

海顿《F大调钢琴奏鸣曲》第一乐章在教学中的风格把握

李栋全

(青岛大学音乐学院, 山东 青岛 266071)

【摘要】本文以海顿《F大调钢琴奏鸣曲》第一乐章为例,分析阐释了海顿创作这一首钢琴奏鸣曲的时代背景、风格演变和技术要点,并根据古典时期海顿钢琴奏鸣曲的风格总结出了音符的颗粒性、旋律歌唱性、踏板合理性、力度与速度的准确性的四点要求,并对第一乐章的曲式结构和具体演奏要点要求进行了分析和说明。

【关键词】海顿; F大调钢琴奏鸣曲; 古典风格

【中图分类号】G624

【文献标识码】A

一、海顿及其钢琴奏鸣曲

约瑟夫·海顿(1732-1809)的创作生涯自晚期巴洛克时期贯穿至19世纪早期迅速萌生的浪漫主义时期。依靠着他娴熟而高超的创作技艺、饱满而热切的创作热情创作了数量繁多的器乐作品,并在几乎所有音乐题材和体裁上均有建树,因其在交响乐和弦乐四重奏上的改革精神与突出贡献,从19世纪开始被尊为维也纳古典乐派三杰中的首位大师。以阿尔弗雷德·爱因斯坦在其《音乐中的伟大性》中对伟大作曲家的评判标准中将内心驱使所致的高产作为第一点来看,海顿也和威尔第一样属于越老越精的音乐工匠。

钢琴奏鸣曲不是海顿创作的重心所在,比起他浩如烟海、掷地有声的交响曲和弦乐四重奏,钢琴奏鸣曲在作品的数量、质量和影响力都略逊一筹,甚至比起他的两个学生莫扎特和贝多芬在钢琴奏鸣曲上的影响力都显得略逊风骚。但是我们仍需注意的是海顿创作生涯时值古钢琴向现代钢琴演变,“狂飙运动”等社会精神文化的变革,他的钢琴奏鸣曲呈现出多样化的风格、洗练的结构、丰富的乐思、引领时代的精神内涵。若想准确的演奏海顿的钢琴奏鸣曲,就必须对这些创作背景和精神内涵做深入了解。

自1761年开始,海顿于受聘于匈牙利的艾斯特哈齐亲王,为亲王家族服务了30年,虽然不能四处游历,但是也结束了其不稳定的第一创作时期,进入了其稳定而高产的第二创作时期。而本文着重研究的《F大调钢琴奏鸣曲》作品Hob.XVI.23 No.38正是创作于1773年为热爱音乐欣赏海顿的尼古拉斯·艾斯特哈齐公爵所作,优厚的待遇和良好的创作环境以及外界影响下海顿作品的情感表现幅度大增。自十七世纪六十年代末至七十年代初,受到“狂飙运动”影响,海顿创作略放缓了节奏,作品的篇幅却明显增长,更加大胆而富有激情。但是从1773年以后,海顿的器乐作品尤其是钢琴奏鸣曲在风格上较前作又变的轻快了许多,而《F大调钢琴奏鸣曲》Hob.XVI.23 No.38就是其典型代表。海顿钢琴奏鸣曲中多样化的音乐风格归根到底是其阅历丰富、精神细腻的外在体现。

二、海顿《F大调钢琴奏鸣曲》第一乐章的整体要求

演奏钢琴作品时要求演奏者具有符合作品创作时期与流派的演奏技术和风格,所以在演奏海顿的《F大调钢琴奏鸣曲》的第一乐章前必须首先把握古典时期的音乐整体风格,并熟悉海顿在不同创作阶段不同作品的风格细致变化,以便准确把握其精神内涵,然后再深入分析乐谱,并进行充足和细致的技术训练

在演奏海顿《F大调钢琴奏鸣曲》时,总体应先掌握以下四点要求:

(一) 音符的颗粒性

演奏时要用清晰透明、均匀平稳的颗粒性音色、活泼跳跃的节奏,声音不可以黏连浑浊。跳音、装饰音依时代背景应模拟出古钢琴般的清脆明亮的音效,切勿弹奏声音含糊不清。手指第一关节要有力才能使快速的音符清晰、触键均匀、声音有力有质感。

(二) 旋律的歌唱性

手臂要放松、手指、手腕以及整个身体的动作要自然流畅、手指指尖感觉敏锐,手指第一关节要有控制力的弹奏每一个声音,把旋律在心里或者小声哼唱出来,使得旋律真正如歌唱般的演奏,而且一定要注意乐句的气息,乐句间的提腕要自然连贯。此外,在复调性的乐句中,应对各个声部的旋律歌唱性给予足够的重视,绝不能顾此失彼或是舍弃某些声部。

(三) 踏板的合理性

海顿钢琴奏鸣曲创作受时代乐器技术的限制,基本上都是为宫廷中没有延音踏板的古钢琴而制作的,所以我们现在看到的海顿的钢琴奏鸣曲乐谱中没有踏板标记,在现代钢琴上练习和演奏时须对踏板的使用方法格外节制,格外小心谨慎。右踏板可以在有长时值的音符、如歌的段落以及强音和突强音上,提供共鸣避免音色平淡发干,而且可以提供更强的音量支持以符合力度记号在具体细节上的要求。但是在现代钢琴上弹奏海顿《F大调钢琴奏鸣曲》时一定要注意不能过分使用踏板,应注意根据和声、力度记号和伴奏线条有节制的使用踏板,踏板使用前应首先注意声音的颗粒性、轻快的触键,不能过多的使用长踏板,宁缺毋滥,尤其是在快速跳动跑动音群、和声迅速变化的部分不能踩延音踏板。

(四) 力度速度的准确性。

在练习和演奏海顿的钢琴奏鸣曲时,对力度和速度的掌控应根据曲谱上原有的标记、旋律和和声的走向以及拍子的强弱进行处理,切不可随意处理。力度记号在海顿的手稿中很少标明,且多在p-f之间,因此演奏时应注意不能弹奏的过强,尤其是这首作品风格整体上还是轻快而明亮的。

三、海顿《F大调钢琴奏鸣曲》第一乐章的曲式结构和具体演奏要点

《F大调钢琴奏鸣曲》第一乐章从调性布局、结构组织、主题对比来看,是规范而典型的奏鸣曲式,结构较为规整和清晰,旋律活泼欢快。第1小节至第46小节为呈示部,第46小节至第85小节为发展部,第86小节至第127小节为再现部。

呈示部中,1-12小节为主部主题,是一个双句体收拢乐段。第一句(1-4小节)中,高音声部出现了7处连线,一定要注意句子的呼吸与轻重,虽然谱面标记弱记号p但是第一处连线旋律下行,应处理的从强到弱。后面的连线也依此层层推进,但是整个这一句不能弹得太散,提腕不能太高,连线后应注意乐思的连续,不能弹成若干小句子。在主题第二句中,有大量的三十二分音符的音阶与琶音,应注意声音清晰富有颗粒性,而且句子语气一定要清楚,第9小节处虽未标记渐强记号,但左手的双音要连奏而且要渐强,使情感往上推进。第11、12小节处属七和弦到主和弦的完全终止要注意突出强拍的和声,以达到有终止感的效果。

(下转第84页)

存。

图1 宋爱华在演唱河南坠子

第三,我们也可以利用现代化手段加大河南坠子推广力度。现在是电子时代,人人有手机家家有电脑。我们可以利用互联网传播。可以通过直播平台来大力宣扬河南坠子,让更多的人了解并且发表对河南坠子的看法。我们可以建立一个河南坠子的公众平台,倾听来自世界各地的意见与建议,共同探讨对河南坠子的理解与看法。我们还可以在平台中发布一些作品来让大家欣赏。

在当今社会,喜爱河南坠子的年轻人越来越少。如何让新一代的年轻人喜欢上河南坠子也是一大问题。更加需要政府的支持与帮助。现如今,很多高等院校的音乐教学中,缺乏戏剧教学和欣赏的分量。大多数音乐教师在戏曲方面的素养很是薄弱。因此,我们必须从自身做起,切实加强自身修炼,培养对戏剧艺术的热爱,只有

具备相当的戏曲艺术修养和较为扎实的戏曲功底,才能在戏剧欣赏和教学中得心应手、应用自如、弘扬国粹。

我们相信在政府以及人民政府的共同努力下,不久的将来河南坠子仍会重新展现出往日的生机与活力,恢复原有的光彩。

参考文献

- [1]李莉.濒危剧种河南坠子的保护与传承[J].河南科技学院学报,2013(09).
- [2]马龙.浅论河南坠子的艺术特色及衰退原因[J].戏剧之家,2015(05).
- [3]王俊霞.河南坠子唱腔特点与演唱风格研究[J].河南大学,2006(05).
- [4]张雪莲.河南坠子的形成与发展[J].科教文汇(中旬刊),2010(09).
- [5]庆遂增.浅论“非遗”河南坠子—艺术的保护传承发展[J].曲艺,2014(01).
- [6]张晓慧.河南坠子的生存状态及成因分析[J].音乐创作,2016(04).
- [7]赵铮.河南坠子艺术[M].大众文艺出版社,1999(08).
- [8]孙朝国.走南闯北的河南坠子[J].青春健康,2014(07).
- [9]段婷婷.河南坠子现状[J].才智,2011(01).

作者简介:朱倩楠(1996—),女,现就读于河南省新乡市河南师范大学音乐舞蹈学院,2015级音乐学专业;赵梓媛(1996—),女,现就读于河南省新乡市河南师范大学音乐舞蹈学院,2014级音乐学专业。

(上接第79页)

13-20小节为连接部,调性由F大调转入属调C大调,在13小节处出现的顿音下行的音阶一定要轻快、适当的渐强,紧接着的连线,要强调附点节奏的语气。需注意的是左手的伴奏音型声音要弱,切勿喧宾夺主。

21-28小节为副部主题,为C大调,主部与副部主要是调性对比,此外右手旋律基本以三十二分音符的连续跑动为主,与主部短小乐思的主题形成对比风格上的对比,此处应注意三十二分音符的跑动一定要弹奏的均匀流畅,而且要清晰有颗粒感。左手的旋律应注意连线和跳音。连接部结束的28小节处,强拍位置右手为跳音的双音,弱拍为有带连线的双音,要注意强调旋律声部下行的渐弱以及和声的变化。

29-46小节为结束部。在29-31小节处,力度记号标记有强记号f和突强记号fz,此处可在强拍位置有节制的使用快速踏板或者半踏板以增强力度以及和声的效果。33-38小节,旋律声部在左右的顿音,要注意中间强弱的对比,右手强调旋律声部,其他装饰作用的音应弱奏。40-43小节的终止式部分要注意左手的指法与低声部旋律中的连线,将旋律的歌唱性加以充足的体现,42小节旋律声部的下行音阶要注意4个音一组,清晰准确。44-45小节在属调C大调上终止,要注意旋律声部的顿音和渐强,强调上声部旋律。

发展部是第46小节到第85小节,46-67为主部主题在属调C大调上的再现与变化发展,其中50-56小节处,主题在高低声部呼应出现,是海顿的交响化思维的体现,应注意左右手力度的交替变化突出主题。68-76小节处,有快速的双手琶音,应注意技巧,触键快

速而清晰,注意重拍和重音。在熟练之后可以在每一个相同和声的强拍位置加踏板以增加音色,但踏板不能混乱,保持和声的清晰。

再现部为86小节至127小节,是呈示部在主调F大调上再现,除了调性的回归外,在织体上也稍有变化,其中105-111小节处,低音为持续的颤音,旋律声部为动机的模进,应注意起起烘托作用的左手的颤音要轻柔均匀,右手的旋律声部要弹奏准确节拍,可以适当的使用踏板。

四、总结

海顿《F大调钢琴奏鸣曲》作为海顿1773年后呈现出的生动活泼、富有交响化思维的器乐音乐风格的典型,虽然作品长度不长,难度也不是很大,但是想要体会这部作品中隐藏在活泼的表象之中的情感深度,并准确地反映到指尖却不容易,不仅要求演奏者有扎实的基本功,还要对乐谱进行透彻的分析,更应把握古典时期海顿的钢琴作品中所呈现出的多变、混合的风格,以及其中的细致精妙的细节。笔者不才,望此文能为海顿《F大调钢琴奏鸣曲》的演奏与教学带来些许帮助。

参考文献

- [1]赵晓生.钢琴演奏之道[M].长沙:湖南教育出版社,1991.
- [2]郑兴三.海顿钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,2006.
- [3]朱雅芬.海顿的钢琴奏鸣曲[J].钢琴艺术,2002(02):26-29.
- [4]梁文光.海顿钢琴奏鸣曲作品特征与演奏要点[J].肇庆学院学报,2007(04).