

浅析莫扎特钢琴奏鸣曲K311第一乐章

姚 岚 (湖北荆州长江大学艺术学院音乐系 湖北荆州 434023)

摘要: 莫扎特被誉为世界乐坛上的“音乐神童”。在他短暂的一生里共创作了17首钢琴奏鸣曲,这首钢琴奏鸣曲K311是典型莫扎特情感和音乐语言的代表作,而乐曲的第一乐章更是整曲的精髓。本文通过分析乐曲的创作背景、曲式结构、演奏风格等,进一步掌握莫扎特音乐的风格,更好地演绎本首奏鸣曲。

关键词: 钢琴奏鸣曲K311; 创作背景; 曲式结构; 演奏风格

莫扎特——作为维也纳古典乐派的三巨匠之一,用他短暂的一生在欧洲音乐史上留下了光辉灿烂的篇章。在所有器乐创作中,奏鸣曲是莫扎特音乐创作的最重要体裁之一,是莫扎特音乐风格精髓的体现。它在最精炼的篇幅中,涵盖了莫扎特最为个性化的音乐语言和表现手法,成为彰显其个性的标志性作品。

一、莫扎特的生平及创作

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特1756年1月27日出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。35岁就英年早逝的莫扎特,留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。他一共创作了549部作品,其中包括22部歌剧、41部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。他是歌剧方面的专家,作为18世纪末的欧洲作曲家,莫扎特体现在歌剧作品中市民阶层的思想,在当时具有进步的意义。莫扎特的音乐歌唱优美欢乐,然而,其中又深含着悲伤,这正反映了莫扎特时代知识分子的命运。

莫扎特一生写了17部钢琴奏鸣曲、6部小提琴奏鸣曲和35部钢琴小提琴奏鸣曲等,对古典奏鸣曲套曲的发展有巨大贡献,确立了维也纳古典乐派3个乐章的奏鸣曲套曲形式。在钢琴奏鸣曲方面,他完成了从哈普西科德风格到钢琴风格的过渡。在他80年代的钢琴奏鸣曲中,已使钢琴的效果得到了发挥,如《A大调钢琴奏鸣曲》(1783)《c小调奏鸣曲》(1785)等。前者体现了他的生活风俗性的特点,后者显示了尖锐的对比并置与戏剧性的力量,预示了贝多芬钢琴奏鸣曲的诞生。

二、钢琴奏鸣曲K311的创作背景

这首钢琴奏鸣曲K311是1778年莫扎特到曼海姆和巴黎旅行时完成的。这个时期莫扎特的创作已进入了成熟期,创作灵感源源不断。在那里莫扎特受到了巴黎音乐的影响,这首奏鸣曲以丰富多彩的旋律,高超的创作技法和无尽的乐思,体现了莫扎特非凡的创作力和想象力,音乐轻盈、美妙,和钢琴音色完美结合,无处不透出莫扎特仁慈充满爱意的情怀。全曲充满诗意和阳光般的乐思,是典型莫扎特音乐语汇和情感的代表作。

三、第一乐章的曲式结构

这首奏鸣曲的结构是独具特色的,它脱离了以往莫扎特所创作的奏鸣曲模式,即第一乐章是快板乐章的模式。这首奏鸣曲的第一乐章是以变奏曲式创作的,是主题和六个变奏组成的变奏曲式。这样创作使其富有诗意和幻想的色彩。其结构形式如下:

I		II		III		
T	V1	V2	V3	V4	V5	V6
1-18小节	19-36小节	37-54小节	55-72小节	73-90小节	91-108小节	109-结束
A大调	A大调	A大调	a小调	A大调	A大调	A大调

从上图可以看出,第一乐章按照调性划分可以分为三个部分。第一部分是主题和第一、第二变奏,为A大调,第二部分是第三变奏为a小调,第三部分是第四、第五和第六变奏,调性又回到A大调。

乐曲的主题由两段构成,前半段是8小节,后半段是10小节。6/8的节拍,附点节奏。主题采用了带有再现二部曲式主题的体裁风格,具有意大利西里舞曲风格,富于歌唱性。织体简单,音乐情绪内在而抒情,具有莫扎特风格的从容不迫和安详的

态度。

第一变奏,旋律以问答形式出现,音乐典雅、端庄。该变奏主要以旋律装饰和节奏变奏为主,织体变奏为辅,使旋律变得活泼轻松。莫扎特惯用各种小弧线表现乐句间的呼吸,再加上休止符,呼吸就更加明确。而左手在休止的瞬间用跳音奏出和声轮廓,进行主题华彩装饰。

第二变奏,把调皮因素发展的淋漓尽致,是一首快速流畅的变奏曲目。前四小节是轻松愉快的,第五小节的出现则与前四小节形成了强烈的对比。这个变奏用细小的回音、自然的颤音等多种形式的装饰音,再加上以休止符和间隔的跳音,形成了与变奏一完全不同的具有华丽风格的花腔式咏叹调,歌唱出对美好生活的向往和无限追求。

第三变奏,突然完全改成了a小调,音乐显得温婉忧郁,织体变成了以十六分音符为主的音阶,而主题旋律就隐藏在这些跑动的十六分音符当中,和第一、第二乐章形成鲜明的对比。在十六分音符的时起时落中,主题旋律显得格外优美,在欢愉中隐隐透出一丝丝的忧伤。

第四变奏,音乐又回到A大调,与第三变奏形成对峙。第三乐章a小调略带压抑的旋律烟消云散,取而代之的是明亮热情的乐思。这个变奏运用了三声部织体结构,左手弹奏的低声部把握节奏律动,右手弹奏中声部的伴奏部分和高声部的旋律部分,旋律上三十二分音符的快速下滑又挑起,把兴高采烈的情绪描写得惟妙惟肖。

第五变奏,慢板的节奏,运用速度变奏,以较慢的节奏取代前面欢快的节奏,连续不断地变化极富特色。这个变奏是非常歌剧化的一段,是花腔女高音一段技巧艰深的咏叹调,所以这是一段非常女性化的音乐。乐曲的主题又重现明显起来,带有华彩性的装饰音,让整个旋律更加华美动听。

第六变奏,具有鲜明的舞曲性格,其中又不乏诙谐俏皮的情绪,就像小孩子的得意。因为是结束的变奏,所以第六变奏总和了前面五个变奏的变奏手法,运用频繁的织体变化,音阶和分解和弦交替进行,呈现在人们面前的是丰富多彩、赏心悦目的缤纷、热闹的场面。

四、第一乐章的演奏特点

(一) 表情术语的表现

我们常说的表情术语就是力度标记和速度标记。

首先来说速度。莫扎特的作品大部分要求不夸张,以恰到好处为宗旨。因此这首K311第一乐章不应该弹的过快,比快板的速度标记稍微慢些,整个演奏自然流畅,不缺乏动人的表现。而第五变奏的柔版又不能弹奏的过慢,应积极一点,以更好地显示这首乐曲明朗、乐观的情绪和无限诗意。

其次就是力度。作品虽然有p和f的对比,但在弹奏中不能演奏的过强或过弱。这是由于莫扎特的钢琴奏鸣曲多为古钢琴而作,不像现代钢琴那样能细腻地把握演奏中的强与弱。因此,我们在演奏时一定要尊重时代风格,做到灵活平和、强而不硬、弱而不虚。

(二) 作品的触键和演奏

莫扎特的音乐非常细腻,因而对曲中音阶、琶音和跳音的触键方法及声音的要求都是明确的,触键点和音色都大不相同。首先,在弹奏音阶的时候,手指要干净利落,指尖下键灵敏,重量不要过多。在具有同音重复的音阶中,指尖重心由一个手指迅速转到另一个手指上,听起来没有间断的感觉,让音乐更加流畅。

琶音在本曲中基本上是用左手弹出的。弹奏时要注意保持伴奏的特性,在保证每个音都清楚的前提下力度稍弱于右手。弹奏时要把力量均匀分布在每一个指尖上,使演奏有饱满的颗粒感,声音均匀流畅。

浅谈法国声乐艺术的演唱特点

柳述 (沈阳师范大学音乐学院讲师 辽宁沈阳 110000)

摘要: 法国声乐很好地运用了意大利声乐学派与法兰西民族的语言文化传统的结合, 演唱出柔美、文雅的法国声乐艺术。在欧洲声乐历史的演变中, 法国声乐学派和意大利声乐学派既有关联, 又存在一定的差异。在民族性格和音乐文化传统方面, 法国人注重对音乐的思考和逻辑, 而对意大利人热情豪放的率直性格和对德国人严谨富有哲学思想的性格有着强烈的比较。在演唱审美思想方面, 法国声乐注重圆润、平稳、均衡的歌唱模式。在音色和音质、声音力度、装饰音、连音的变化方面更为丰富, 法语在其声乐作品中富于一定的节奏感。

关键词: 演唱风格; 音色; 节奏; 速度

一、法式声乐演唱的风格

在法国声乐的发声技巧上要求音乐的进行和发展以圆润、松弛、自然、优雅的感觉。排斥紧张、坚硬、明亮、生硬对比性的音乐进行。正是基于对音乐旋律的审美情感的认识、表达最佳作品的功能特点, 所以, 法国声乐突出的民族文化风格、审美心理的特征体现, 秘密就在于声音的旋律线条与音响结构同审美心理结构之间产生对应的共振, 从而产生积极的心灵反应, 产生深刻审美优雅的声音。

二、演唱法语作品音色的要求

法国声乐艺术的音色特征, 是音乐表现与审美的特性标志, 在演唱法国声乐作品的表现中一定要充分体现柔美、圆润的鼻腔音音色。法语鼻腔音很重, 鼻腔音就成为意大利声乐学派派生出来的法国声乐学派的语音特色, 这种鼻腔音音色不是“鼻音”, 不能够在演唱法国作品时使难听的鼻音贯穿始终, 不仅损害了声音的音质, 还破坏了声乐作品的美感。法语属于拉丁语系, 共有26个字母但通过字母的不同组合和重音的不同使用, 形成36个音素, 正是因为如此, 法语有6个元音字母, 但却有16个音素, 其发音方法与意大利语、德语、英语有很多共同特点, 但具有自己独特的风格, 极富歌唱性的鼻腔音音色是演唱法国作品语言风格的体现。优雅、圆润、浪漫的法语发音效果的连接, 是演唱时的关键因素。法语所有辅音的发音要求清晰明快, 不可以吞音也不能提前准备, 元音的拼读要长而纯正, 法语里没有意大利语中的双元音和三元音。传统的演唱法国作品时, 字母“R”一般不能发成后舌音(小舌音), 而是发成意大利语中的前舌音(大舌音), 尤其是在演唱歌剧作品中更要发前舌音。法语里的爆破音P、T、K在演唱中是不送气的, 这与意大利语发音一样, 与德语和英语不同, 不管它们出现在任何戏剧性的音色中。鼻腔音音色在演唱中的发音方法是: 口腔和鼻腔同时吸气, 下巴放低, 只让少量气息在鼻腔中回响, 同时口腔也发声。需要注意的是鼻腔音音色实际是口腔元音有些鼻音化, 但是绝对不是“鼻音”。“鼻音”是当口腔完全堵塞后, 所有气流由鼻腔哼出所形成。法国歌唱家们丽内-多利亚(Renee Doria)、尼侬-瓦连(Ninon Vallin)、德雷(Thill)、艾迪-皮亚福(Edith piaf)等, 在演唱中从不回避滑音和法语中的鼻腔音音色。这些巧妙的短小的滑音和法语鼻腔音音色是作为演唱纯正法国作品的一部分, 从而使音乐在节奏和速度的韵律上呈现出极美的变化。

法国声乐艺术在演唱中特别注重对音色的要求, 在声音的演唱中从不要求声音的明亮和灰暗。演唱抒情的音质时好像法国的

跳音的弹奏在全曲运用是最普遍的。弹奏时要保持好手型, 手掌和手指有力支撑, 手腕和小臂协调一致, 使声音具有弹跳性, 下键指尖站稳。单音跳音手指要主动些, 而双音跳音运用小臂带动手腕, 让声音听起来有控制, 这样才能使跳音更灵活、更饱满。

五、总结

莫扎特钢琴奏鸣曲K311是一首最具莫扎特风格的奏鸣曲。这首作品既反映现实生活的深刻内容, 又具有和谐完美的形式, 是

香槟色、奶白色和饱满柔美的金黄色调, 对暗淡噪音也混有柔和的音色。这种声音与意大利和德国的声乐学派, 要求坚硬明亮的声音音色有着强烈的对比。在演唱法国声乐作品时, 一定要保持柔和音质和优雅的偏金黄色调的音色。

在歌唱练习的发声中, 法国声乐不需要庞大的共鸣运用和过深的气息支持, 声音位置靠前, 在演唱法国声乐作品时, 最多的采用浅吸气的口语吟唱, 声音全部靠前, 歌唱与朗诵的形式自然的结合。在歌唱的音质控制上, 很少运用强烈有力的歌唱方式。那种“吼叫”似的歌唱声音, 不是法国声乐所追求的, 运用情感时也要避免激烈过重的夸张歌唱, 不能够像运用意大利学派的强烈而有力的歌唱方法, 而是运用文雅和适度的歌唱。即使是法国歌剧中最有戏剧性男中音的角色《卡门》里的斗牛士艾斯卡米诺, 也不应是音质强烈, 全身共鸣腔体全部打开, 追求大音量的声音。

三、演唱节奏和速度的特点

法国声乐演唱中的节奏和速度的把握介于精确和模糊之间, 节奏和速度不同于演唱意大利语作品, 在演唱法国作品时经常会使用规律性明显加紧或放慢的音乐伸缩处理。演唱作品吐字应清晰、柔和准确, 不能有大力度的强硬起音, 力度和弹性应适当。音域的运用应保留余地, 不可以出现失控的喊叫声。但是, 非常清晰准确的节奏和速度层次感的对比也不是演唱法国作品所追求的, 这种对音乐的伸缩处理变化是细微分散的。法国声乐作品和喜剧角色多种多样, 适合演唱的音色应该纯洁浪漫、纯净, 不像演唱意大利作品那样有太多的混声, 往往具有朦胧柔和的特点, 对待作品节奏和速度也不追求富有穿透性的戏剧效果。它总是很饱满圆润稍微有些浓郁, 不要过于明亮纤细, 或过于阴暗, 或富于金属一样的声音。在意大利作品中, 往往追求高音区和中音区的金属声音, 法国声乐作品高音区和中音区的节奏和速度有着明显的区别, 法国学派的共鸣腔体和空间感密不可分, 不要求过于强调整体共鸣或全身歌唱, 要求声音倾向于清亮干净的连音节奏和演唱速度。法国作曲家福雷(Faure)为作家维尔伦(Verlaine)诗歌谱写的声乐套曲《美好的歌曲》(La bonne changson)和德彪西的声乐套曲《遗忘的歌》等声乐作品, 都真实的展现了法国作品风格中节奏和速度的特点和法式的风格诉求。我认为在演唱法国声乐作品时, 极为精准的节奏和极弱渐强至作品急速的震耳欲聋的声音, 是不符合法国浪漫主义的音乐元素。法国声乐演唱特别注重了节奏中的连音部分, 这与意大利声乐的演唱方法不同, 有时在音乐的作品中添加半音或四分之一音符, 甚至发展成为连音的变化唱法和音乐的伸缩处理结合起来。这种法国式的节奏连音, 意味着更加的连贯性, 不添加任何音, 不滥用声乐速度的伸缩处理, 能够在演唱的二度创作中把握声音走向。

总之, 法国声乐艺术是欧洲声乐艺术中最美的, 也是最难的。优雅的法国声乐艺术, 所追求的音色、节奏、速度力度和层次感, 如同绘画中色彩的渲染结合, 从而使音乐在声音力度、质感上极其丰富、多样化。

参考文献:

- [1]《沈湘歌唱学体系研究》邹本初著.人民音乐出版社.
[2]《声乐语音学》.郑茂平著.上海音乐出版社.

莫扎特发自心底的真情流露, 同时也是莫扎特音乐所透露出来纯真、善良人性的最佳体现。

参考文献:

- [1]郑兴三.《莫扎特钢琴奏鸣曲研究》.厦门大学出版社.2000年1月.
[2]杨民望.《欧洲音乐史》.上海文艺出版社.1984年8月.
[3]张璟.《音乐作品分析实用教程》.上海教育出版社.2010年8月.