

第一章 乐队基本介绍以及歌剧《弄臣》的时代背景、内容简介与唱段分析

第一节：乐队基本介绍

一般来讲，歌剧中的音乐除了声乐部分就是伴奏部分。而伴奏部分大多由音色、层次变化丰富的交响乐队来承担。它是多种乐器组成的整体，根据每种乐器音色的不同可以表达作曲家的创作意图，但是钢琴只是一件单一乐器，如果演奏者没有乐队意识，那么整个伴奏听起来就会索然无味。所以声乐艺术指导掌握乐队的基本编制和各乐器组的特点是乐队思维形成的基本条件，只有掌握了这一知识，在演奏时才能够根据节奏、织体、音域、旋律特点等各种因素，采用相应的触键方法及相关技巧，用钢琴模仿出千变万化的音乐色彩。

为了更好的培养钢琴伴奏的乐队思维，我们首先要对乐队的组成和各种乐器的音色特点了如指掌。交响乐队一般有五十至一百二十人，甚至多至数百人。它由木管、铜管、打击乐、弦乐四组乐器组成。这四个乐器组在乐器性能和音色特点上都各有千秋，足以表达出不同的音乐特点。

一、木管组：

（一）笛族

1. 短笛：交响乐队中音域最高的乐器，音域 d^2-c^5 。其音色尖锐明亮，具有极强的穿透力。在演奏时，常用于胜利时的音乐，也可模仿呼啸的风声。

2. 长笛：高音旋律乐器，被誉为乐队中的“花腔女高音”，音域 c^1-c^4 。吹孔气鸣乐器，其音色纯净，精灵剔透，给人以清新的感觉。此外高音生动活泼明亮，低音柔美动听。

（二）双簧管族

1. 双簧管：高音乐器，被誉为乐队中“抒情女高音”，音域 $b-f^3$ 。常用于吹奏具有田园风味或牧歌风味的旋律，其音色较有特点，优美中又带鼻音，表现力丰富，柔和，有时可模仿出芦笛声。

2. 英国管：又称中音双簧族乐器，音域 $e-a^2$ 。其音色比双簧管浓郁而且苍凉，但比较含蓄内在，听起来如泣如诉。常被用来表现忧伤或平静的情绪。

3. 大管：又称巴松管，在管弦乐队中有“小丑”之称，音域 B_1-b^1 。其音色根据音域的不同有所差异，低音区音色庄重深沉，中音区音色丰满柔美，高音区则富于戏剧性，常用来表现严肃迟钝的感情，也适于表现诙谐幽默的情绪和塑造丑角形象。

4. 低音大管：音域 $降B_1-降E$ 。是木管族中的低音乐器，音色与大管相似，但更浓厚、暗淡，听起来有如黑暗的恶势力，阴险毒辣，使人产生不安与恐惧。

(三) 单簧管族

1. 单簧管：管气鸣乐器，中国俗称“黑管”，音域 $d-f^3$ 。其音色圆润，富丽堂皇，是木管组最富有表情性的乐器。高音区高昂明亮，中音区纯净优美。低音区低沉浑厚。

2. 小单簧管：适合吹奏光辉华丽的旋律，音域 $g-降e^4$ 。在管弦乐队中，可作为色彩乐器使用，或者在低音区重复相同的旋律。但作为独奏乐器时，可在高音区演奏出辽阔、抒情的乐段或高难度技巧的华彩乐段。

3. 低音单簧管：音色丰满圆润而柔和。有管弦乐队中的“演说家”和木管乐器中的“戏剧女高音”之称。

二、铜管组：

铜管乐器的声音强烈宏大，表现力丰富，强奏时光辉灿烂，震撼人心，弱奏时又显得温柔、亲切。

1. 圆号：又称法国号，音域是 B_1-f^2 。音色具有铜管的特色，但又温和高雅，带有哀愁和诗意，在铜管和木管乐器之间起到媒介作用，表现力极其丰富，是铜管乐器中音域最宽，应用最广泛的乐器。

2. 小号：音色强烈，明亮而锐利，极富光辉感，是铜管族中的高音乐器，既可奏出嘹亮的号角声，也可奏出优美而富有歌唱性的旋律。小号使用弱音器可增加神秘色彩。

3. 长号：又称拉管，被称为“爵士乐之王”，音域： $E-b^1$ 。音色高傲，辉煌，庄严壮丽而饱满，声音嘹亮而富有威力，弱奏时又温柔委婉。其音色鲜明统一，在乐队中很少能被同化，甚至可以与整个乐队抗衡。能演奏半音阶和独特的滑音。

军乐队中用来演奏威武的中低音旋律的主要乐器。

4. 大号：音域为 D_1-f^1 。大号有抱式大号，圈式大号和转口式大号（俗称“苏萨风”）三种。它是管弦乐队中最大的低声部铜管乐器，音色浑厚低沉，威严庄重，与倍低音提琴同是管弦乐队合奏的基础。

三、打击乐器组：

1. 有固定音高的打击乐器：包括定音鼓、排钟、铝板钟琴、钢片琴、木琴。
2. 无固定音高的打击乐器：包括小鼓、大鼓、大钹、三角铁、铃鼓、响板、锣。
3. 钢琴、竖琴。

四、弦乐组：

弦乐组是由提琴类弓弦乐器组成，是交响乐队中最富于表现力的一组乐器。

1. 小提琴：是现代管弦乐团弦乐组中最重要的乐器。作为现代弦乐器中最具份量的乐器，小提琴的主要特点在于其辉煌的声音、高度的演奏技巧和丰富广泛的表现力。

2. 中提琴：音色独具特色，像是充满鼻音的弦乐器，发出低沉而神秘的声音。这种特点被中国许多优秀的作曲家所利用，使加上弱音器的中提琴能够模仿马头琴的声音。

3. 大提琴：提琴族乐器里的下中音乐器，音色浑厚丰满，具有开朗的性格，擅长演奏抒情的旋律，表达深沉而复杂的感情。

4. 低音提琴音色极其低沉柔和，并且能奏出极美妙的泛音，拨弦奏法可发出隆隆声，用于描述雷声或波涛声往往恰到好处，慢奏时效果最佳，不宜快奏；高音部分音质纤弱动人。

此外，根据乐曲的需要，交响乐队有时还采用短号、萨克管、高音小号、中音小号、中音长笛、曼陀林、吉他等乐器。

第二节 《弄臣》歌剧的时代背景、内容简介

一、时代背景

这部歌剧具有较强的抒情性与戏剧性特点,整部歌剧的故事情节围绕“矛盾”展开,其乐队效果丰富多彩,振奋人心,所以从这部歌剧出发,对钢琴伴奏进行乐队思维的研究,既具有代表性,也具有较高的研究价值。为了能够更好的做到对演唱者情绪的正确引导以及对自己伴奏情绪的准确把握,离不开对该部作品创作背景以及作品内容的基本了解。

威尔第是 19 世纪意大利伟大歌剧作曲家,歌剧《弄臣》创作于他写作的鼎盛时期 1850 年至 1860 年[2]。当时意大利正被奥地利哈布斯堡王朝所统治,所以社会处于一个非常动荡的时期,全国人民为了争取民族独立,获得民族解放,与统治势力进行顽强的反抗斗争。威尔第也是一名忠诚的爱国主义者,他积极地响应民族运动,渴望民族解放,所以他将自己爱国的满腔热情与对统治者不满的情绪融入到歌剧的创作中,借此反映当时社会人与人之间复杂的关系。揭露君王王朝无耻荒淫的生活,扭曲畸形的社会现象,以及被玷污的现实世界[3]。

这部作品围绕“诅咒”的主题展开,音乐充满了戏剧性的矛盾冲突,主人公黎戈莱托便是一个极具代表性的矛盾体,在这部作品中他的“笑”有多重的含义,他既用“笑”讨好主人,又用“笑”伤害无辜的人,同时也用“笑”抚慰女儿受伤的心灵。而他的女儿吉尔达也是一个矛盾体,她对公爵爱恨交织,最后甚至为了花心的公爵牺牲了自己的生命。所以在这部歌剧中,矛盾处处存在。威尔第将这种矛盾寄托在音乐之中,用音乐来塑造人物性格和揭示作品主题。所以如果没有强有力的音乐衬托,这部歌剧就失去了灵魂,由此可见音乐效果的重要性。

二、内容简介

《弄臣》描写的是在 16 世纪的曼图亚,当时执政的公爵是一位花花公子,他常常玩弄少女的情感,勾引臣子的妻女,为了达到自己的目的甚至可以千方百计,不择手段。而《弄臣》的主角黎戈莱托是一个相貌丑陋并且驼背的弄臣,是一个专门取悦公爵的丑角,他常常用“笑”讨公爵的欢心,在公爵面前,做出各种滑稽的动作,并且为了满足花心公爵的私欲,他经常帮助公爵作恶,诱拐良家

妇女以及朝臣的妻女，所以引起了许多大臣的不满。一天在公爵府大厅盛大的舞会上，老伯爵蒙德隆内突然闯了进来，由于他的女儿被公爵侮辱，而向其兴师问罪，却遭到了黎戈莱托的嘲笑与讽刺，年老的伯爵便诅咒公爵和弄臣必遭天谴。接下来故事便围绕“诅咒”这一主题展开。被弄臣侮辱过的大臣一起设计，让弄臣亲手将自己至爱的女儿送给了公爵，当他发现女儿吉尔达被送往公爵府时，为时已晚，他疯狂的跑到公爵府，质问女儿的下落，却被大臣们嘲笑，于是他放下尊严，乞求大臣们告诉女儿的下落，但是无济于事，他的表情充满了痛苦与无奈。当得知自己的女儿被公爵侮辱后，他发誓要替女儿报仇，但是他不知自己的女儿已经爱上了公爵，最后单纯善良的女儿竟然为了公爵献出了自己的生命，被父亲雇来杀害公爵的刺客刺死。当弄臣发现死的竟是自己最爱的女儿时，失声痛哭，老伯爵的诅咒终于变成了现实。全剧充满了嘲讽的意味，黎戈莱托的角色刻画非常复杂，一方面他让人恨之入骨，另一方面又对他的悲惨遭遇充满怜悯之心。整部歌剧反映了当时社会人们心理得扭曲，以及无力改变现实的无奈。

本论文节选了该歌剧中《亲切的名字》与《你们这些狗强盗》两首风格反差较大的唱段，它们具有较强的代表性。在对作品背景及内容进行了解后，乐队思维在钢琴伴奏中的体现还要基于钢琴伴奏者对乐谱的认识与分析；在分析的基础上理解音乐的特点，人物的性格与心理特点，然后对演奏（或演唱）的过程形成正确的引导。这其中包括：曲式分析、乐队总谱与钢琴伴奏谱对应比较分析、乐队效果分析以及钢琴伴奏技巧分析。

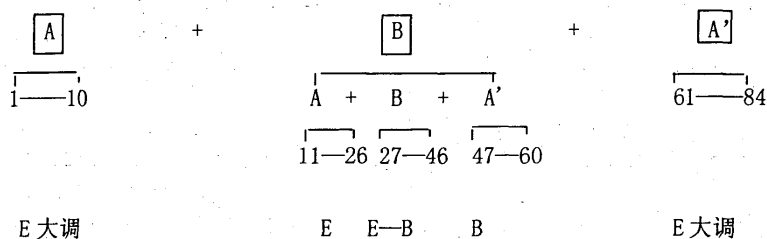
第二章 唱段《亲切的名字》钢琴伴奏谱中乐队思维的体现

《亲切的名字》是吉尔达遇见公爵后，感觉自己深坠爱河后所唱的一首咏叹调，表达了吉尔达对公爵无限的爱意。全曲曲调悠扬，因此歌唱性成为这首咏叹调的重要特点。

第一节 《亲切的名字》曲式结构分析

这首作品以抒情为主，从歌剧角度来看这首作品为宣叙调+咏叹调的结构，但是威尔第的歌剧已经没有明显区分宣叙调和咏叹调，他将两种以混合交叉的形式，衔接到自己的歌剧中，被称为“威尔第式咏叹调”[4]。所以在乐曲的最后部分，混合了宣叙调和咏叹调的特点。从曲式角度来看这首作品是三部曲曲式，整首作品围绕着吉尔达坠入爱河后的喜悦心情展开，表现了少女情窦初开时的幸福情感。所以全曲旋律流畅，语气平缓。

一、曲式结构图示

二、曲式分析图表：

	宣叙调	咏叹调第一部分	咏叹调第二部分
小节数	1—10	11—60	61—84
时间(秒)	41	260	128
音域	a ¹ —#f ²	第一段: e ¹ —#g ² 第二段: b—c ³ 第三段: c ¹ —#d ³	e ¹ —#e ³
节奏特点	附点节奏	第一段: 附点+八分音符后休止	附点节奏

		第二段：附点+二八+ 四十六 第三段：前十六后八+ 四十六	
发音点（个）	24	第一段：28 第二段：139 第三段：136	54
旋律特性	宣叙调	咏叹调	宣叙调+咏叹调

第二节：乐队效果分析以及乐队思维在钢琴伴奏中的体现

“乐队思维”的产生与牢固的乐队知识是分不开的，在前面我们已经对各乐器组、各种乐器的音色特点和演奏技巧有了基本了解，接下来我们将通过对乐谱的仔细分析，发挥想象，将伴奏谱中各声部的音色与不同的乐器联想在一起，然后运用不同的触键方法以及演奏技巧演奏出丰富的色彩，从而达到近似乐队伴奏的效果。

一、宣叙调部分

这首歌曲是吉尔达向恋人马尔代倾诉爱意的情歌，所以“情”字非常重要。在歌曲中歌词内容紧贴歌曲名“亲切的名字”，歌曲的宣叙调部分已经阐明了主题，她从内心呼喊恋人“夸蒂耶·马尔代”的名字[5]，这里前奏只有三小节（见谱例1），

谱例 1:

所以如何使演唱者快速的进入演唱角色，就需要钢琴伴奏丰富的想象力和一定的技巧。通过对以上乐队效果的分析可以发现，乐队中这一部分低音和弦是由木管乐器组演奏，长笛演奏高音的旋律声部。钢琴伴奏首先要对这两种乐器组的声音非常敏感，然后根据歌曲内容深入了解，将自己想象成人物主角，从而来营造出演唱的意境。

1—3 小节为引子，由乐队承担。从乐队总谱中可以看到，长笛担任主要旋律声部，采用断音奏出上行琶音的旋律音型（见谱例 1），给人以纯净清新的感觉，象征了少女吉尔达纯净的少女之情，简单的刻画出人物性格。此外以每两小节为一个单位，都有一个持续八拍的和声基础，以木管乐器组奏出持续音，柔和了双簧管、单簧管和大管的音色。整个木管乐器组的音色浑厚、深沉，衬托出演唱者的音线飘渺，悠远，动听。

歌唱部分旋律线条由直线型的同音反复与二度音阶级进下行组成（见谱例 2），这种音型特点更接近于说话，是宣叙调典型的特点，表达了吉尔达无限的爱意以及对爱人的深情呼唤，体现了旋律的流畅性与抒情性的特点。

谱例 2:

直线型:

通过对乐队总谱的分析，可以发现钢琴伴奏部分基本上是乐队总谱的缩编，

同样与声乐部分是一个不可分割的整体，所以钢琴伴奏演奏这一部分时，要充分发挥想象，使钢琴演奏出的主要旋律音色尽可能与长笛贴近。此外钢琴伴奏部分要较为安静，左手模仿木管乐器，右手模仿长笛，左手与右手融洽配合，长笛明亮纯净的音色在木管乐器强有力的浑厚音色衬托下，使音乐的线条更加明朗，更具立体感，给人以遐想的空间，表现了吉尔达当时甜蜜的心情，衬托出吉尔达对爱情的渴望与向往。

这一部分的整体情绪是甜美的，这就要求演唱者在演唱时音色明亮，穿透力强，演唱出悠远飘渺的声音效果。

二、咏叹调部分

咏叹调由两部分组成，是全曲演唱时间最长的部分。

(一) 第一部分：分为三段，每一段的情绪层层递进，逐渐加深。

第一段：由乐队独奏与人声演唱两部分组成，两部分的旋律相同，首先由乐队演奏，营造出抒情性效果（见谱例 3）。

谱例 3:

乐队总谱:

这一前奏的旋律恰恰是这一部分歌曲的主题，主旋律在中高音区交替进行，由两支长笛以相隔六度音程奏出主要旋律，其他声部仍由弦乐演奏，以拉弓断奏为主，模仿少女神秘而不可捉摸的内心。低声部的演奏，我认为还可以用巴松来代替弦乐，首先是因为其音域处在中低音区，这一音区的巴松声音饱满柔美，富于表现力。其次根据音乐情绪的需要，可以营造出抒情的效果。

这一部分和声运用的非常传统，其和弦序进为 I—V—I—IV—V—I，全部是大三和弦，由此可见这时主人公吉尔达的心情是明朗幸福的。其次旋律特点比较简单，谱例中 4—7 小节是主题动机（见谱例 4）。

谱例 4:

钢琴缩编谱:

此主题动机的旋律音型为下行二度级进音阶，后面的旋律模仿主题动机展开，共有四句话，形成一个排比句。歌词中写到，“多亲切的名字啊，你使我的心激动，爱的幸福和欢乐，永远牢记在心中。”此外，在演唱到每一句结尾的长音时，乐队都加入了小提琴的16分音符跳奏（见上谱例4），仿佛吉尔达开心的心跳声，表现出吉尔达激动的心情和按耐不住的幸福感。最后从吉尔达的表白中可以发现，她对这段爱情充满了期待与幻想。这一部分钢琴伴奏与歌唱部分是互补的关系，在主题动机出现前，钢琴伴奏给出节奏点，当演唱者唱到每首的长音时，钢琴伴奏以16分音符进行填充。整体情绪比较平缓，简单的旋律配上充满爱意的歌词，使演唱者更容易将重点放在抒发情感上。

第二段：B大调，和弦连接为I—IV—V—I，采用了最基本的和弦序进，歌唱部分旋律仍是第一段主题动机的延续，但是在节奏音型上有所改变，音型加密，此外加入了更多的装饰音，演唱者的情绪开始加强。歌词中甚至写到：“我爱你直到死亡，你铭刻在我心上”。由此可见吉尔达已经爱到了可以为了公爵而牺牲自己生命的地步。预示了后面悲剧性的结尾。此时乐队为了配合演唱者的情绪，在第27、29小节长笛低小三度模仿演唱旋律，与演唱者形成了动听的二部和声，使音响效果更加丰满，在这里钢琴伴奏与演唱部分的关系是填充+同步模仿+复调，此外第35—38，43—46是演唱旋律与钢琴旋律互换角色，形成了丰富多彩的复调。（见谱例5）

谱例 5:

乐队总谱:

The image displays two systems of a musical score for orchestra and vocal soloist. The first system includes parts for Flute I and II, Oboe I, Clarinet in D, Bassoon, Violin Soloist, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The vocal soloist part (Gil.) has the lyrics: "l'ulti - mo so - spir - ca-ro no - me, tuo sa - rà... col pen -". The second system includes parts for Flute I and II, Oboe I, Clarinet in D, Bassoon, Violin Soloist, Violin I and II, Viola, Violoncello, and Contrabass. The vocal soloist part (Gil.) has the lyrics: "sier il mio de - sir a te sempre ve - rà, e fin l'ul - ti - mo mi - o so -". The word "dolcissimo" is written above the vocal line in the second system.

钢琴缩编谱:

长笛与双簧管模仿演唱者的演唱,而演唱者模仿谱例4第5小节中小提琴的断奏,二者互换旋律,这种多变的写作手法将人声与乐队融合的惟妙惟肖。此外,单簧管在中声部予以支撑,弦乐作为伴奏背景音乐以八分音符断奏有序的奏出节奏点,使整体音响效果听起来更加完美。

第46小节出现带有延长记号的 a^2 (见谱例6中第1小节),紧接着是一串音阶华彩。

悠长的旋律线条,表现了吉尔达对自己爱人的无限思念,也是这一段的点睛之笔。从这一部分开始,音乐逐渐变的激动,从歌词中也反映了吉尔达对爱情的态度,她可以为了心爱的马尔代牺牲自己,她渴望永远陪在自己心爱的人身边。

第三段:这一部分是全曲的高潮,第47—49小节,将第二段与第三段连接起来,这一部分长笛与演唱者交替出现,仿佛是一个二重唱,三小节的旋律音型一样,但三次是呈二度上行模进,接着将情绪推向高潮。(见谱例7)。

50 小节开始，节奏型非常具有律动感，音型密集，节奏加快，此外从歌词上看，吉尔达一直在重复两句话：“我愿在你身边翱翔，爱你直到死亡”。所以可见这时吉尔达的情绪已经非常激动。从旋律线条上来看，47—49 小节为六度跳进级进下行，50—54 小节为二度半音阶级进下行，大距离的远跳和变化音的频繁出现，都体现了吉尔达此时激动地心情，乐队伴奏部分以弦乐为主，奏出与演唱者相同的旋律，乐队与演唱者的整体力度加强，表现了吉尔达此时内心情感的急切渴望以及对爱情的无限向往，将情感推向了高潮（见谱例 8）。

(二) 第二部分:

再现了宣叙调的旋律,并且引用了咏叹调主题动机的旋律,所以是宣叙调与咏叹调的结合。但是乐队部分的旋律与演奏情绪都有了很大的改变(见谱例9)。在配器上主要旋律声部由弦乐承担,在高声部加入了32分音符的小提琴急促颤音,从乐队总谱中我们还可以看到在低音区加入了定音鼓和大管,这两种乐器渲染了悲剧性的故事情节,营造出了紧张的气氛与不安的情绪,此外这一部分还加入了人声合唱,使整体音乐更加丰满,为接下来的悲剧性故事情节做了很好的铺垫。

谱例 9:

可怜的吉尔达并不知道一场大的阴谋正在等着自己，她只是一遍遍在心里呼喊自己心爱人的名字，渴望得到心灵上的宁静。所以作曲家将伴奏的配器、旋律、

节奏改变，便能够使相同的演唱旋律表达出截然不同的戏剧性效果。

乐队的效果是丰富多彩的，而且其音响效果具有很强的立体感和空间感，能够形象的刻画出音乐性格和人物特点，这恰恰是钢琴伴奏最薄弱的部分。大家很容易将钢琴伴奏弹成钢琴独奏曲，或者平面的叙述曲，使观众只听到演唱和伴奏两个声部，而没有刻画出立体效果，使人身临其境，所以通过以上乐队效果以及乐队总谱的分析，我们可以将钢琴伴奏谱中各声部所运用的乐器对号入座，然后发挥充分的想象力，运用刚才分析的乐队思维来指导钢琴伴奏的演奏，弹奏出丰富的钢琴色彩，同时通过想象，加入情感，用乐队思维引领自己和演唱者的表演，这对提高钢琴演奏技巧和声乐演唱技巧也有着极大的推动作用。

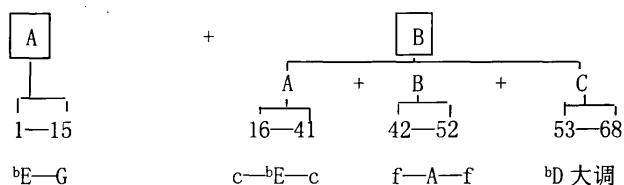
第三章 《你们这些狗强盗》钢琴伴奏谱中乐队思维的体现

《你们这些狗强盗》是父亲黎戈莱托被众多大臣合伙欺骗，误将自己的女儿吉尔达抓走献给公爵。当他知道自己受骗时，吉尔达已被送往公爵府，他害怕自己的女儿被花心的公爵侮辱，匆忙赶到公爵府寻找女儿吉尔达时所唱的一首咏叹调。歌曲出现了三次转折，情绪跌宕起伏，有愤怒，有乞求，有无奈，体现了一位父亲在失去自己挚爱的女儿时的痛苦、怨恨与无奈。

第一节：《你们这些狗强盗》曲式结构分析

这首作品以戏剧性为主，全曲充满了矛盾冲突，从歌剧角度上来讲是宣叙调+咏叹调的结构，从曲式角度上来看属于不带再现的二部歌谣式曲式结构。这首作品出现在整部歌剧的三分之二处，是整部歌剧的高潮部分也是矛盾深化的主要阶段。整首作品以寻找女儿吉尔达展开，充分体现了父爱的伟大。全曲旋律线条时而紧凑，时而平缓，振奋人心。

一、曲式结构图示：

二、曲式分析图表

	宣叙调	咏叹调第一部分	咏叹调第二部分	咏叹调第三部分
小节数	1—15	16—41	42—52	53—69
时间（以俄罗斯男中音德米特里演唱版本为例）	22	84	53	133
音域	$b_e^1—b_e^2$	$b_e^1—b_e^2$	$c^1—f^2$	$c^1—g^2$

节奏特点	附点	附点+三连音	附点+三连音	附点+三连音
发音点(个)	31	129	68	121
旋律特征	宣叙调	宣叙调	宣叙调+咏叹调	咏叹调

第二节：乐队效果分析以及乐队思维在钢琴伴奏谱中的体现

这首作品的戏剧性很强，全曲情感跌宕起伏，在伴奏时，除了做到对以上基本内容的了解、曲式结构分析以外，再对乐队音响效果进行分析，最后运用直观的听觉将乐队思维在钢琴伴奏谱上对号入座，从而达到钢琴音色与乐队音色的接近。

一、宣叙调部分

1—7小节的和声由E大调主和弦和下属小三和弦交替出现构成，从第8小节开始，转为G大调，在主和弦上诠释。整个宣叙调以述说为主，其旋律线条较为平缓乐队以弦乐为主。伴奏部分采用急速的颤弓奏法，奏出16分音符的颤音效果。乐队伴奏第一拍的前半拍，力度为 ff ，然后马上变为 pp ，这种力度层次上的巨大反差，给人营造出了紧张的气氛，刻画了父亲渴望找到女儿的急切心情。见（谱例10）。

在乐队中使用了弦乐组、木管组，并加入了定音鼓，气势宏伟，紧接着从第二拍开始，乐队用弦乐组来表现急速的16分音符颤音，力度极弱。这种力量上的极大反差为整首作品的戏剧性效果做了铺垫。此外，在和声基础声部，节奏型为一拍+二八前休+一拍+二八前休，每一小节的第二拍和第四拍都是后半拍起，给人造成一种节拍倒置的感觉，增强了音乐的紧张气氛，同时也反映了当时主人公忐忑不安的焦急心情。

从第8小节开始，主人公的情绪开始变的激昂，他已经迫不及待的要冲进伯爵府，所以为了增强气氛，和声低音加入了木管组乐器，随着黎戈莱托的怒吼声，第10小节旋律由 g^3 以分解八度的形式，急速下降（见谱例12），最后乐队以极强的力度齐奏出三个调式主和弦，仿佛激烈的撞击声，表现了当时黎戈莱托几近愤怒的情绪。第15小节是整小节的加延长记号的休止，这时乐队完全安静，仿佛是暴风雨来临之前的宁静。这短时间的宁静，为接下来主人公情绪的彻底爆发做了铺垫。

从以上乐队总谱中，我们还可以发现第 14 小节的三个强有力的和弦，加入了铜管乐器组和木管乐器组，气势如宏，这种强有力的声音震撼，将演唱者几乎

疯狂的心理状态表现的一览无遗，仿佛演唱者疯狂的咆哮声。

二、咏叹调部分：

由三段式构成，每一部分的情绪都有所不同，情绪的转换非常大。体现了主人公复杂的心情与矛盾的心理特点。

第一段：这一部分是主人公情感的彻底宣泄，宣泄他对公爵以及大臣的不满，他将积压在内心深处的愤慨表露无遗，他一改往日低三下四，阿谀奉承的小丑形象，向朝臣索要自己的女儿吉尔达。从强有力的音乐中可以看出，这时的他不再畏惧权势，在他心里只有女儿是自己的无价之宝，他甚至可以为了女儿牺牲自己的性命。1—32 小节的调性变换频繁，在和声上运用大量的不和谐和弦，例如第 27 小节出现的减三和弦与增大七和弦，这种极不协和的和弦，体现了当时主人公未找到自己心爱的女儿时不知所措的心情。伴奏音乐是极具动感性的六连音，全部由弦乐来承担。旋律声部小提琴和中提琴采用快速跳弓的演奏方法，使音乐听起来非常有张力。和声低音由大提琴来承担，声音深沉，随着演唱者强力度情感宣泄，伴奏部分的尽量采用弱奏加以衬托，这样使音乐的立体感和空间感更强。

第 32 小节，连续出现了 25 次 c^1 （见谱例 13），它们以三连音前休的节奏形式出现，表现了主人公黎戈莱托急切的心情，仿佛要将眼前阻止他的人墙推倒，这里的每一个音都是他撞击人墙的声音。

谱例 13：

乐队总谱:

26

Fl.

Ott.

Ob.

Clar. in D

Fag.

Coro in Mi♭

Coro in La♭

Tr. in Re

Tr. in Mi♭

Tr. in B♭

Timb.

Timp.

R.

Viol.

Vcl.

Vc.

Cb.

ancora sulla porta che gli è nuovamente contesa.)

-nor. Quel-la por-ta, as-sas-si-ni, as-sas-si-ni, m'a-

Detailed description: This is a page of a musical score for an orchestra and vocal soloist. The score is in 3/4 time and features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The orchestration includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in D (Clar. in D), Bassoon (Fag.), Horn in B-flat (Coro in Mi♭), Horn in A-flat (Coro in La♭), Trumpet in D (Tr. in Re), Trumpet in B-flat (Tr. in Mi♭), Trombone in B-flat (Tr. in B♭), Timpani (Timb.), and Snare Drum (Timp.). The vocal soloist part (R.) is in the bass clef. The score is marked with a circled '26' at the beginning. The vocal line includes the lyrics: 'ancora sulla porta che gli è nuovamente contesa.)' and '-nor. Quel-la por-ta, as-sas-si-ni, as-sas-si-ni, m'a-'. The orchestral parts are marked with 'ff' (fortissimo) and feature numerous triplets and slurs. The vocal part also features triplets and slurs.

在这里乐队的力度为 *ff*，每一个三连音的休止处，乐队都加入了弦乐组下行分解和弦音的强奏，既弥补了演唱者音乐上的空白，也使音乐旋律线条更加丰满。在总谱中第 26、27 小节加入的铜管组与木管组，其节奏音型为

二者的旋律音型基本是相同的，这里乐队起到了很好的衬托作用，与演唱者的情感一致，这时演唱者已经介于崩溃的边缘，他的内心充满了怒火与仇恨。

35—38 小节由乐队单独演奏，是情绪的过渡阶段，力度由 $f-p$ ，可见，这时这位年近花甲的老人已经精疲力尽，所以乐队在这里既有承上启下的作用，也形象的刻画出了人物性格。随着音乐音响效果的减弱，这里出现了这首作品音乐情绪的第一个转折点，主人公看到眼前的朝臣并没有人被他的威胁所吓倒，开始变的无奈，他只好通过乞求，渴望得到别人的怜悯。从第 38 小节弦乐变为背景音乐，而由木管乐器承担旋律声部，其低沉浑浊的音色将一个老态龙钟的老人形象刻画的一览无遗。

第二段：这一部分音乐整体情绪有很大的转折，黎戈莱托从前边的质问怒吼，再到疯狂撞击，这位老人已经精疲力尽，仍然没有得到关于女儿的任何消息，这位老人开始改变强硬的语气，变得温柔，所以这部分音乐色彩黯淡了许多，节奏也整体平滑了下来。他乞求朝臣能够看在自己是一位可怜的父亲而告诉他女儿的下落。第 42—45 小节在 f 小调上诠释，旋律在主和弦和属和弦上交替进行。（见谱例 13）

谱例 13：

从歌词中我们可以体会到主人公的心情，歌词中写到“看你们大家都在反对我，都在嘲笑我，啊，你看我哭了，马路洛，好先生，你的心比起他们都要善良”，这一部分的伴奏主要旋律仍由弦乐来承担，节奏音型变为16分音符的六连音+八分音符的三连音，这一节奏特点先快在缓，恰当的表现了父亲矛盾的心理特征，他一方面为了寻找女儿心急如焚，另一方面为了找到女儿，他又不得不强压着内心的怒火，对仇人讨好似的歌唱。从第48小节开始，黎戈莱托的情绪又变的激动起来，这时调性转为A大调，节奏加密，全部变为16分音符的六连音，这一改变反映了父亲焦急的心情，他不停的向马路洛询问自己女儿的下落。直到第51小节，当他感觉到朝臣是不会告诉他女儿的下落时，调性又转为f小调，紧接着演唱者一个十度大跳的高音，将黎戈莱托不知所措以及无奈的心理特征刻画的入木三分，反映了黎戈莱托已经彻底绝望的心情。

第三段：这一段在全曲中的叙事性最强，时间也最长，是演唱者情绪的第二个转折点，旋律线条平缓，歌唱性较强。演唱者在演唱这一部分时，基本上是属于彻底绝望的心态，他开始自言自语，诉说自己对女儿的爱。这一部分的整体速度较慢，节奏音型时值增长，整体节奏的拉宽为演唱者很好的表露感情做了充分的准备。此外这一部分的旋律线条改为大山型，具有形象的抒情性特点。伴奏部分乐队用低于演唱者小三度的相同旋律同时进行，与演唱者形成和声的效果。（见

谱例 14)

谱例 14:

这里乐队的旋律声部由圆号承担，用弓拉琴弦，声音凄凉婉转，仿佛与黎戈莱托一同乞求，希望朝臣可以可怜他这位身形残缺的老人，将女儿还给他。低音旋律声部是大提琴的拨弦，似断非断，仿佛老人内心揪心的抽泣声和哽咽声，乐队形象的音乐表现将一个失去女儿的老人形象刻画的淋漓尽致。由此可见，乐队的渲染效果在这首作品中占据了重要的地位。

第四章：运用乐队思维指导钢琴演奏技巧

第一节《亲切的名字》钢琴演奏技巧分析

在这部唱段中，钢琴伴奏整体来说有两个作用，一是营造演唱者的演唱意境，二是刻画演唱者的人物形象。这两点对于钢琴伴奏来说都是很难做到的，下面我将归纳钢琴伴奏需要体现的几种情感，并解决相对应的钢琴技巧。

一、钢琴模仿长笛的演奏方法

在这首作品中，最具特色，最主要的乐器便是长笛，几乎贯穿整首作品。长笛是吹孔气鸣乐器，其音色非常明亮，给人以清新，透彻的感觉，这里运用长笛既营造了抒发情感的气氛，同时也刻画了少女吉尔达纯洁善良的一面。长笛的音色在不同的音域是有所不同的，在低音区活泼明亮，高音区圆润优雅。具体来讲低音区 $c \sim g$ 的音色在中等力度下浓厚深沉；中音区 $g^1 \sim g^2$ 音色最为柔美，晶莹剔透；高音区 $g^2 \sim g^3$ 音色凝聚点强，音质饱满，给人以豁然开朗的感觉；超高音区 $g^3 \sim c^4$ ，音色变得尖锐，穿透力极强； $\#c^4 \sim e^4$ 为极端音区。所以根据谱面上不同的音区，用不同的弹奏方法演奏。

（一）射线上行分解和弦琶音（见上谱例 15）

谱例 15：

钢琴缩编谱：

伴奏部分上行分解和弦琶音的演奏贯穿整个宣叙调，所以演奏方法非常重要。从谱例中我们可以看到，音符的走向都是由中音区过渡到高音区，这一区间长笛在吹奏时音色是有变化的，因此在弹奏时要运用不同的触键方法。当旋律处在中音区时，长笛的音色饱满圆润，所以用钢琴演奏时要用指腹来弹奏，随着气息的下沉，触键慢而深，使大指与二指之间的衔接紧密，做到圆滑，连贯。在第一小节的后三拍，钢琴谱的语气是连跳音，这种语气是为了模仿长笛的演奏方法，因为长笛是吹孔乐器，在这里的基本演奏方法是吐音，但是长笛的声音本身又是有回音的，所以在里演奏出的效果是似连非连，似断非断，每个音都像珍珠一样晶莹剔透。当钢琴在模仿这一语气时，要注意随着音区的升高，由指腹触键慢慢变为指尖触键，手腕也随之抬起；当演奏到高音区时，指尖要敏感，触键快，然后再配合踏板，做到延音的效果，感觉声音由远及近，干净、轻盈、做出充满幻想的色彩。切记踏板要运用得当，音与音之间可采用碎踏板，并且将踏板踩至二分之一，这样既可以达到延音的效果，也不会产生浑浊的效果。

（二）音程快速跳奏（见谱例 16）

在乐队总谱中，音程的快速跳奏旋律是由两支长笛共同完成的，第一长笛与第二长笛相隔六度，这对于两支长笛来说都很容易完成，但是在钢琴缩编谱中，我们要用一只手弹出六度音程的远距离大跳，这是比较困难的。首先第一长笛的音区较高，音色明亮，这就要求我们在演奏时突出外声部，所以在练习时，我们可将两个声部分开练习，然后再合起来，并且在演奏时将自己的注意力放在外声部上。其次，长笛在吹奏这一部分旋律时，要求快速吐音，一个音一次吐气，换气灵巧，吐气集中，手指换位也要非常准确、手指按孔整齐。所以当这一技巧运用在钢琴演奏时，同样要求演奏者做到触键敏捷，准确。在练习这一技巧时，第一，手腕、手臂、以及全身都要尽可能地放松，只有在完全放松的情况下，才能够使身体与手臂协调，做到快速的移动手位。第二，慢练，在慢练时，要注意手指的三个关节牢牢撑住，呈圆弧状，然后用指尖快速触键，在触键的瞬间，指尖的方向向里，然后在弹奏下一个时，提前摆好手位，这样才能保证在快速弹奏的过程中做到准确性。第三，可以采用改变音值组合的方法进行练习，以音组为单位进行练习，可采用以二音组一个单位、三音组一个单位……以此类推，最终将整句乐句连起来再演奏，这一练习方法对提高速度有明显的效果。第四还可以采用变节奏的练习方法，例如将原有的四十六节奏型变为附点节奏型、前慢后快或前快后慢的节奏，这一练习可以有助于声音的平衡，使每个音程听起来都均匀

整齐有力。

二、钢琴模仿弦乐的演奏方法

在这首作品的高潮部分运用了较多的弦乐组，以烘托演唱者流畅的音线。由于弦乐的连贯性特别强，所以用钢琴模仿这一种乐器时，是比较困难的。在这首作品中主要运用了弦乐连奏与弦乐断奏，在下面将要分析的《你们这些狗强盗》中，我再着重对这两种技巧进行分析。

第二节：《你们这些狗强盗》钢琴演奏技巧分析

在这首作品中，乐队伴奏以弦乐为主，渲染力非常强，尤其是小提琴有着举足轻重的作用。在钢琴缩编谱中，钢琴更多的演奏方法都是模仿小提琴的演奏方法，例如小提琴的快速跳弓，小提琴连弓，这些演奏技法运用钢琴来表现是非常困难的，只有对小提琴的本身的演奏技巧有一定的了解，再结合钢琴技巧的合理运用，才能做到用钢琴演奏出近似弦乐的音响效果。

一、钢琴模仿弦乐演奏方法

（一）小提琴快速跳弓的演奏技巧（见谱例 17）

钢琴缩编谱：

小提琴在演奏快速跳弓时，整个前臂与手腕都要尽可能地放松，然后依靠弓杆的弹性自然弹起，音色要求具有弹性，而且颗粒饱满。由上述谱例可以看出，右手的旋律声部是用来模仿小提琴的快速跳弓，以每两拍为一个单位，第一个半拍是落滚的节奏型，所以手腕要轻轻抬起，然后落下，落下的第一个音符力量稍重，落下后借住气息将剩下的六个音符弹完，由于速度非常快，所以一个呼吸要带动八个音符。在下面练习时，首先要做到身体、手臂、手腕与气息的协调，在句与句之间，呼吸的衔接要紧密，源源不断，并且在气息向前滚动的同时，保证音符的流动感与饱满性。这样做的最终目的是为了表现音乐的紧张性，不间断的十六分音符快奏，给人以窒息感，体现了当时黎戈莱托焦躁的心理特点。

(二) 音程快速同音反复 (见谱例 18)

音程快速同音反复是这首作品中是最难得技巧,再加上左手同样是同音反复的要求,在演奏这一技巧时,最容易出现的问题是手臂僵硬,左右手下键速度不一致。所以我建议这一部分先采用慢练,在慢练时,注意气息的流动,切忌一个呼吸弹一个音,要用一个呼吸带动一个单位(以两拍为一个单位),只在音头给一个重音,其他的音随着呼吸的减弱慢慢变轻,就像是第一个重音的余音一样。其次,这是一首根据乐队改编的钢琴缩编谱,在乐队中右手的两个声部是由小提琴演奏,小提琴在演奏这一技巧时,左手按住把位不用动,右手运用弓的弹性自然快速的弹起,较为简单,但是在钢琴中,力量的运用方向是不一样的,需要演奏者用一个指法重复快速的同音反复,这样非常容易造成声音下键不整齐,手臂僵硬。这样弹奏的结果便是整体速度快不起来,音色不饱满,然后影响到整个音乐情感的表现,所以这时钢琴伴奏要学会灵活运用,在不改变整体音响效果的情况下做适当的删减,将右手同音反复的第二声部删掉,这样右手可以和左手采用一样的轮指方法演奏,更容易配合。最后在演奏同音反复时,将手腕微微抬高一点,这样使手指处于自然下垂的状态,可以使力量更好的运用到指尖,然后手指

就像挠痒一样向手心方向运动，使动作更加灵巧敏捷，音色透彻饱满。

（三）钢琴模仿大提琴连奏的演奏技巧（见谱例 19）

大提琴是拉弦乐器，其声音特点就是连贯，音色浑厚丰满，最擅长演奏抒情的旋律，表达深沉而复杂的感情，在演奏时，弓毛与琴弦始终保持接触，然后前臂作横向运用，每一弓拉奏力量都慢而深，听起来如歌如泣。但是钢琴做到连贯做很难，所以在演奏时手臂要模仿小提琴的拉弓，做横向运动，此外手指的触键要慢，但是力量要深，就是我们平时所说的慢触键。由于左手的和声低音是低音提琴的拨弦，所以这里的踏板基本不能踩，只有在音头的落滚处可以轻踩一下，这一技巧非常难，右手既要连贯，左手又要模仿抽泣的感觉，这就要求演奏者充

分发挥自己的想象力,将自己想象成一个乐队,把自己的左手与右手的职责分开,这样才能产生丰富的音乐色彩,变现出复杂的情感。

二、钢琴模仿圆号的连奏技巧(见上谱例 19)

将谱例 19 的钢琴缩编谱与乐队总谱对应比较分析,可以清楚的看到,这里右手的演奏要尽可能地模仿出圆号的音色。结合歌词内容看,这一部分父亲黎戈莱托已经精疲力尽了,没有人可怜他,也没有人原意帮助他,这时他已经完全失去了信心,所以在这种绝望的心情下,他开始自言自语。这里演唱者的旋律音区适中,最适合抒发情感。乐队选用圆号与演唱者相隔三度呈示,圆号略带哀愁的音色,具有非常丰富的表现力。圆号的声音特点在弱奏时是比较温柔的,所以演奏这一部分时,气息一定要下沉,手指采用指腹触键,触键要深但下键速度不能过快,否则不符合音乐想要表达的情绪。其次音与音之间的衔接要非常紧密,将音线连接好,让气息在音与音之间滚动,不可一个呼吸一个音,这样会破坏整体音乐线条。最后要将左手与右手合理分工,明确两只手的任务,然后分声部进行练习。

由上可见,通过乐队思维的指导,钢琴这一单一乐器可以用来模仿多种乐器,只要进行深入的研究与探讨,我们就可以使钢琴演奏出丰富的音乐效果与多变的色彩,使音乐更加立体,刻画出生动形象的人物性格,营造出与歌曲内容贴切的背景意境。

结 语

“乐队思维”这一概念是我与导师在对钢琴伴奏的不断探索中，通过大量的艺术实践总结出来的，它对声乐艺术指导自身素质的提高有着至关重要的作用。声乐艺术指导能够在伴奏意识中逐渐形成“乐队思维”的概念，并正确的把握乐队思维，将其落实到钢琴伴奏中，那么演奏出来的音乐层次将更加丰满，增强音乐的立体感与空间感。

运用乐队思维来指导钢琴伴奏是声乐艺术指导需要重视的一个理念。不论是艺术歌曲的处理还是歌剧片段的处理，都可以借鉴这一理念。但是目前，我们的伴奏水平还处于依附或独奏的状态。对于钢琴伴奏谱和乐队音响效果的分析远远不够，所以在今后的学习中，我们应该树立起一个正确的概念。不能仅仅把钢琴只当成是一件乐器，而应该把它想象成是一个乐队，作为伴奏的我们就像是一个指挥家，然后在钢琴上指挥自己演奏的“乐队”和演唱者，使之成为一个不可分割的整体。

当然，乐队思维的形成是在大量的实践和学习过程中产生的，这就需要我们坚持不懈的努力，在日常的学习生活中，我们不但要观看大量的中外歌剧音像资料，还要熟知每一种乐器的音色特点以及适用音域，然后运用到具体的声乐伴奏实践中，从而积累丰富的经验，形成一套固定的乐队思维模式。正如本文所分析的两部作品，首先要确定作品风格特点，其次通过对作品的了解，曲式分析，然后借助和声分析，音乐情绪的把握，从钢琴伴奏谱中进行乐队音响效果分析以及乐队思维在钢琴伴奏中的体现，从而树立乐队思维的概念，有了这样的概念，便可以指导我们进一步的分析钢琴演奏技巧，使之模仿出想要的音响效果，最后在伴奏和演唱过程中指导双方进行更好的合作。由此可见，形成正确的思想意识和概念，打破钢琴伴奏这几个字的束缚，从而深层次的去理解它，是每一位钢琴伴奏需要努力的方向。

从积累的伴奏经验中，我总结出乐队思维的产生共有两种途径，第一种是作曲家已经将歌曲的配器写好，然后由乐队来演奏，我们可以从欣赏乐队音响效果

而产生直观的听觉，将每种乐器演奏的旋律在钢琴伴奏谱中对号入座，这种方法可以用于初期乐队思维的形成与培养中；第二种是自己拿到一首钢琴伴奏谱，根据其音乐情绪，旋律特点，和声变化，演唱音域的分析研究，充分发挥想象力，从而与相应的乐器对号入座，自己进行配器。本论文首先通过对直观的乐队音响效果进行分析，形成固定的乐队思维，然后加以运用到钢琴伴奏中，用钢琴这一单一乐器演奏出变换多彩的乐队效果。

关于声乐艺术指导应具备的“乐队思维”我们还有许多问题值得探讨，例如不同声部的音乐作品钢琴的乐队思维有和异同；民族歌剧伴奏与西洋歌剧伴奏在乐队编配上有何异同；钢琴模仿不同乐器的演奏方法等，都是我们值得研究的问题。希望通过本论文，可以引起人们对“乐队思维”这一概念的重视，最终丰富声乐艺术指导这一概念，创造出更加动人的音乐。