证声音的颗粒型，又要歌唱性，这既是对演奏者演奏技巧的要求，也是对演奏者情感处理的一种考验。

（三）音色与力度的精细控制

巴拉基列夫在《云雀》中有丰富的和声与音色的层次感，使作品富有三维感与戏剧化的感觉。演奏者要灵活地运用手指触键的力度，才能表现出丰富的感情。而柔和的部分，指的是细致的触键及声音色的柔和，而作品中音乐高潮的部分，则需要较强的力度来弹奏，并要有更多的力度层次。这样细腻的音质和强度的掌控，可以让作品更加富有情感，为聆听者带来更加舒适的听觉感受。

（四）踏板的灵活运用

《云雀》中，为了加强乐曲的一致性与连贯性，以及加强情感的表现，对踏板的把握起着至关重要的作用。

在巴拉基列夫的乐曲中，经常采用踩延音踏板的方式，增强了作品的层次与空间感，同时也要随着乐曲的长度与情绪的变化，根据和声的特点相对自由地控制踏板的深度与力度，而在对踏板深度与力度的精细把握下，作品变得更加顺畅，也更加突出了作品的表现力。踏板既是一种技法，也是一种表现情感的方法，它可以使演奏者在音乐中表现出更深层次的情感。

三、格林卡与巴拉基列夫钢琴作品的比较分析

（一）创作风格的比较

格林卡与巴拉基列夫在创作风格上有明显的差异，李靓在《格林卡与肖邦在夜曲体裁中的创作共性分析》中提到，格林卡的作品不仅吸收了西方古典音乐的创作内涵，还融合了俄罗斯民间音乐的特色^[3]。格林卡被誉为“俄罗斯古典音乐之父”，他的作品融合了西方古典音乐的严谨结构和俄罗斯民族民间音乐的旋律特点，作品往往展现出优美流畅的旋律和细腻的情感表达。例如，《夜莺》以其流畅的旋律和细腻的音色变化著称，反映了格林卡对旋律线条和音色层次的高度关注。

巴拉基列夫作为“强力集团”中非常重要的一位，其工作中充斥着戏剧与科技上的挑战性。于晓曼在其《钢琴曲〈云雀〉的音乐分析》一书中认为，巴拉基列夫的作品运用手法巧妙，感情紧张，营造了一种特殊的气氛。《云雀》表现了巴拉基列夫对于快音与复合和弦的把握，以及对紧张与情绪的强烈反差。巴拉基列夫在其创作中，往往运用繁复的技法与富于动感的手法，营造出一种既强烈又富于表情的乐曲气氛。

（二）技术要求的差异

格林卡与巴拉基列夫在作品上对演奏技法的要求也存在很大的差异。格林卡的《夜莺》等乐曲注重对触键的细致处理、对声音的把握，这对演奏家的技术水平和对作品的理解能力都有很大的要求。这种音乐常常要求表演者用细微的声音变化来表现自己的感情，但也要保证作品的一致性。

与此相反，巴拉基列夫的《云雀》等作品更侧重于高难度的技巧上的挑战。快速的音符，复杂的和弦，以及高频变化的和声，都需要一个触键力度的把控与触键的准确性。巴拉基列夫的演奏既是一种技艺上的考验，也是一位演奏者在歌唱性上与技巧上的一次极致的较量。

（三）情感表达与艺术

追求格林卡与巴拉基列夫在表现感情、创作手法等方面表现出了各自的特点。其创作常常以美妙的旋律、细腻的情感来体现一种温柔而充满诗意的音乐感受。

他重视作品的内部美,重视感情的自然流露,使聆听者从音乐欣赏中产生一种精神上的共鸣。

巴拉基列夫在作品中运用了鲜明的感情反差和富有戏剧色彩的旋律线条,力求达到一种令人震撼的音乐境界。在其创作中,往往充斥着一种强烈的情绪起伏,这就要求表演者在对力度与速度的细微把握上,表现出强烈的情绪起伏。这样的情绪表现,既要有精湛的演奏技法,又要有对作品的深层内涵了解且共鸣。

四、格林卡与巴拉基列夫的钢琴作品对后世演奏者的影响

格林卡、巴拉基列夫等人的钢琴创作,深深地影响着后来的演奏者和作曲家,并成为了奠定俄罗斯音乐发展史上的一块基石。被称为俄罗斯古典乐之父的格林卡,在其创作中,将西洋经典与俄罗斯民族风情相结合,形成了自己独有的艺术形式。这样的音乐形式,不仅奠定了俄罗斯民族音乐流派的根基,而且为后世的柴可夫斯基,拉赫玛尼诺夫以及穆索尔斯基等音乐家带来了丰厚的音乐素材。其音乐注重旋律之美与情感之深厚,其演奏更需要极高的音乐敏感度与对细微之处的把握,这些对于后人的技巧的运用都具有很大的启发意义。

作为俄罗斯“强力集团”的中坚力量,巴拉基列夫的创作因其高难度的技巧和戏剧化的表演而闻名。巴拉基列夫的作品不但对演奏者的技巧提出了更高的要求,而且对作品的情绪与乐曲的紧张程度也提出了更高的要求。巴拉基列夫的音乐创作方式对于斯克里亚宾,普罗科菲耶夫等人有着深刻的影响,这些人都继承了他在音乐创作上所坚持的那种繁复的技法与感情的强烈反差。巴拉基列夫的《云雀》、《伊斯拉美》等都是优秀的钢琴教学资料,是一种提高演奏者演奏技巧与表达能力的绝佳材料,也是一次又一次地向演奏者发起挑战,并开拓了新的表达方式的作品。

格林卡与巴拉基列夫的作品对后世演奏者的影响不仅体现在技术层面,还在于他们对音乐表达和情感传递的深刻理解。格林卡和巴拉基列夫的作品为钢琴演奏者提供了丰富的艺术资源,帮助他们在演奏中找到技术与情感的平衡,提升自身的艺术修养和音乐表现力。

五、总结

俄罗斯民族音乐流派的主要代表人物格林卡、巴拉基列夫,无论是在技法上,还是在音乐性上,都是值得深入研究的。通过对二人代表作《夜莺》与《云雀》的剖析,我们可以看出这两位音乐家在创作手法上的独到之处。巴拉基列夫的音乐创作侧重于精细的音乐、丰富的音乐和声以及多层次的情感。在演奏此类作品的时候,一定要注意技法与情感的融合,只有在不断的实践中,对其进行更深层次的学习,从而能够更好地了解作品,并表达出作品内在的含义与韵味。

参考文献

[1] 杨瑜琳. 浅析格林卡钢琴作品《夜莺》的创作背景及演奏技巧[J]. 音乐时空, 2019.

[2] 王毓昀. 巴拉基列夫钢琴曲《云雀》的音乐特征分析和演奏启示[J]. 黄河之声, 2019(14):1. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2019.14.045.

[3] 李靓. 格林卡与肖邦在夜曲体裁中的创作共性分析[J]. 艺术大观, 2022(14):27-29.

[4] 于晓曼. 钢琴曲《云雀》的音乐分析[J]. 艺术科技, 2019(20):2. DOI:10.3969/j.issn.1004-9436.2019.20.046.

[5] 潘琪. 格林卡《夜莺》与李斯特《夜莺》的作品分析与比较研究[J]. 黄河之声, 2021, 000(003):66-68. DOI:10.3969/j.issn.1810-2980.2021.03.022.

[6] 陈琳钰莹. 浅析19世纪俄罗斯民族乐派——从格林卡到斯克里亚宾[J]. 黄河之声, 2019(14):2. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2019.14.071.