

浅谈舒伯特《降E大调钢琴即兴曲》的演奏要领

王飞燕 (湖北科技学院音乐学院 湖北咸宁 437000)

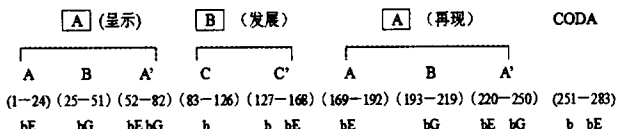
摘要: 舒伯特为浪漫主义时期的代表人物之一, 他的作品具有典型的浪漫主义风格和特征。本文立足于舒伯特的降E大调钢琴即兴曲, 通过对这首作品风格及内涵的挖掘, 阐明了这首钢琴小品的创作特征, 并且对该作品的演奏要领做出分析。

关键词: 舒伯特; 降E大调即兴曲; 演奏要领

弗朗兹·彼得·舒伯特(Franz Peter Schubert, 1797—1828)是十九世纪初期奥地利最为伟大的作曲家之一, 也是早期浪漫主义时期的代表人物, 在他短暂的一生中给后人留下了大量的音乐作品, 体现出了维也纳古典主义传统与新时期思潮之间的紧密联系, 又被后世誉为“歌曲之王”。除了在艺术歌曲、交响乐、室内乐等方面的显著成就外, 舒伯特在钢琴音乐的创作领域中也留下了大量的精品之作, 为钢琴艺术的发展做出了杰出的贡献。

“即兴曲”(Impromptu), 它最初的法文含义是“一时的冲动”。对于浪漫主义音乐家来说, 这个词的意思是一部音乐作品的产生, 是灵感勃发的产物。这些作品就像一幅幅精工细琢的诗意素描, 它的结构往往较为简单, 旋律犹如歌声般的清新流畅, 迷人而又自然流露的真挚情感具有很强的感染力。舒伯特是浪漫主义风格钢琴小品创作的先驱者, 即兴曲作为浪漫主义时期钢琴音乐创作的一种重要体裁, 显示出了舒伯特敏锐的感情触角和自由自在的个性, 具有典型的浪漫主义音乐情感至上的艺术特征。作品《降E大调即兴曲》是他去世前一年(即1827年)所写的, 是一首非常富于诗情画意和生活情趣的钢琴小品, 也是舒伯特八首钢琴即兴曲中最为人们所熟知的一首作品。

这首作品的曲式结构为复三部曲式, 曲式结构图如下:

根据上面的曲式结构图, 分别谈谈乐曲呈示部、发展部、再现部以及尾声的演奏要领:

一、呈示部

1. 在演奏技术上: 音乐旋律以快板速度呈示主题。右手连续出现的三连音如小溪流淌般引出旋律, 音乐平稳而含蓄, 展现出一种清新感。全曲的节奏音型以三连音为主, 其演奏应均匀、清晰, 体现出三连音的颗粒感。弹奏时应注意一关节的站立, 力量要集中于一关节, 保持音色的清晰度。在三连音的跑动过程中手腕的转动尤为重要, 是清晰旋律出现的重要保障。

2. 音乐形象上: A乐段分为三个层次, 每 8 小节为一个乐句, 一个力量下完成一个乐句的弹奏, 在呼吸点处用手腕的“落”、“滚”来完成换气后, 再用新的力量来完成下一个乐句。随着音乐一步步的深入, 力度不断加强, 做出循序渐进的层次感。B乐段的开始以PP的力度进入, 之前歌唱般的音乐旋律气氛有所改变, 使之有稍许的不安与暗淡的感觉。25—32小节分为四个小的乐句, 成阶梯型渐强, 但又要保持整体的完整性, 弹奏时保持其完整的流畅性。

3. 力度: 37、39小节第二拍的右手降C音, 以及左手的重降E音, 谱面标注的力度记号是fp, 应作为第一拍分解音的顶峰, 特别加以强调, 随后以p的力度处理, 前后音乐形成力度对比, 造成从紧张到神秘的音响效果。68小节开始, 力度为ff, 自此开始需保持着紧张感, 使之前较平稳的音乐旋律有所改变。71—79小节的sf力度, 持续紧张的情绪, 连贯的一个力量弹奏至降G音。最后的一个和弦在高潮顶峰下要收的非常干净、果断, 给人一种

戛然而止的感觉。持续的强力度进行使呈示部达到一个高潮。

4. 踏板: 踏板的使用使乐句更加连贯, 音色更加丰富多彩。A乐段在演奏时, 为了使旋律线条清晰, 应每两小节换一次踏板, 可采用1/4踏板, 且每次踏板不宜踩满。在A'乐段中, 71—79小节持续的sf力度进行, 踏板可采用全踏板, 利用踏板的效果烘托乐曲气氛, 但同时保持右手旋律三连音跑动的清晰。

二、发展部

1. 音乐的情绪: 发展部进行转调, 在b小调上进行, 打破了传统的转调方式, 给音乐带来了活力, 体现出舒伯特即兴曲长旋律线、歌唱性的独特风格。发展部四个声部的音乐开始给人一种非常神秘的色彩, 表现出一种不安、思绪纷繁的音乐性格, 流动性的分解和弦织体的运用, 使它与呈示部展现所出来的流水般的旋律形成了强烈的对比, 乐思因此得到了进一步的发展。

2. 声部的运用: 发展部的开始呈现出四个声部的旋律。演奏时, 第一声部要保持十分清晰的线条、并用心地歌唱出旋律线, 第二声部的三连音为旋律起了衬托的作用, 演奏时要特别控制三连音的节奏和力度, 即不要太突出, 以免掩盖了旋律部分, 又不能过于模糊、给人以浑浊不清的感觉。三、四声部, 要根据音乐情绪的发展进行适当的控制, 低音横向的线条要一直保持好。

3. 力度对比: 发展部有多处力度对比, 如103小节ffz的力度标记到104小节p的力度标记, 这样的处理加剧了乐曲的紧张气氛, 强弱对比鲜明, 演奏时注意手掌力度的控制, 体现出力度对比在音乐中的表现。

三、再现部

乐曲的再现部为呈示部的完全再现, 它在演奏技术、力度、表情、音乐形象的描述等方面的要求跟呈示部基本是一致的, 此处不再赘述。

四、CODA(尾声)

1. 情绪与力度的处理: 在结束部分, 251小节开始就是以ff的力度进入, 255小节的第一拍用p的力度演奏, 这样与第一个乐句形成对比, 与展开部处理一致, 要注意奏出一声部的旋律线。接下来的旋律在高音区进行, 又是ff的力度, 要控制好音色、力度。音乐持续在高音区进行以及力度的不断加强把作品逐步推向高潮。276—279每一小节中的第三拍上的fz, 特别加以强调, 弹奏出强力度效果。

2. 和弦的处理: 280、281小节的顿音和弦的处理一定要紧凑、整齐, 最后以属和弦——主和弦强力度收尾。在弹奏和弦时, 手做好框架, 手掌支撑以大臂带动小臂将力量传达到指尖, 使力量全部落在琴键上, 每个和弦都应弹得扎实饱满, 给乐曲做出一个辉煌华丽的结尾。

就钢琴作品的演奏而言, 要了解作品的创作背景, 研究作曲家创作的初衷及音乐风格, 能够准确的把握作品的思想内涵与演奏风格, 并通过自己的理解不断深化和丰富音乐形象, 更好的诠释作品。通过对舒伯特这首即兴曲的分析, 笔者对“即兴曲”这一体裁有了更为深入的了解, 为今后把握好此类作品积累了良好的基础和经验。

参考文献:

- [1] 应诗真.《钢琴教学法》.人民音乐出版社, 2007年8月.
- [2] 涅高兹.《论钢琴表演艺术》.人民音乐出版社, 1963年1月.
- [3] 周广仁.《钢琴教学艺术》.中央音乐学院出版社, 2006年12月.
- [4] 于润洋.《西方音乐通史》.上海音乐出版社, 2008年5月.
- [5] 赵晓生.《钢琴演奏之道》.上海音乐出版社, 2007年8月.
- [6] 约瑟夫·班诺维茨《钢琴踏板法指导》.上海音乐出版社, 1992年8月.