

钢琴曲《在露水中》演奏与教学探析

周元昌

南通师范高等专科学校, 江苏 南通 226000

DOI: 10.61369/ETR.2026200035

摘 要 : 钢琴曲《在露水中》由出生于80年代的英国作曲家 Cheryl Frances-Hoad 创作, 是2025至2026年阶段英皇八级钢琴C系列的考级曲目之一, 首演于2013年。这首作品因其多变的节奏、跳跃的音乐线条等特点令乐曲与众不同。本文将通过乐谱的分析, 包括曲式结构分析、节奏分析以及音乐标记分析等几个方面, 帮助厘清作品的演奏特点与教学意义。

关 键 词 : 《在露水中》; 音乐符号; 曲式分析

An Analysis of Performance and Teaching of the Piano Piece "In the Dew"

Zhou Yuanchang

Nantong Normal College, Nantong, Jiangsu 226000

Abstract : The piano piece "In the Dew" was composed by British composer Cheryl Frances-Hoad who was born in the 80s. It is one of the Grade 8 piano repertoire in the 2025–2026 ABRSM C series syllabus, and was premiered in 2013. This work stands out in its musical style uniquely due to its varied rhythms and leaping melodic lines. Through score analysis that covers formal structure, rhythmic features and musical markings, this paper aims at clarifying the performance characteristics and pedagogical significance of the work

Keywords : "In the Dew"; musical notation; form analysis

钢琴曲《在露水中》由出生于80年代的英国作曲家 Cheryl Frances-Hoad 创作, 是2025至2026年阶段英皇八级钢琴C系列的考级曲目之一, 首演于2013年。这首作品因其多变的节奏、跳跃的音乐线条等特点令乐曲与众不同。本文将通过乐谱的分析, 包括曲式结构分析、节奏分析以及音乐标记分析等几个方面, 帮助厘清作品的演奏特点与教学意义。^[1]

首先, 这首作品分为三个主要段落, 是 A+B+A' 的单三部曲式。第一段为急板, 速度要求四分音符为180的节奏, 速度较快。本曲的节奏分组不规律, 常常有单拍子与复拍子混合出现的情况, 并且变化频繁。甚至在演奏复拍子如8/8拍的节奏时, 节奏也并非常规的4+4的节奏组合。所以, 想要找到本首作品的节奏规律具有一定的难度。细看进去, 则发现无论每小节的节奏如何变化, 特别对于7/8拍以及8/8拍小节来说, 最后的三拍总是通过双手合作时出现的主三和弦将这三拍变为了小节中最重要的三拍。^[2] 在这每小节的最后三拍中, 作曲家通过变化和声完成了乐曲的和声进行, 相较于主拍的和声, 这三拍的和声的色彩性加强了。以前4小节为例, 第1小节主拍为大三和弦, 是降E大调的主和弦, 有三个降号。第1小节第二个和弦出现在第五拍也就是倒数第三拍上, 是降E小调主和弦。在这里的最后三拍对于和声上的解释是将降G、降B和降E作为本小节最后三拍的主和弦, 暗示作曲家对同名降E调大调与小调转换的强调。第2小节的8/8拍的节奏组合, 则因为第1小节在节奏上的强势奠定, 将双数节奏分组4+4的节奏组合变为了3+2+3的组合。^[3] 作曲家在此处选择了以和声进行为乐曲的走向, 在七拍以及八拍的节奏进行中, 将最后

三拍以和声的形式统一拍点, 在多变的和声中, 于4/4拍出现时, 变为没有临时升降记号的和声, 用以总结。第1句为第1至第4小节, 第二句是第5至第8小节, 第8小节的总结式和声选择了C大调的属和弦。^[4]

《在露水中》第1~9小节

第9至第13小节是一个问句, 第14、15小节是对问句的思考, 并在第16小节4/4拍节奏中以1+1+1+1的节奏分组加以回答。为了符合前述不规则节奏以达到拍点的统一, 左手的伴奏在以八分音符为一拍的第1、第5、第8拍上分别加以强调, 特别是对第8拍的强调, 通过降号调到升号调的转换, 继续突出出了主角的诡谲的个性。^[5]

《在露水中》第10~19小节

在A段的弹奏过程中,我们看到了很多的音乐标记,这些音乐标记就好像给原本平淡的音乐增添了语气词。在本曲中,音乐的符号有多种,但最主要的是比如“小连音线”、“跳音”、“落滚”等音乐记号、以及音乐术语这两类。当“小连音线”与“跳音”记号衔接时,要精准的把握它们想要传达的风格是具有挑战性的。首先,作曲家通过每次连音变跳音或跳音变连音的出现来分组节奏,在不经意变换语气的同时给听众清晰的节奏方向。比如第1小节是不规则的7/8拍,使用了4+3的节奏组合,作曲家在用小连音与跳音时,选择在第4拍连续断奏结束后,马上安排一个小连音“落滚”音符改变之前连续三个跳音(包括第一个“小落滚”的后一个提腕音与两个F同音跳音)可能造成的单调与乏味,在小节中第二组节奏开始时,谐谑的使用“落滚”记号,模仿故事主角在雨中嬉戏不小心踩到水坑时,用脚跨越水坑的这一个可爱动作,非常的形象与逼真。^[6]

《在露水中》第1小节

进入到乐曲B段,标注的节奏从A段的一至两小节变化一次改为整段仅仅在第38小节变换至3/4拍持续两小节,其余音乐均使用4/4拍,基本上都以两小节为一个单位。从整体上来讲,B段落节奏较易分辨,但需在乐段开始时将每两小节为一句的第1小节中的主拍空出,使其抽离,给人制造出了一种第二拍为主拍的瞬移效果。如不加提示,这里的节奏听上去容易混淆成三拍与五拍交错出现的乐段。第35小节的四分音符三连音的出现打破了这种三拍与五拍的气息互换,总共5小节,令人无法清晰辨认此处的主拍或节奏规律,直至40小节出现时,并且连续的二分音符稳定持续五小节,至45小节时才再次回归段落开头的三拍似的感觉。^[7]

《在露水中》第29~43小节

在第35、41~43小节演奏时,包含的这几个三连音音型,特别容易演奏成前十六后八的这样的平均节奏,教师在讲解此类节奏型的时候,可分为两个步骤。第一,从演奏方法上。这里的右手三连音节奏的拍点与左手的连续二分音符并不吻合,似乎是快版本的A段,形成了一种左手右手不同步演奏的感觉,呼应了主题。第二,从乐曲风格上来说,这里的气息更长,表达了故事主角陷入了另一种想象空间,在每小节四拍的稳定行进中,这样的较慢速三连音的加入似乎是主角在雨中的婆婆起舞,是一种稳定中的不稳定,规则中的不规则,使听众找到了前后音乐语境中的平衡感。^[8]

相较于A段,B段给人的感受是笃定的。这种笃定也成功延续至A'段开头,可步伐快了一倍,变成了四分音符节奏。可能因为音区较低的缘故,低音这种“警告”式的不协和音构成的稳定节奏在乐段开头仅仅持续四小节,当乐曲进行到第50小节时,通过一小节的过渡句冲淡了这种从B段开始的稳定感,音乐也正式回归到了开头就有的scherzando e leggiero风格,“谐谑的以及轻盈的”轻松感就开始了。^[9]

回归到A'段落,回到了主题的旋律风格。可仔细聆听,还是存在许多不同地方的。第一个明显的音乐上的变化出现在A'段落开始时,首先,右手的音区相较于A段高了一个八度,似乎是对主题的“高声”强调。而左手此时也不再是一味的配合右手的节奏而产生的和声低音,而是一个独立进行的声部。之前的纵向和声感在此处形成了两个独立的横向声部,直至2/4拍在第49小节的出现,紧接着一个8/8右左手下行琶音冲淡了从B段就开始建立的从未有过的稳定节奏感,终于在经历了第51小节的过度小节后,于第52小节正式再现了那种戏谑又变化多端的主角形象。第51小节的出现是有双重意义的。首先,它的左手依然延续了A'段开头的独立声部进行,但右手却回到了A段开始时的音区,不再高八度演奏了。其次,作曲家在这里安排了主题在A'段开始后又出现了一次,给人一种之前的主题回归只是B段的延续,而这里才是真正的A'段开头。各种说法众说纷纭,但笔者依然认为第46小节,也就是前文提到的高八度的主题回归才是真正的A'段开始,因为此处,作曲家重新标注了比A段慢一些的速度标记“presto(急板)”=160,音乐术语也再现了乐曲开头时的scherzando e leggiero(“谐谑的以及轻盈的”)。重新的编排另人听着眼花缭乱,两个独立声部的呈现也起到了很好的连接B段与后续A'段的主题材料回归。可见,这里的A'开头处的变化是必须的。^[10]

《在露水中》第44~48小节

《在露水中》第49~53小节

另外,第50小节后的第52小节。在经过第50小节冲淡了之前的稳定节奏后,原以为要在最后一个音下行时,却听到了E直接走到了G的小转折。紧接着迎来了全曲最长的半音阶下行,就像是主人公踏过一个个小水坑时的轻盈的脚步,画面充满了律动感。A'段后续的音乐与乐曲开头A段的区别不大,特别是进入第54小节开始,直至66小节开始为结尾布局。作曲家在此处通过降低一个八度,慢慢使音乐进入休眠,此处的音乐术语也从ff降低至mp,轻声的为曲终做准备。听众们本以为这样的音量将会保持下去,可它却在第68小节再次尝试了一次渐强至f,可当音乐再次迎来了一个小高潮,却又在第69小节正式步入尾声,mp。此时的音乐都是轻的,在第71小节继续渐弱,最后乐曲在最后一小节第74小节上终止在了p上,延音记号的使用使G大三和弦的余音无限延长,令人回味、浮想。

《在露水中》第64 ~ 74小节

至此,全曲的演奏完成了。通过对整首作品的分析,可以从节奏、和声、演奏方法等多方面深入了解这首作品。在教学过程中,通过对乐曲的风格以及演奏法的了解能够更准确的使学生诠释出作曲家的表达初衷。特别在对于演绎音乐术语、弹奏“小落滚”与“跳音”的组合音符时,能够在准确的演奏中感受到作曲家在此处想要表达的风格特点,而避免风格上的误读。通过对节奏的解析,除了能够准确理解在这首作品中节奏的频繁变化以外,还可以找出节奏中的重要之处,对节奏分组,找出混乱中的秩序感。通过对和声的分析,则可厘清乐曲的走向,使音乐在方向感中前进。另外,对于音乐结构的分析,能够在乐曲段落间的风格转换时,瞬时做好情绪的准备,能够在准确的节奏与速度下演绎出段落间的区别。学习这首作品,不仅使学生对于节奏的诠释提升一个层次,更能使教师在与学生的配合中增进自己对调式、风格与节奏的理解。

参考文献

- [1] Frances-Hoad, Cheryl. 在露水中 [钢琴谱]. 2025-2026年英皇八级钢琴考试曲集. 人民音乐出版社.
- [2] 王丹丹. 崇高心智的“言说”艺术——被低估的“音乐修辞学”[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2012, (01): 126-134+7. DOI: 10.19359/j.cn31-1004/j.2012.01.013.
- [3] 潘逸筱. 普罗科菲耶夫《降B大调第七钢琴奏鸣曲》(Op.83)的音乐分析及演奏诠释[D]. 上海师范大学, 2019.
- [4] 廖希. 作为修辞的音乐表演: 从创作到演绎[J]. 当代音乐, 2020, (03): 19-23.
- [5] 徐雨岐. 约翰·爱尔兰钢琴套曲《Decorations》音乐分析与演奏研究[D]. 广州大学: 2025. DOI: 10.27040/d.cnki.ggzdu.2025.002353.
- [6] 叶子凌. 孙以强《春舞》中新疆音乐节奏的运用分析[J]. 艺术家, 2024, (08): 84-86.
- [7] 刘畅. 《勃拉姆斯G大调小提琴奏鸣曲》第一乐章的音乐分析[J]. 黄河之声, 2018, (13): 67. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2018.13.043.
- [8] 张宇妍. 小学音乐课堂有效节奏教学实践研究[D]. 西北师范大学, 2022. DOI: 10.27410/d.cnki.gxbfu.2022.001059.
- [9] 姜可. 科普兰《钢琴奏鸣曲》音乐技法研究[D]. 西南大学, 2016.
- [10] 颜新祯. 传统和声在曲式结构分析中的作用探讨[J]. 戏剧之家, 2021, (27): 72-73.