

[文章编号]1004—5856(2008)06—0138—03

莫扎特钢琴协奏曲演奏风格分析

——以《第二十三首钢琴协奏曲》(K488)第一乐章为例

宋一楠

(哈尔滨学院 艺术与设计学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

[摘要]《第二十三首钢琴协奏曲》是莫扎特创作成熟时期的代表作之一,不仅体现其创作特点,而且亦体现其创作风格的日趨定型、成熟。文章从演奏方法、演奏风格等方面对第一乐章进行作品分析,以求更全面、深入理解此作品。

[关键词]莫扎特;协奏曲;演奏风格

[中图分类号]J647.413;J614

[文献标识码]A

莫扎特一生共创作了27首钢琴协奏曲,在莫扎特晚期的钢琴协奏曲中,这首A大调协奏曲因其充满阳光的旋律和亲切可人的主题而广受赞誉,也成为历史上多位钢琴大师喜爱并经常演奏的作品之一。著名音乐评论家属启成说:“这首协奏曲具备令许多行家在趣味上得到满足的魅力。”协奏曲采用了古典乐派最典型的曲式,通俗易懂。与之前的几部钢琴协奏曲所不同,这首协奏曲中主奏钢琴没有自己独立的主题,而是与管弦乐队演奏同一主题,这一手法也大大增强了作品的密度。

《第二十三钢琴协奏曲》(即K488)不同于其他更具“交响性”特点的协奏曲,从第一乐章起就显示出“歌唱”的本质。由弦乐奏出的乐队第一呈示部第一主题,一反节奏型、力量型的常规写法,以极素淡的笔触、委婉曲折的旋律起伏唱出了一支美轮美奂的深情咏叹调。第二主题自然也是一支优雅的歌曲,充满典雅的、古典的、有节制的表情。这种表情同其他所有歌剧中富有个性的咏叹调一样,深刻的揭示了人的

内心世界。

一、K488 第一乐章作品分析

第一乐章是A大调、快板、奏鸣曲式。乐曲一开始由弦乐奏出亲切、明朗、富有歌唱性的主部主题,8小节后木管重述这一美丽、流畅的旋律,随后弦乐进入。

为了适应这首协奏曲总的构思的要求,第一乐章的两个主题并没有按照传统的方式进行对置,而是彼此相似,而且,紧接在这两个抒情主题后出现的连接段和结尾段的曲调,也只是更加热情、更加强烈,依然没有产生对比或矛盾。钢琴独奏的特点是特别富于歌唱性,配器也是这样,充分利用了弦乐器组和木管乐器——特别是单簧管如歌的音响。

31小节出现副部主题,与主部主题同具歌唱性,但略带沉思。

47小节为结束部,音乐显得欢快活泼、富有弹性。最后以木管与弦乐的简短对话,结束在A大调的主和弦上。乐队休止一拍后(透一

[收稿日期]2008-03-03

[基金项目]黑龙江省教育科学“十一五”规划项目,项目编号:XGCH07083。

[作者简介]宋一楠(1974-),哈尔滨人,讲师,硕士研究生,主要从事钢琴教学研究。

口气,让钢琴有所准备)引入钢琴。以上都是由乐队演奏,作为钢琴演奏者不能简单的跟着节奏走,而是要聆听乐队,看清指挥的手势。

从67小节开始的钢琴进入,标志着双呈示部的第二次呈示开始,这时,乐队暂时休止,在力度和音色上产生了鲜明的对比。主部主题要弹得清新、明丽,像一阵清风拂面而来。

第一句的进入,要弹出圆润优美、高贵典雅的高质量歌唱性的主题,要以敏感的指尖,尤其是靠前的第一指关节,作为触键的主要部位。

71~74小节是主题的第二乐句。音乐由于十六分音符的出现显得活跃,情绪上扬。

第二乐段把主题用十六分音符进行加花变奏,音乐显得更加流畅,情绪更加激动。演奏时要注意莫扎特音乐常有的小分句,但要用大气息把它贯穿起来。在弹奏莫扎特的作品时,不要把注意力都基本上集中在技巧、音符、节奏上面,像课间操一样,那会使音乐很机械化。应当注意弹出唱歌的感觉。

83小节乐队进入连接部,4小节后引入钢琴。这段音乐要一气呵成,随着音阶上下起伏流动,要弹得酣畅流利、圆润、没有棱角,切忌单纯手指运动。左手轻盈些,踏板随着左手和声加以润色。莫扎特音乐有一特点,便是在一群音阶、琶音的跑动里,要赋予音乐以生命,要弹出其内在的旋律,要弹出欢歌笑语来。莫扎特说的“作品要像油一样流动和圆润”。

91—93小节。不仅注意右手,还要使左手的mi—升fa—升so和la—si—升dou—升la—si唱出来。

93小节旋律在左手,开始是单音,后为八度。要让左手歌唱起来,乐队与它同声相求。与此同时力度也在增长,结束在E大调的属和弦上。

整个这一段大部分是十六分音符,弹奏时要重视力量的下沉与上抬。力量在波浪型的起伏中形成长的气息。触键要快,指尖要轻,手腕要保持自然、放松状态。发声后立即放松,不要用臂力压迫键盘。

从98小节副部主题,进入E大调。它与主部主题没有强烈的对比,而仅仅是形成色调上浓淡的差异,两者同具歌唱性。演奏副部时可多些臂力,音色甜美、淳厚些。要注意副部有许

多同音重复。比如B音在同一小节出现了五次,次一小节第一个音依然是B音。演奏时不要用同一力度,应该视节拍位置予以虚实相间的处理,在拍点上弹得深些,渗透性多些。两小节一个气口,但仍然要有大气息的感觉。105小节两个跳音要弹得柔和可爱些。

115小节为结束部,力度、感情逐渐高涨,终止在E大调的属和弦,音乐的感觉似悬在那儿,好像是个疑问。

143小节寂静两拍后,弦乐温柔的奏出一支深情的歌,充满温馨和爱抚。此时,音乐导入展开部。从149小节开始,钢琴以左、右手音阶轮番对唱,互相追逐着。注意句子进行方向,可以处理成一个大的橄榄型。156小节处,乐队与钢琴形成对话。木管三次模进似提出询问,钢琴以诙谐、活泼的口吻对答。这时要注意钢琴与乐队的关系。

166小节钢琴终于在F大调上也用乐队的口气说话,语气变得肯定,色调明朗,演奏时可以弹得厚实些。此时音乐全面展开,钢琴上下欢腾、流动,依然要赋予音阶于旋律性,同时注意左手的八度。乐队仍然唱着那支歌,两者构成对位,同时频繁转调、不停变换色彩,通过两次半音阶的冲刺,把音乐推向高潮,应注意192小节的三连音可弹成非连音,使之更富弹性和动力感,但不要过分短,也不应沉重。富有弹性的快速音群与歌唱的旋律线条要有音色对比。

198小节乐队首先再现主部主题,8小节后引入钢琴再现主部主题。此时,增加了装饰,使主题更显妩媚。左、右手的音阶同向下行后复向上行(双手要整齐),使情绪更加浓烈。学生应注意手掌与键盘尽可能保持密切联系。手腕、手掌应柔顺的随手指位置的变换而搬移。

228小节副部主题回到A大调上。

261小节,音乐的材料用了展开部导入阶段那支美丽的旋律。先由钢琴奏出,再由木管继续下去,同时钢琴奏出一个活泼的对位部分,在华彩乐段之前,乐队戛然而止。休止两拍之后又出现前面那支熟悉的旋律,之后引发了钢琴的一段独白(华彩乐段)。莫扎特写了这段精巧而纤细的华彩,真是言简意赅,显示了莫扎特高超的平衡感。最后乐队以55小节全奏的形式结束了第一乐章。

二、K488 第一乐章演奏风格分析

在演奏这一乐章时,最困难的不是如何使旋律的歌唱性、音质的优美性、节奏的活泼性达到和谐统一,以更好地表现作品的内涵。因此,在旋律上要非常注意句逗呼吸,钢琴与乐队的关系(有时为主,有时为次)以及其他表情因素;在音质上,要注意每个音本身的晶莹透明;同时要把每一个音符如珍珠般贯穿起来,以保证歌唱性的体现。

在节奏上,钢琴要弹得紧凑而不仓促,从容而不懒散,由八分音符、十六分音符构成的三连音的依次连续变化(各展开部结尾处)要求准确表现出这种节奏间的相互关系。

在力度上,因为莫扎特那个时代钢琴的音色远不如当今的斯坦威或贝森多夫那样洪亮,声音也远不能延续那么长;高声区常常出现类似打击在木头上的声音,而不是清脆透明的乐音。因此,在现代钢琴上演奏莫扎特的作品,最大音量也仅仅相当于“mf”。最轻的音量,则相当于“ppp”。

在触键上,要用晶莹透明的音色,均匀清晰的颗粒,生动活泼的节奏,流畅悠扬的气息,圆润优美的歌唱性,表现出古典主义特有的典雅与高贵的气质。

另外,在准备协奏曲的独奏部分时,必须做好以下工作:演奏改编为第二钢琴的乐队部分,

听清其和声与织体效果;熟悉乐队总谱,比较乐队总谱与钢琴改编谱之间的差别;用两架钢琴谱,边看边听唱片,尤其要听到钢琴改编谱上所省略的重要音响;看总谱听唱片,了解乐队音响的构成;严格对节拍机练习,首先严格控制速度,然后考虑适当的弹性节奏;使用“缺一带”进行练习。次数不可太多,但可试一、二次,熟悉乐队的进入与钢琴的进入位置。如果没有“缺一带”,可利用最喜欢的唱片,练习一二次;熟悉指挥手势。必须了解,乐队音响的真正出现总要比指挥的拍点略晚一些,因此,当钢琴需要与乐队对齐时,应当也比自己的拍点感觉略晚些。

总之,歌唱性在莫扎特的作品中占举足轻重的地位,但这绝不是全部。在弹奏莫扎特的作品时,你能体会到所有伟大的作曲家想要在他们的作品中所表达的矛盾性和复杂性。若是简单地把莫扎特归纳为几个特征,无疑是对其作品的诋毁和亵渎。他的音乐是朴素的,又是优雅的;时而威武,时而清纯;无雕琢之痕,又不乏睿智幽默;超凡脱俗却又十分亲切。

所以,在弹奏莫扎特的这首作品时,应强调要用歌唱的感觉、如歌的弹法去演奏。演奏既要赋予歌唱性的丰富表情,又要保持质朴、纯真的风格,要淡中见雅,直白中见深刻。速度与表情要适度,有分寸感、均衡感,不要过快、过激。

责任编辑:付 丽

The Performing Style of Mozart's Piano Concerto

—— Case Analysis on the 23rd Piano Concerto (K488) Chapter 1

SONG Yi-nan

(Harbin University, Harbin 150080, China)

Abstract: “The 23rd piano concerto”, one of the representative of Mozart's mature creation, not only shows his creative features but also implicates that his creation is getting stable and mature. The paper analyzed the way of performing, performing style, and so on to achieve a deeper understanding.

Key words: Mozart; the concerto; the performing style