钢琴音乐的继承与发展
——以《莫扎特钢琴奏鸣曲（kv.332第三乐章）》为例

■ 马 娇

【摘 要】：莫扎特短暂的一生，创作了许多不朽之作，有着自己独特的音乐风格，钢琴奏鸣曲的创作贯穿了他的一生，莫扎特的17首钢琴奏鸣曲，大多数富有生活风俗性的和歌唱性，本文通过解析钢琴奏鸣曲kv.332第三乐章，以求对莫扎特的作品有一个更加细致地了解和掌握。

【关键词】：继承与发展；莫扎特；钢琴奏鸣曲

一、莫扎特简介

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特，1756年1月27日出生于奥地利的萨尔斯堡一个宫廷乐师之家，他是欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一。1791年12月5日卒于维也纳，享年35岁。莫扎特在他短短35年的一生里，给人类留下了巨大的财富，其中包括：歌剧22部,以《费加罗的婚礼》(The Marriage of Figaro)、《唐璜》、《魔笛》最为著名；交响曲41部，以第三十九、四十、四十一交响曲最为著名；钢琴协奏曲27部，以第二十、二十一、二十三、二十四、二十六、二十七钢琴协奏曲最为著名；小提琴协奏曲6部，以第四、第五小提琴协奏曲最为著名；钢琴作品也非常丰富，包括：18首钢琴奏鸣曲，7首钢琴三重奏，2首钢琴四重奏，27首钢琴协奏曲，35首钢琴小提琴奏鸣曲，10首双钢琴作品，15首钢琴变奏曲，以及其他钢琴小品数十首。

二、莫扎特音乐风格

作为古典乐派代表音乐家之一，莫扎特继承了巴洛克时代的巴赫以及古典乐派海顿的创作风格，同时他又立足于自己所处的时代，把钢琴音乐稳步推向前进，可以说是古典音乐风格的最佳代表。莫扎特小的时候正处于罗可可风格（骑士风格）占统治地位的时代，他从小就沉浸其中。后来，在巴赫及海顿的影响下，他接受了晚些时候在欧洲盛行的巴洛克风格。他使用巴洛克风格所特有的复杂对位法，以一种新颖的形式实现在作品中。

莫扎特的器乐作品中一切都在歌唱，可以说“歌唱性”是莫扎特奏鸣曲最大的特点。在他创作的奏鸣曲中，运用了歌剧中的咏叹调的形式，使得钢琴这件器乐化的乐器人声化，并达到了意想不到的歌唱效果。他的钢琴奏鸣曲始终保持着明朗活泼的性格，他的钢琴作品很少追求激情或者演奏技巧，但却要求体现音质的透明，触键的敏感，移动的均匀，以及华丽又不失自制的节奏。

演奏莫扎特的作品必须要把握好触键方式，莫扎特使用的是维也纳式钢琴，和现代钢琴比起来，声音显得更轻柔，更灵巧，声音甜美，轻薄，琴键灵。所以，在演奏莫扎特的钢琴作品时，手指需要极其敏捷，要多用指尖来弹奏。下键时用力较小，指尖在快要接近键底的时候，不要太直接，应作个弯度，以达到音色的圆润，甜美，达到莫扎特钢琴作品中应有的力度范围。

三、钢琴奏鸣曲（kv.332第三乐章）演奏诠释

钢琴奏鸣曲kv.332是莫扎特于1778年在巴黎创作的，这首奏鸣曲代表了莫扎特创作作品中早期音乐风格的特点，优美，明朗，欢快，流畅。作品的第三乐章描写的是一个带有强烈意大利南国风味的热闹场景。乐思极其丰富，并且互不相干，贯穿着喜剧的开场，街头的小调，小丑的调侃，嘹亮的号角，灵巧的走句，以及突如其来的阴郁沉思，自然流畅。Kv.332的第三乐章是奏鸣曲式，Assai Allegro,很快的快板，6/8，可分为呈示部，展开部和再现部。

呈示部：前13小节可作为主要主题部分，这部分是由两个同头换尾的乐句组成的。第一小节以主和弦开始，弹奏这个主和弦应该强而有力，手掌撑住，将全身的力量送到指尖，和弦给人辉煌的感觉。右手开始一连串的音阶，这部分音阶要演奏的非常清楚，均匀，手腕要松弛，不要压，手臂和手指都要放松，快速的音阶像珍珠般的颗粒，晶莹替透，流畅自如。第三小节开始右手要十分轻巧，主要突出下面的主音，左手要保持断奏，第6小节最后一个和弦要以弱结束。从第14小节到第21小节，音乐变得柔和，甜美。右手的短倚音，轻巧的带过去即可。左手的伴奏要轻巧，紧凑，节奏感要强。第22小节到31小节，演奏时要突出重音，保持每个跳音的时值，第24小节的b音，突然变为弱，后面的十六分音符要多用指尖来弹，很轻巧，平均。第36到第49小节，与前一段音乐不同，好象出现了新的主题，右手的八度要突出高音，要连贯，第39小节，右手开始十六分音符的音群，弹奏的时候不要粘连，每个音都要很清晰，平均，声音要流畅。第41小节开始，要突出骨干音的下行级进，注意小的连线。44，45小节要注意音阶的上行进行方向，音乐是连贯的，每个音的颗粒性要做好，跑动起来，声音要均匀，第49小节是下一段落的过渡句，演奏时要连贯，速度可以渐慢，起到衔接的作用。副题，从第50小节开始，到第60小节，这段音乐音乐变暗，感觉很温柔，右手的音落键可以稍微慢一点，给人延迟一点的感觉。结尾，从83小节到第90小节。第85小节开始补充结尾，右手下行，但力度渐强，左手的和弦要演奏的饱满有力，接下来双手断奏，呈琶音上行，这四小节的渐强将音乐推向最后两个短而强的和弦，给人完满终止的感觉。

展开部：第一段是主题的展开，第91到111小节。主题在C小调上展开，演奏形式和呈示部相同。第96，97小节，调性变为G大调，声音变明亮。演奏时，右手要突出主干音，左手连贯。第98小节可以加上踏板，琶音衔接的要连贯，相同的节奏形式在不同调上变化发展了四次，四个句子在演奏时，要注意音色和力度的衔接自然，流畅。第二段，112小节到119小节，建立在g小调上。这段音乐柔和，甜美，整段弹奏要富有歌唱性。第三段，第120小节到138小节，这里右手变为十六分音符，演奏时要干净，平均，突出骨干音，声音要轻巧，注意力量的转移。第124到126小节，6个音一组，左右手要连贯，清晰，力度由弱变强，到127小节，后面象带有幻想色彩，音变为八分音符，缓慢，并且很弱，要保持连贯。129小节，

投稿热线：010-63585731\63583013
投稿邮箱：hhzszzs@sina.com

浅论歌唱中的呼吸法

■ 范文龙

【摘 要】："善歌者，必先调其气"，呼吸是歌唱的源泉和动力。胸腹式呼吸法是大多数歌唱家、声乐教育家所推崇的歌唱呼吸法，歌唱中呼吸的支持力来源于吸气后与呼气前胸腔扩张，横隔膜下沉，呼吸肌肉群共同作用产生的对抗力。如何用"闻花"的感觉来吸气？如何用"哼"的感觉来呼气？在实际训练中，初学者所需的针对性训练。

【关键词】：歌唱；呼吸

学习正确的歌唱呼吸乃是歌唱艺术最重要的基础，由呼吸控制的歌声才是声乐。歌唱时的呼吸与日常生活中的自然呼吸既有些相同之处，也存在很大的差异。优秀的歌唱家，能够灵活运用呼吸从而自如的驾驭歌曲，而初学者对歌唱应怎样呼吸无从下手，经常凭自己的意识和一时的激情来乱唱，不仅没能唱出美妙的歌声，反而破坏了作品的意境。因此，正确学习并掌握歌唱的呼吸方法，是每一个初学者在声乐道路上不可缺少的一部分。

一、美声唱法中的呼吸方法

美声唱法强调自如、纯净、平稳的发声及灵活准确的声乐技巧。由于它采用胸腹式呼吸法，比其它唱法喉位更低的发声方法，因此产生了一种明亮、丰满、松驰、圆润而又具有金属色彩的富于共鸣的音质。构成美声唱法的因素主要有：呼吸、发声、共鸣、语言这四个方面。而呼吸是歌唱的起点，也是初学者要最先接触的。

在美声发展的漫长过程中，中外艺术家们不断地探索，创造了多样的歌唱呼吸法，归纳起来主要分为：胸式呼吸法、腹式呼吸法、胸腹式联合呼吸法。但经过长久的实践下来，前两者都有明显的缺陷，无法用来完美的演绎歌曲被逐步淘汰。胸腹式呼吸法是大多数歌唱家、声乐教育家所推崇的歌唱呼吸法。该法运用胸腔、横隔膜和腹部肌肉联合控制气息，能较为全面的调动胸腔、横隔膜及腹部肌肉的整体能动性。使气息容量最大化，优化了对气息的控制能力。

呼吸是歌唱的第一步，是声音的源泉。歌唱中呼吸的支持力来源于吸气以后，吸气肌肉群还需要进一步工作，不能放松，继续保持吸气的状态，使呼与吸之间形成对抗——肺的下部扩张，横膈膜下沉从而使身体腰腹部肌肉向外横向扩张，形成一种垂直向上的待发力，这便是呼吸的支持，也称之为对抗。忽略或者不重视呼吸的歌唱是虚弱的，是短命的。好声音的强弱控制、音色优美与否都与呼吸密切相关。一旦掌握了呼吸的艺术，也就相当于迈出了在艺术生涯中最成功的一步。

二、美声唱法中的呼吸练习法

接下来我就实际训练中初学者如何做到正确呼与吸，从这两个方面来进行浅论。

1.怎样吸气，吸气时注意些什么

"善歌者，必先调其气。"呼吸是歌唱的灵魂，呼吸的好与坏直接影响到歌唱的整体。呼吸来源于生活，但又与生活中的呼吸有着很大的区别。打个比方：拿一朵花放在鼻子前，我们要贪婪地去闻那泌人心脾的香味，主要还是通过鼻子，让气息缓缓地"流入"肺部，这样的吸无疑是最轻松的，也能达到吸气位置最深的方法。通过闻花式的吸气，你会发觉你的胸廓自然地而不是人为地向前、向上抬起，而肋肌、包括腰部，同时向四周扩张，因为闻花是在诱导初学者以自然放松的状态来使吸气肌肉群得以正确的运动，这样的话，腔体也就开好了，共鸣也就丰富了，为下一步有支持的呼打好了基础。

针对不同的歌曲，吸气的快与慢也是

左手加入柱式和弦，和弦演奏时要弱，保持连接。第四段，第139到147小节。音变强，和前面一小节要形成对比，右手突出高音旋律，左手八度饱满。第142小节，左手断奏，琶音上行，渐强。143小节是与再现部的过渡句，下行音阶渐强，音要弹的均匀，清晰。

再现部：第148-217小节，奏法与呈示部相同，但结尾从T-D7/S-S-DDVII7，减七和弦并没有得到解决，而是突然停止，到F大调的主和弦，给人意犹未尽的感觉。演奏时和弦奏的要表现的饱满有力。第230到245小节，尾奏开始是强烈的，最后以柔和并渐慢的形式结束。

作为古典主义的音乐大师，莫扎特的音乐风格与概貌不会在这一部作品中完全显露出来，但通过对这部作品弹奏的理解，至少为了解他作品情感表达提供一个认知的契机，即我们在演奏或欣赏莫扎特音乐作品时，除了对音乐作品本身有足够的了解之外，还应对处理作品的手法有详尽的理解，如演奏中的触键感觉、音乐进行中所要追求的音色，以及各种音色对音乐内涵表达的作用等，都要加以深刻分析。只有这样，我们才能真正让莫扎特的音乐在洋洋艺海中显示其独有的精神魅力。■

参考文献：

[1] [美]迪安.艾尔德著，叶俊松译，周广仁校.钢琴家论演奏.北京：人民音乐出版社，1992.

[2] 卡尔.巴特等著，刘小枫选编，朱雁冰译.论莫扎特.上海：华东师范大学出版社，2005.

[3] 刘延立，沈永华，高凌瀚编译.西方音乐漫话.北京：人民音乐出版社，1996.

[4] 丰子恺.丰子恺谈音乐.北京：东方出版社，2005.

作者简介：

马娇，女，出生于1987年，硕士，河南省淇县人，河南理工大学万方科技学院郑州校区艺术系教师。

(河南理工大学万方科技学院郑州校区艺术系)

万方数据