

舒伯特钢琴即兴曲演奏技巧分析

边 旻

(山西师范大学, 山西 临汾 041001)

摘 要: 钢琴音乐在浪漫主义时期开始有了很大程度的发展, 并在这一时期出现了许多优秀的音乐家和作曲家, 在这一时期著名的代表人物之一就是舒伯特。舒伯特的一生中创作了大量的作品, 其中包括钢琴奏鸣曲、钢琴舞曲和钢琴小品等。舒伯特的钢琴代表作直接为整个欧洲的浪漫主义音乐风格的兴起奠定了基础。他最著名的八首钢琴即兴曲音乐优美动听, 抒情动人, 是教学中常用的曲目, 有很高的训练价值。本文将运用参考文献及理论分析的方法来探究他的演奏技巧。

关键词: 舒伯特; 即兴曲; 演奏技巧

只要说到早期的浪漫主义钢琴音乐就一定会想到一位为浪漫主义风格奠定基础的伟大作曲家——舒伯特, 他是出生在奥地利的19世纪伟大作曲家, 他一生的作品有很多, 为世界钢琴艺术的发展做出了重要的贡献。他的音乐风格既有传统古典音乐的特色, 同时也有自己独特的品位。他所创作的钢琴小品在浪漫主义音乐小品发展史中具有里程碑式的作用, 改变了传统的钢琴音乐小品形式, 具有一定的历史意义。他的音乐作品会给人一种雅致、真诚的感受, 这与传统的音乐作品不同, 带有一定的民间风味, 是即兴自由和构思严谨的结合, 更能体现十九世纪的浪漫主义色彩。

浪漫主义音乐继承古典乐派的传统, 同时在这基础上有了新的探索。浪漫主义音乐提倡的是综合艺术和个人主观感受的表现, 注重民族, 富有民族特色。它的音乐风格强烈、自由、奔放, 收到了很多人的喜爱和欢迎。

在舒伯特的八首钢琴即兴曲的带领下, 形成了浪漫主义音乐创作的新潮流, 开创了创作的新领域。对舒伯特这八首钢琴即兴曲的理解对于我们了解他的创作风格有很大的帮助, 应该注重下面这几方面:

一、演奏时把握好音乐结构

舒伯特的即兴音乐作品具有一定的扩展性, 他通常将一些连接段或过渡句放在乐曲的中间, 并运用重复与变化再现等一些手法来扩大乐曲的内部结构规模。所以, 在演奏舒伯特的音乐作品时要学会组织好音乐的结构, 使之成为一个统一的整体, 不要出现中断的现象, 要用心感受音乐之间的联系。

二、演奏时要强调旋律的歌唱性

舒伯特的这八首即兴曲最突出的特点就是旋律富有歌唱性, 这是因为它们是在歌曲创作的影响下创作完成的。舒伯特用这些优美动听的旋律来表现丰富的内心情感世界。舒伯特的钢琴小品是他为钢琴写的“歌曲”, 正是出自于他对钢琴音乐的理想——歌唱般的声音。所以, 要演奏好这八首即兴曲关键就是要把它们的旋律演奏的有歌唱性。

在演奏舒伯特的钢琴小品时要清楚的知道每个音之间的关系和每个句子之间关系。一般而言, 这八首即兴曲中的音乐力度大都是呈枣核状(<>)变化的, 这种特点在演奏时要通过力度的变化呈现出来, 要逐渐加强乐句的上行, 同理逐渐减弱乐句的下行, 同时还要保证弹奏的每个音都要清晰、自然。

演奏的过程中, 手指的与钢琴键盘之间的接触可以大一些, 按键时自然会把手臂的重量传送到指尖, 从而使得按键的深度增加, 这种演奏方法可以使钢琴的声音更加优美动听, 从而使旋律具有歌唱性。

处理好伴奏与旋律的关系。对于一首曲子来说, 旋律是主要的部分, 而伴奏是陪衬。所以在演奏时不要过分强调伴奏的效果, 而应将注意力放在旋律的处理上, 要让伴奏衬托出旋律才算成功的演奏。

还可以通过踏板的配合来使得旋律更加的连贯, 增加演奏效果。

三、注意组织层次的处理

把握好技巧是演奏舒伯特钢琴即兴曲的一个重要方法。首先, 要特别关注主旋律的演奏, 使演奏的乐句形成一个完整的长句, 要在演奏过程中表现得比较自然, 以不同的指触和力度把各声部的层次感表现出来。还要用内心来感受音乐的起伏, 从而把握住旋律的流畅连贯。例如在弹奏OP. 142No. 3bB大调变奏时, 这段音乐清新典雅, 在处理四个声部的关系时要采用逐层递减的方式。旋律弹的要稍亮一些, 低音可稍丰厚些, 二声部要用比较柔和的弹奏技巧, 三声部要突出声音的圆润。使四个声部各负其责, 让整个弹奏显得更加富有张力。

四、音色的丰富变化

舒伯特的钢琴即兴曲要注意把握音色的丰富变化。在演奏时, 指触的变化会影响声音的整体效果, 所以手指的力度和深度都会对乐曲的演奏效果产生重要的影响。对于曲子中如歌的部分, 要通过手指和手腕的配合, 加大手指上的力度, 从而使得按键的深度满足弹奏的要求, 使钢琴发出的声音更加悠扬。在演奏其中节奏较快的乐句时, 演奏一定要快且准。当演奏的乐句较为华丽时, 要注意手指力度的控制, 不要触键力度太大, 让钢琴发出较为清脆的声音。如果需要使用较大的力度, 还需要调动全身来完成整体效果。

五、踏板的使用

演奏时, 要掌握一定的使用踏板的技巧, 这样才能将舒伯特的钢琴即兴曲演奏的行云流水。舒伯特每首曲子都有自己的特点, 它们的旋律、和声也都大不相同, 所以在演奏这些曲子时使用的踏板方式也就不同。在舒伯特创作的8首即兴曲中没有明确规定要使用踏板, 但这并不意味着在演奏这些即兴曲时不需要使用踏板, 相反不仅要使用踏板, 还要多次使用, 以表现出乐曲情感的变化。踏板的使用方法对于即兴曲来说是比较灵活多变的, 可以依据和声、低音以及旋律的需要来使用和调整踏板的使用方法; 连贯的旋律中多踩踏板, 在风格轻快、活泼的音乐中应少踩踏板。当然, 具体的使用方法可以根据演奏者的演奏习惯进行调整。

六、结语

舒伯特的钢琴即兴曲是浪漫主义音乐的奠基石, 他所创作出来的作品是一个时代的骄傲, 在他作品中的音乐形象都是丰富多彩的, 并且是富有生命性的。舒伯特的作品在旋律上的表现极富感染力, 旋律上的歌唱性非常精彩, 乐曲的结构也独出心裁, 这不仅能给人们听觉上的享受, 还具有很强的观赏性。人们要从演奏技巧上深入了解舒伯特的钢琴即兴曲的特点, 这样才会更好的把握他的音乐。■

[参考文献]

- [1] 吴喜. 舒伯特《降A大调即兴曲》的演奏技巧[J]. 文科爱好者: 教育教学版, 2011, 05: 19-21.
- [2] 曲怡, 张琳. 舒伯特《即兴曲Op. 90 No. 4》的音乐分析及演奏技巧[J]. 山西大同大学学报(社会科学版), 2014, 06: 109-112.