

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为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。