

舒曼《Abegg》主题演奏分析

余 媛

(云南师范大学艺术学院, 云南昆明 650000)

【摘要】《Abegg》是舒曼最著名的钢琴作品之一, 这是一首主题变奏曲。全曲由主题、变奏Ⅰ、变奏Ⅱ、变奏Ⅲ以及尾声构成。本文只对这首钢琴作品的主题段落进行了分析。在变奏曲中, 主题承载了全曲的基本曲调, 是全曲中最重要的部分。通过将主题的创作背景、和声、曲式结构等进行分析, 来研究主题段的演奏技术。毕竟, 研究演奏技术是本文的最终目的, 而其他的只是研究手段。

【关键词】《Abegg》主题; 钢琴曲; 演奏技术

引言

通过对主题的研究, 我想舒曼在创作这首曲子的时候应该是饱含深情的, 但是我们没法设身处地的去理解他的生活, 他所处的时代。而现在只能根据大师们的著作去了解他的性格与他的生活, 以此来理解他的作品。《Abegg》这首钢琴曲可以说它的主题旋律是浪漫的, 也可以说它演奏时的感情是激动的。但归根结底, 我们回到钢琴演奏技术上来说, 它却是艰深的。

一、从主题创作到演奏技巧

(一) 作品简介

舒曼热爱钢琴, 虽然从一个演奏家变成了一个作曲家和评论家, 但是他从来都没有放弃过钢琴。他的作品浪漫富有情趣, 这一点从“Abegg”的主题创作中就能看出来。这首曲子是题献给梅塔·阿贝格女伯爵的, 所以舒曼就以她的名字作为曲子的题目。这首曲子作于1829-1830年, 是他的第一首钢琴作品。当然, 这首曲子最奇妙的还不在于他以“Abegg”的名字命名乐曲, 在主题旋律中他也是根据“Abegg”的名字来推动的。在主题的第一句, 也就是乐曲的开头, 我们就能看到, 右手的旋律是上行的八度的四分音符A-B-E-G-G, 接下来便是一连串的转位八度进行。可见, 他是真的被这位美丽的女士所打动了, 用心的为她创作。也许当时的阿贝格也被他的用心与浪漫所感动了吧!

(二) 通过创作背景谈主题演奏技巧

从创作背景上来看, 我们在弹这首作品的时候, 知道舒曼写这首作品是献给一个淑女的, 因此, 在弹奏它的主题时, 整个情绪应该是抒情的, 是含蓄的, 是浪漫的, 是幽静的, 就像说话般的。在技术上, 右手的八度应该是贴键的, 八度上行的旋律不应该断开, 衔接应该熟练。在左手的伴奏上更需要考究, 左手是连续的六个八分音符, 它处于伴奏的地位, 因此, 首先在音量上必须是低于右手的; 其次在弹奏上, 要做到弱而不虚, 这里除了第一个音之外, 其他的和弦都应该贴键, 因为后面的和弦都是连续的重复, 所以将手指弹前弹后都应该放在琴键上, 并保持一定的指尖力度, 这样才能做到弱而不虚。总之, 不管是右手, 还是左手, 都要为了整个主题的情绪做好准备, 不要弹得太夸张, 收敛的讲故事。就像“Abegg”这个名字一样, 主题弹得就像是猜字谜一样时的激动, 努力的去猜, 直到后面的变奏中才展开激烈的感情斗争。

二、从曲式、和声分析到演奏技巧

(一) 主题的曲式与和声分析

这首乐曲的主题部分是由四个乐句(a a' b b')构成的, 每一句为五个音一组。在右手的旋律上, a'是a的重复, b'是b的重复。这样一来的话, 就可以发现主题实际上是由A(a a' 第1-16小节)、B(b b' 第17-32小节)两个重复乐句构成的。在弹奏上有不同的是a'与b'的第一小节是用的八度琶音引出来的重复。在左手的伴奏和声上, a'与b'的左手是a与b的转位和弦。AB两句的乐句走向是相反的, 通过谱子, 我们可以发现, A句的旋律走向都是上行的, 五音一组组成的上行, 但是每后一句都是前一句的下行二度模进。而B句的旋律走向是下行的, 五音一组组成的下行, 但是每后一句都是前一句的上行二度模进。还需要注意的是, 左手伴奏中的第一个音形成的旋律线条。

(二) 通过曲式、和声谈主题演奏技巧

从以上整个主题的曲式与和声分析来看, 我们在演奏的时候需要注意这些细节也是很重要的。首先, 我们在乐句的重复上来看, a'是a的重复, 在演奏力度上是需要做出对比的。正如谱子上标示的, a与b下方写的是mf, a'与b'的重复力度是pp。其次, 从更细小的方面来说, 在A句上, 每个上行的一句的力度应该是渐强的, 每一小节的最后一个音是最重的音。但这里需要注意的是, 在a'这一句上五个音的最后一个音与前面四个音是断开的, 所以在弹奏这里的时候要与a小句形成微小的对比。那么, 相反来看, B句的下行应该做出渐弱, 这里的每一小节的第一个音要注意是重音, 这也是与A句相反的地方。最后, 因为要突出左手第一个音的旋律线条, 所以每个低音应该弹得较重, 随后的音马上弱下来。踏板的要求与每句的要求应该一样, 在每五个音一组的小节后面换踏板, 踏板最好是换在左手的音上快换, 只有这样才使得音乐不会断开。

三、小结

舒曼的浪漫情怀体现在他的音乐与爱情上面。他的感性使得音乐的旋律缠绵优美, 理性使得音乐创作更加精密。如此一来, 这些都给演奏“Abegg”的演奏家们在演奏技巧上留下更多的思考空间。不管是音乐旋律, 创作背景, 踏板, 还是曲式和声上, 我们都需要去精打细算。做好演奏前的工作, 才能获得更多意想不到的收获, 演奏技巧才会有所提高。