

浅谈莫扎特钢琴奏鸣曲 K330 第一乐章的演奏

王 序

(东北农业大学,黑龙江 哈尔滨 150030)

[摘 要] 奥地利音乐家莫扎特是维也纳古典乐派的代表人物,他一生中创作了18首钢琴奏鸣曲。K330是其代表作品之一。从奏鸣曲K330的音乐风格、速度和力度、触键三方面进行分析,对如何演奏这一奏鸣曲进行阐述。

[关键词] 奏鸣曲;演奏;风格

[中图分类号] J624

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-3805(2012)03-0082-02

莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791)是举世闻名的古典乐派音乐家,出生于奥地利的萨尔茨堡。莫扎特在5岁时随担任宫廷乐师的父亲来到维也纳,受到了奥地利女王玛丽亚·特蕾希娅的接见。其出众的才华得到了女王的肯定,从此便扬名欧洲。奥地利艺术史博物馆至今仍保存着莫扎特当年进行音乐创作的原始手稿——1778年在巴黎创作的《弦乐四重奏》。据博物馆管理人员介绍,从莫扎特的手稿来看,他在进行音乐创作时基本不对音符进行修改,而是一气呵成。由此更证明了他超人的音乐天赋。莫扎特在短暂的一生中创作了多种体裁的音乐作品,其中有18首钢琴奏鸣曲,K330就是非常著名的一首。有多位西方音乐史学家认为这首作品是莫扎特1780—1783年间在慕尼黑或维也纳时所作,这个时期,莫扎特的创作风格趋于成熟,年龄的增长使莫扎特对生活有了深刻的洞察和思考,其天真烂漫的音乐风格逐渐向成熟稳重转变。莫扎特的音乐以明亮的音色,天真烂漫的情绪闻名于世,下文将从如何演奏钢琴奏鸣曲K330第一乐章的几个方面做以简述。

一、莫扎特钢琴奏鸣曲的音乐风格

奏鸣曲最早可以追溯到16世纪的一种音乐形式——坎左纳(意大利语,一种结构简单的器乐曲)。17世纪初,被称为奏鸣曲的乐曲,往往是为旋律性乐器所创作的(如小提琴)。17世纪中叶,奏鸣曲和坎左纳的曲式结构结合,取名奏鸣曲。这时期的奏鸣曲,结构较为简单,通常由两个段落组成,每个段落重复一遍。在巴洛克时期和维也纳古典时期,奏鸣曲得到了发展。巴洛克时

期,意大利作曲家多米尼克·斯卡拉蒂将奏鸣曲分两个相等的部分,每个部分各自重复一次,第一部分由两个不同性质的音乐材料组成,富于对比。第二部分,调性有所改变,然后回到主调。他的奏鸣曲已显示出奏鸣曲式的雏形。在维也纳古典时期,海顿将奏鸣曲的形式加以发展,将奏鸣曲的连接和展开部分内容增大,体现出奏鸣曲式的发展原则。而莫扎特的奏鸣曲,风格优雅、质朴,结构新颖。他将奏鸣曲完善为在再现部的主题呈示完整后,转为下属方向进行展开,使音乐充满了动力。

莫扎特自幼随父亲周游欧洲,童年的经历使莫扎特接触到了各地的音乐体裁与风格。他的奏鸣曲多为主调作品,旋律优美,在和弦之间常常穿插很多的经过音、装饰音,并将洛可可音乐中常用的四分、八分音符上的小装饰音发展为十六或三十二分音符的经过句。莫扎特所独创的音乐语言,对后来的作曲家产生了深远的影响。

在维也纳古典时期,声乐作品是人们非常喜爱的音乐形式,歌剧在莫扎特的创作中占有重要地位。在它的钢琴奏鸣曲中,也渗透着歌剧因素。音乐形象对比鲜明,风格迥异。这些多变的音乐也使他的奏鸣曲充满了戏剧色彩。

二、奏鸣曲 K330 的速度和力度

莫扎特钢琴奏鸣曲K330第一乐章的速度是Allegro moderato(有节制的快板,比快板略慢)。当代很多著名的钢琴家在演奏此乐章的速度有快有慢且略有不同。在众多的演奏版本中,演奏此乐章的时间(不计算重复部分),从3分10秒至5分10秒不等,大多数是在4分至5分之间。那

[收稿日期] 2012-02-10

[作者简介] 王序(1979-),女,哈尔滨人,东北农业大学艺术学院讲师;研究方向:钢琴演奏

么,如何把握这首奏鸣曲的演奏速度呢?

众所周知,要想准确地表达一部作品的情绪,速度起到至关重要的作用。莫扎特时代没有节拍器,他常常喜欢把自己的作品标记为 Allegro(快板,欢喜、活泼)、Adante(行板)、Adagio(柔板,悠闲、柔和)。1709年,钢琴的前身刚刚被意大利人克里斯多夫发明,被称为 Fortepiano(重轻琴)。它的构造与现代钢琴有很大的差别,这也导致其音色、触键感和演奏的速度与现代钢琴有很大差距。莫扎特在写给朋友的信中,曾提到他不喜欢演奏者过快地演奏音乐,而是更喜欢把音乐中的每个音符演奏清楚,以此更好地展现音乐的美。为了更好地还原莫扎特时期的音乐风格,可以将演奏此乐章的速度理解为中庸的快板。另外值得一提的是,在莫扎特的作品中,常常会有 Rubato(弹性速度)的标记。这表明在全曲的演奏中速度并不是像节拍器一样一成不变,而是要在整体节奏基本准确的前提下,跟随乐曲旋律的上下行进行,或乐句或乐章的结尾做稍快或稍慢的处理,这样更可以使音乐听起来充满活力。

在这部作品中,有多处关于力度的记号。由于这部作品是为重轻琴所作,而重轻琴的结构又决定了它的发音效果,即强弱的变化不同于现代钢琴所体现的鲜明的强弱效果。有时它的 *f* 和 *p* 代表了一种不同的音乐感觉,或是强调,或是情绪变化。所以要将力度与情绪结合,自然地表达音乐,而并非单纯的力度对比。

三、演奏奏鸣曲 K330 的触键方式

莫扎特的音乐风格轻松,作品中充满了变化和细腻的表情,始终具有无人能及的欢快、流畅和自如感,大多为主调音乐。总体来说,弹奏莫扎特的钢琴作品要求演奏者在手臂放松的状态下,将力量自然传送到指尖触键。手型要固定,触键要灵敏,不要过重,这样所演奏的音色才能更接近莫扎特时期重轻琴的声音。在这部钢琴奏鸣曲中,调式为 C 大调,右手为明快的旋律,左手为伴奏。伴奏声部一定要注意音量的控制。主要的触键方式有音阶、断音、装饰音三种。

(一) 音阶

音阶在此奏鸣曲第一乐章(1738年,维也纳版)中,多以乐句的形式出现。其上方均标注了圆滑线。这要求音阶在演奏中,不能有任何的间断,手指应利落地完成各音。在音阶的转指过程中,要求做到不留痕迹,要避免由转指动作所带来

各音力量不均的现象。手指要贴键演奏,各手指第一指关节的状态要保持统一,在演奏音阶的首音时不要故意加重,音乐的语气跟随音阶的上下行走向自然表现即可。这样才能演奏出流畅、完整的音阶。

(二) 断音

在这个乐章中,断音主要有跳音和顿音两种。要求演奏得清晰、轻快、活泼。在莫扎特的作品中,这两种断音的演奏效果差别不大。要求演奏者要尽量贴键演奏,手腕和手指的动作要协调,指尖的力量要集中,触键面要小。但要注意莫扎特时期的断音时值不能过短。

(三) 装饰音

装饰音是莫扎特常用的一种表现形式。其音乐效果非常轻巧、富于灵气。在这个乐章中出现了两种,分别是颤音和倚音。

1. 颤音:可以弹成波音的效果,即从上方二度开始。演奏时手臂、手腕要放松,平稳。手指触键速度要快,两指之间力量要均衡,速度要统一,要保持内心的节奏感,这样才可演奏出平稳、轻巧的声音。

2. 倚音:在莫扎特的音乐作品中,单倚音感觉不能弹得过短,小音符应与左手的大音符同时触键。在弱起小节中,倚音的处理手法应和一拍中的后三个音弹成平均的 16 分音符,触键力量不要有轻重之分,不要急于演奏。这也是莫扎特特有的装饰音方式。

在此乐章中,音乐的整体演奏风格非常明朗,还要注意很多二连音、乐句尾音、乐句处理等问题。如某些小乐句的尾音虽然是弱化处理,但是不可以弹得过短。在弹奏 *f*、*p* 时,要体会手指触键深度变化的感觉、左手在弹奏 16 分音符和三连音的伴奏时,力量要控制,手指动作要均匀等。

莫扎特作为古典乐派的音乐大师,其作品几乎涉及了音乐的各个体裁。单对 K330 第一乐章的分析,并不能将其音乐风格完全展现。本文仅对此乐章演奏的速度、力度、触键等弹奏要素进行简述,希望能为更多的钢琴学习者提供参考。

参考文献:

- [1] 张洪岛. 欧洲音乐史[M]. 北京:人民音乐出版社, 1997:124-140.
- [2] 陈依红. 论莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏风格[J]. 音乐探索, 2009(2):76-77.

A Brief Analysis of the Performance of the First Movement about Piano Sonata K330 of Mozart

Wang Xu

(Northeast Agricultural University, Harbin Heilongjiang 150030)

[Abstract] Mozart, an Austria musician, who is the representative of Vienna Classical music. In all his life, he creates 18 piano sonatas. K330 is one of these. This paper will give analysis to K330 from the style of music, speed, strength and touch key, and how to play sonata.

[Key words] sonata, performance, style