

论莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏风格

山东艺术学院音乐教育系 孙建滨

内容提要:音乐的风格和其它艺术形式的风格一样,是一种以本门艺术内在固有的独特方式呈现艺术形象的总原则。本文所述的演奏风格也是如此,钢琴家演奏莫扎特钢琴奏鸣曲时固定不变的方法是没有的,评价一首钢琴作品演奏的绝对标准也是不存在的,如果钢琴家完全掌握了莫扎特钢琴奏鸣曲音乐的真实、美感、诗意,那么这就意味着演绎表达正确,一个能做到这点的钢琴家,就解决了演奏风格的问题。

关键词:演奏 乐器 时代 体裁 技术

音乐是一门描绘性的时间艺术,它的音乐形象瞬间即逝。作为艺术珍品,莫扎特的钢琴奏鸣曲被誉为18世纪的奇迹。虽然可以重现,但不可能以建筑艺术所固有的形式加以再现。音乐史中每一位作曲家的风格的形成都是由对其时代本身的理解、接受和合理的、丰富多彩的音乐形式中产生出来的,各个时代演奏家的最高理想结晶也是风格问题,演奏风格的形成一定是具有某一特定时代的鲜明特征,最符合该时代的精神和审美要求的。我们说音乐是流动的,同样音乐风格和演奏风格也具有流动性,正是由于音乐风格具有变化的性质,才使演奏风格也随之得到模进式的发展。我们在此研究莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏风格则因为他的音乐迫使我们去分析他所具有的趣味准则和独特的表现手法,为此,我们必须具备足够的音乐技能和音乐智能,增强对音乐的直觉本能,只有赋予音乐以美的生命力,让灵感增添光辉,让听者感受到音符中所蕴含的魅力,才是真正掌握了演奏风格的内涵。

一、演奏与风格

在钢琴艺术发展史中,任何一种演奏风格的形成都与时代的进步和发展密切相联,如钢琴的改革、艺术史的演变、演奏方法的完善、听者的艺术趣味、美学观念的转变、演奏者对作品的理解,乃至社会的发展和进步都不同程度地制约着各个时代、不同作曲家作品的演奏风格的形成与演变,因此不同的时代有不同的音乐,不同的音乐就有不同的演奏风格。巴赫的严谨、莫扎特的温暖、贝多芬的热情、门德尔松的文雅,他们之间的演奏风格个性迥异,演奏他们的作品首先应符合

其特有的风格。对任何作曲家演奏风格的研究首先是要尊重历史,理解传统,因为18世纪的审美和方法与21世纪的今天相距甚远,无论作品的时代音乐风格,还是演奏风格都在随着时代的进步而发展和变化,也就是说几个世纪前的演奏观念和审美要求,在今天可能已发生了很大的变化,把某演奏风格看成是一成不变、墨守成规的观念是不可取的,因此,每一个时代都有对莫扎特钢琴作品演奏风格的独到见解,有自己所处时代独特的评定准则和艺术观点是完全应该理解和尊重的。

二、乐器与风格

在古典主义初期,演奏者所掌握和运用的是演奏羽管键琴和楔槌键琴的弹奏方法和技巧,虽然这两种琴在当时的欧洲各国宫廷里逐步得到发展和完善,但主要还是作为家庭范围内演奏的乐器,因此在演奏莫扎特钢琴作品时,首先要考虑的角度应是当时键琴这种乐器所具有的室内性特点,在这种键琴上演奏音乐需要极其敏捷、灵巧的触键,用力较小,主要依靠指掌关节的灵敏度和指尖的稳定性,另外键琴的音域比现代钢琴要窄,而当时大多数作曲家又长期排斥在乐曲中充分自如地运用过多的半音阶,因此这样的乐器本身就限制了作曲家的音乐创作,使其无法对演奏者提出更加自由的音乐表现和演奏技术上的要求,当然不仅是古典主义时期,即便是浪漫派的钢琴演奏风格也与乐器触键、踏板、分句及演奏方法等问题密切相关,各时期作曲家的美学观点、追求的境界、写作技法、织体的变化、弹奏方法的要求均与风格相关。怎样在现

代的钢琴上演奏出忠实于莫扎特钢琴奏鸣曲原貌的风格特色,怎样历史性、科学性、时代性、继承性地认识莫扎特钢琴奏鸣曲的风格,扩大演奏者的视野,发展想象力,强化综合分析能力,是每一个演奏者和教师亟待思考和必须解决的问题。

三、时代与风格

莫扎特生活在欧洲历史上反封建斗争最强烈的时期,当时法国资产阶级革命思想及启蒙运动日益高涨,资产阶级革命思想深入人心,资产阶级在政治、经济、文化领域等各方面的作用日渐增强,对音乐的创作和表演也不断地提出了新时期的要求,为此,在莫扎特的钢琴音乐中也体现出了一中社会处于上升时期所具有的坚定、乐观、向往的思想意识,这就是为什么莫扎特即使处于生活最困苦的年月,如生活的艰辛、疾病缠身以及上流社会对他后期的冷淡都不能使他忧郁、懊丧、屈服的重要因素,而他的钢琴奏鸣曲始终保持着光辉灿烂、明朗活泼的性格,这种创作思想特征实际上贯通了他的所有音乐作品之中,区别只是在早期的创作中反映得还不够深刻,主要特征与贵族宫廷典型的华丽、纤细、文雅、偏重娱乐性的特点相结合,音乐温暖、真挚、纯洁,更具人情味道,而晚期作品则反映出越来越深刻的创作思想,诚挚、深情、崇高的感情世界与启蒙主义者所具有的典型的人道主义思想相结合。

四、体裁与风格

莫扎特创作的钢琴奏鸣曲吸收了前人的精华,他的创作广泛地涉猎了各种体裁,尤其歌剧的创作是莫扎特最喜爱和最具贡献的创作形式之一,因此歌剧的写作对他的钢琴奏鸣曲风格的形成有着巨大的影响,莫扎特是古典主义时期音乐家中最伟大的旋律大师,在他的钢琴奏鸣曲中既有动人的歌唱、细腻的人物心里刻画,又包含着较为深广、富有诗意的思想感情,同时莫扎特又是一位卓越的演奏大师,他对当时的乐器性能和技术特性了如指掌,使他的创作天才得到了充分发挥。莫扎特的钢琴奏鸣曲旋律抒情、如歌、宽广、优雅具有声乐旋律器乐化的特点,这不仅表现在慢板乐章,即使是在快板乐章和华丽的经过句中也是发自内心的歌唱。莫扎特的钢琴奏鸣曲中同样也具有深厚的民族意识,除积极吸收和运用民族、民间的旋律音调外,还表现了对传统音乐的继承和发展,他的旋律风格同时还深受约翰·赫利斯克安·巴赫(1735—1782)的影响,1780年后莫扎特又重点学习和研究了约翰·谢巴斯齐安·巴赫和亨德尔的音乐,并在钢琴奏鸣曲中运用

了一些复调的创作手法,使其作品内容更加丰富和完美,看得出他在掌握和运用多声部技术上同样得心应手。莫扎特经过对前人音乐体裁的吸收、消化、创造性地运用于自己的钢琴奏鸣曲中,形成了具有独特个性和风格的复调音乐。

莫扎特的钢琴奏鸣曲旋律法还深受意大利音乐传统风格的影响,他对那波里乐派和曼海姆乐派作曲家在旋律发展方面精雕细刻,做了天才性的总结、继承和发展。那波里乐派旋律风格、高雅脱俗的歌唱性和曼海姆乐派沉思严谨的旋律手法在莫扎特的钢琴奏鸣曲中被有机地合二为一,构成了莫扎特式的旋律发展基础,这也正是莫扎特钢琴奏鸣曲音乐旋律的精华所在。

莫扎特的钢琴奏鸣曲具有典型的古典音乐所具有的两个相互平衡的乐句即问答句式,基本上建立在“4+4”的乐句结构基础上,八小节构成一个乐段,主、副部主题对比不强烈,优雅自然的旋律曲调大部分用右手来弹奏,因而右手对琴键的音色及力度的控制显得更重要,左手则常是弹奏带有韵律和较为朴实简单的伴奏音型。尽管莫扎特钢琴奏鸣曲音乐织体较淡雅,但要展现出充满精细的演奏风格特点,十分完美的音乐形象以及音色的变化和力度对比的分寸感,却实属最难演奏的钢琴音乐作品。

五、技术与风格

在莫扎特的钢琴奏鸣曲中,只体会音乐作品的演奏风格、思想感情和时代特征是不全面的,必须对演奏技术、训练手段等方面给予同样的分析和掌握,只有尽可能地进行细致分析,掌握和理解莫扎特钢琴奏鸣曲演奏中的音乐性质和技术方面的运用特点,才能从根本上掌握弹奏莫扎特钢琴奏鸣曲的音乐艺术风格,才能做到得心应手,为此,演奏莫扎特钢琴奏鸣曲技术上必须做到手指有良好的独立性,敏捷的弹性和指尖对琴键细致入微的控制力。动作灵敏轻快,发音明亮,颗粒清脆,这是演奏莫扎特钢琴奏鸣曲的关键,没有优良的弹奏技术和扎实的基本功,同样是对莫扎特钢琴奏鸣曲演奏风格的歪曲,在演奏莫扎特钢琴奏鸣曲时,首先应掌握以下原则:

1)以敏感的指尖部位来作为触键的集中点,手指要有敏捷、快速、灵巧的控制反应和活动力,手腕、手臂要自然、放松、协调。

2)在弹奏快速经过句时,手指触键多以音粒清晰的 non legato 为主,因这种奏法能使音色更加轻盈、明亮,指尖触键面积要小,快速音跑动始终要保持声音的

弹性和旋律线条的起伏感。

3)注意音与音之间的相互联系和整个句子的内在关联。跳音要有节制的控制,各段结尾可在最后几个节奏单位上作些节奏延迟收尾,但要做得恰如其分、自然得体。

4)莫扎特钢琴奏鸣曲的旋律线大多以自然音阶和三和弦分解音型构成,力度记号较少,要经过对节奏的分析和感觉,才能使这些音获得生命和表情。在莫扎特的钢琴奏鸣曲中节奏的切分性起着重要的作用,应细腻地品味。

5)八小节的主题结构典雅、对称是莫扎特钢琴奏鸣曲音乐的特色,每个主题都是不可分离的整体,主题内各个动机有机结合,整体协调,只有靠演奏者认真分析,才能发现这些动机中的节奏搏动和节奏设计的丰富多彩。

6)莫扎特钢琴奏鸣曲的速度应比巴洛克时期的钢琴音乐作品活泼一些,但慢乐章跟巴洛克时期基本相同,不得过分地松散、拖拉,莫扎特钢琴奏鸣曲音乐有一种永不静止的脉冲动力,流畅、抒情、始终保持着节奏律动。

7)演奏莫扎特钢琴奏鸣曲应注重歌唱性和流畅的节奏感,他的旋律歌唱性已不受曲式和节奏的约束,一切都是自然流露,情同于民歌,从未感到为适合某种体裁形式而对旋律进行制约,那种特有的深化抒情旋律是莫扎特钢琴奏鸣曲音乐独有的表情。

8)莫扎特钢琴奏鸣曲基本上是为古钢琴而写的,因古钢琴没有踏板,所以在莫扎特钢琴奏鸣曲乐谱中是没有踏板标记的,但在现代钢琴上演奏这些作品时必须仔细研究踏板的使用方法,最常用的是节奏踏板和半踏板,根据音乐的需要,有时还需使用弱音踏板。

9)莫扎特钢琴奏鸣曲中的装饰音继承了巴洛克时期的传统,尤其在抒情慢乐章中的装饰音,如果不进行

细致的分析和对各种版本的比较研究,很难准确地把握整个作品。莫扎特钢琴奏鸣曲中的倚音、颤音、波音与迴旋音等要根据古典时期的美学原则加以解释。

10)莫扎特钢琴奏鸣曲的力度特色是典雅节制的,它给人们的感受始终是雍容华贵、恰如其分,他不使用过强的力度对比,但确有非常细腻的力度变化,他的钢琴奏鸣曲力度不超出 pp→f 之间,过多的戏剧性处理会破坏他那典雅的风格,在莫扎特的全部钢琴奏鸣曲中只有 a 小调奏鸣曲(K310)第一乐章使用了一次 ff 与 pp 的对比,莫扎特的钢琴奏鸣曲即便是弱奏也要层次分明、富有变化、能够传情,要特别注意音色的丰富多样、流露自然。

结语:

莫扎特的钢琴奏鸣曲就其精神和魅力而言,已远远超越了他那个时代的局限,在我们的时代,没有一位习琴者和钢琴家不弹奏莫扎特的钢琴奏鸣曲。几个世纪以来,演奏家们都在极力挖掘莫扎特音乐中所表达的丰富内涵,因为莫扎特的钢琴奏鸣曲无论是力度的变化,传情的歌唱性,还是演奏的技巧,都需要我们认真地加以研究,只有对莫扎特钢琴奏鸣曲的音乐本身深入挖掘,对其音乐内涵加深体验,对每个音符所包含的意义透切感悟,才能真正实现对其作品的理解融汇贯通。莫扎特钢琴奏鸣曲演奏风格的精神在于给听众心灵带来美的享受,通过他的作品展现出无限绚丽多姿的色彩变化,以演奏者最大的真挚感情去表现莫扎特音乐的精神本质,把演奏音乐的一切方法——技术、色彩、感情、气质、直觉、信念及对音乐的高度敏感等各方面的因素合为一体,表达出莫扎特音乐的优雅意境和精神风貌,只有这样,才能真正把握和表现出莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏风格。

(责任编辑 郑铁民)