

巴伯《钢琴奏鸣曲》(op.26)的教学与演奏指导

龚明珠

巴伯于1910年3月9日出生在宾夕法尼亚的西切斯特一个中产阶级家庭,他父亲是当地的名医,他母亲钢琴弹的非常出色,巴伯幼年时期表现出超人的音乐天赋。他六岁开始学习钢琴,七岁创作了第一首钢琴曲《哀伤》。巴伯一生都保留着这首处女作手稿。巴伯从小性格内向、安静持重。

巴伯在他的音乐中所表现的饱满、抒情的浪漫派风格是受益于他的文化修养与家庭影响,巴伯一生读了许多文学书籍,通晓欧洲的文学诗篇,他的一些作品都是受文学启发而创作的。

1932年巴伯从科蒂斯音乐学院毕业到40年代初,是他一生中创作最具有抒情性意味的音乐作品时期,他注重采用古典传统曲式与和声手法来写作,音乐具有大众化的情调,旋律易于流行。这个时期他创作的作品都被称作是巴伯新浪漫主

义风格的经典。1974年开始,由于各种原因,他的身体与创作都走向后退又患上癌症。1981年1月23日,71岁的巴伯在纽约自己的公寓里逝世。

《钢琴奏鸣曲》(op.26)创作于是1949年,这部作品是美国钢琴音乐中最重要的标志性作品之一。当时是为庆祝美国作曲家协会成立25周年而作。这是一部将现代作曲技法与圆滑、流动而辉煌的浪漫派旋律风格相融合的伟大佳作。

第一乐章的曲式结构是很规范的奏鸣曲式。1-50小节为呈示部,其中从23小节开始为副部,35小节开始为呈示部中的结束部。51-109小节为展开部。110-162小节为再现部,163小节开始为尾声。一乐章的主题动机是由左手低音部八度奏出的四个音组成,进行连续的向上模进形成了主题。右手是两个音一组的单音半音进行的跟随性旋律,见例1。

例1.第1-4小节

Allegro energico \downarrow 120 Samuel Barber OP.26

The image shows a musical score for the first four measures of the first movement of Samuel Barber's Piano Sonata, Op. 26. The score is in G major, 2/4 time, and marked 'Allegro energico' with a tempo of 120. It shows the piano part with a four-note ascending motif in the left hand and a two-note ascending motif in the right hand.

作者简介:龚明珠(1966~)女,沈阳音乐学院音乐教育系副教授。

这一主题给人以坚实而压抑的感觉,似乎是描述一种心灵的对抗。从第3小节开始加入了中声部,也就是从这里开始变成了三个声部。

在弹奏主部主题时要注意,左手的八度要弹的坚实有力且声音不能太噪,并要有强度,左手大拇指与小指要有支撑点,

符点的节奏特点要准确。右手虽然是单音,但声音也要结实,力量集中于指尖。当中声部出现后三个声部的节奏是错综的,但仍是以前符点为主,这时要注意节拍的准确性,如果节拍节奏有错就会影响旋律的正常进行,见例2。

例2.第5-8小节



主部的节奏与旋律具有爵士音乐的动感风格和旋律半音进行的不稳定感。因此在演奏中节奏的准确尤为重要。

副部主题的高声部右手是一个很具歌唱性而又有语气化的抒情旋律风格,与主部主题形成鲜明的对比,给人们的听觉起到调节作用。左手等时值而流动的伴奏织体。副部主题的呈示段主题在左右手间交替出现。在弹奏主题旋律时音量要

控制在中弱的程度并且有歌唱性与连贯性,乐句语气要清楚。并要强调新出现的节奏材料三连音,虽然主题旋律不是很强但音色也要坚实,胳膊力量放松下去,手指同样要支撑住,音色不能虚弱。左手的伴奏织体首先音要准确不能有错音,因为变化音较频繁容易出现错音,见例3。

例3.第22-28小节

从 32 小节间开始,作者利用副部主题开始时左手的伴奏织体材料进行展开,右手是原有的节奏音型,左手是右手的逆

行时值扩大,然后左右手做交替弹奏;在 35 小节处,左手出现了 16 分音符重复的八度和弦,见例 4。

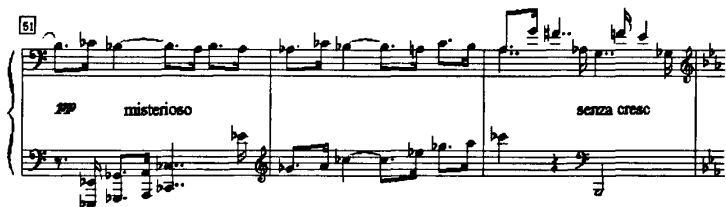
例 4.第 32-33 小节



在弹奏中一定要注意每个和弦要清楚,音要弹齐。展开部,开始是以主部主题的材料进行发展而成。将主

题分为了四个声部,这四个声部在弹奏时一定要用量和音色区分开,不然听众很难感受到四个声部的存在,见例 5。

例 5.第 51-53 小节



75 小节至 120 小节是副部主题材料的展开,见例 6。

例 6.第 75-78 小节



这段同样是较复杂的四个声部。弹奏时很容易声部混乱,并出现了 32 分音符和 64 分音符快速的非规则琶音的音型,弹奏时手指要灵活而清晰,保证每个音的准确程度。

再现部,主副部主题都进行了再现,在再现部中仍出现了左手低音八度的重复性和弦和快速 32 分音符的流动性音型,最后是在低音区强有力的结束。

第二乐章情绪非常欢快,给人以纯真清新的感觉,速度比

较快,要求演奏者手指要十分灵活而敏感,必须是指尖触键,这样的音色才能听起来干净、明亮而有颗粒性。音色是通透而有控制力的。音量不能太强,但音色并不是虚弱的,音色要亮而不噪。

此乐章是回旋曲式,1 至 30 小节为 A 段,31 至 80 小节为 B 段,81 至 101 小节 A1 段,102 至 139 小节为 C 段,140 至 151 小节为 A2 段,152 至结束为尾声段。

A段是主题呈示的段落,开始实际是三个声部,右手每小节的第一拍和第四拍的音同时要保持三拍的时值长度,它同时充当的就是中声部,弹奏时要相对突出这个音。因此右手弹奏的是两个声部,从音量、音色中要区分开声部层次。左手有一组四个音的固定音型,弹奏时要突出奏第一拍和第四拍

的音。节奏的特点在于:它是双手的纵向组合式节奏,是一种古典的节奏组合方式,从中即能感受到错综又能看到方整性。这种节奏即纯朴又神奇,在弹奏时要把握速度的稳定性和节奏拍的准确性。见例7。

例7.

Allegro vivace e leggero $\text{♩} = 102$

leggerrissimo

B段的节奏型基本没变,47小节处左手变为3/4与4/4的混合节拍,而且每小节都在变换,这种变化的节拍在弹奏时应

注意把握好强弱的节拍规律,速度要稳健,见例8。

例8.

此段落的踏板从47至59小节稍有特殊性,只踩每小节的第一拍然后马上抬起踏板,因为这里有小步圆舞曲的风格,所以要弹的古朴而富有舞蹈性。踏板必须简单、干净。要特

别强调的是65至70小节弹奏时要突出左手,因为左手这时奏出的是本乐章的十二音音列,见例9。

例9.64-70小节

往下是A段的第一次再现,弹法方面变化不大。进入C段是一个从旋律到节奏都是对比性的乐段,高声部有同音换指加分解八度的技术,很容易将音弹的模糊不清,同音换指要求手指有很高的灵活性和清晰度,指尖敏感,触键要快,并

且要突出高八度小指弹奏的音,要求小指要有独立的力度,弹出响亮的高八度单音。由于速度很快,左手很容易将四个音弹成纵向的分解和弦,所以必须每个音手指要立住,把音弹清楚,见例10。

例 10.99-108 小节



从114小节开始左右手出现了错综乐句的弹法,就是说左右手乐句的句头句尾是错开的,并且大乐句连续不断,有此

起起伏的感觉,但要控制好音量,见例11。

例 11.114-117 小节



下面是A段的第三次再现。从152小节开始是结尾,左

手的跳音一定要弹奏的短而有弹性,见例12

例 12.151-155 小节



注意从156小节开始直到最后必须踩住踏板不放。因为这里有一个延长9小节的低音,长时间踩住踏板很容易声部和音响混浊,此处必须开始就控制音量,上两声部手指不要动作太大,尽量贴键,并且要弹清楚。最后一小节才能换踏板。

第三乐章的风格和旋法与前两乐章相比完全不同,首先是速度大幅度的慢了下来,非常缓慢的在向前行走,而行走中

似乎还带有间歇。主题的风格非常古朴与素雅,就像将听者的思绪带回到了从前。

本乐章是四部曲式结构。开始两小节为引子,3至14小节是A段,15至19小节为B段,20至27小节为C段,28至39小节为再现段。开始1小节将十二个音的序列全部展现出来,第2小节又重复一次,见例13。

例 13.第 1-2 小节



第3小节开始进入主题显示。主题在右手出现,左手是十二音列的横向进行。有调性的主题旋律与十二音列的伴奏

例 14.第 3-7 小节



弹奏右手主题时,手指尖触键的面积要小,并且要保持重量,要注意每个音弹奏的连贯性,特别重视节奏的准确性,和左手节拍要对齐。第8小节出现了带和声的三个声部层次。

主题先后在中高声部出现,弹奏时声部要清晰,注意突出主题的声部,见例 15。

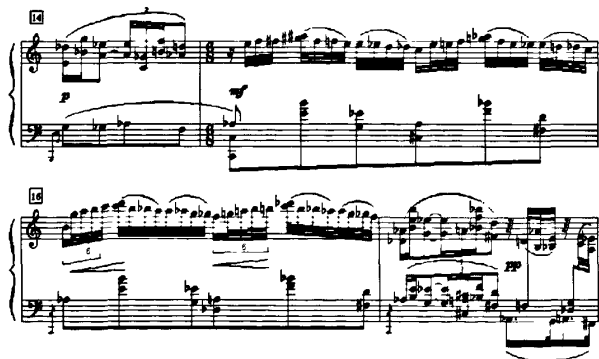
例 15.第 8-10 小节



B段右手音符时值较短,是跑动式奏法的主题材料,左手是音程式的十二音列,右手的半音阶跑动一定要做到音符的

准确性,音色要干净利索,音色较明亮,见例 16。

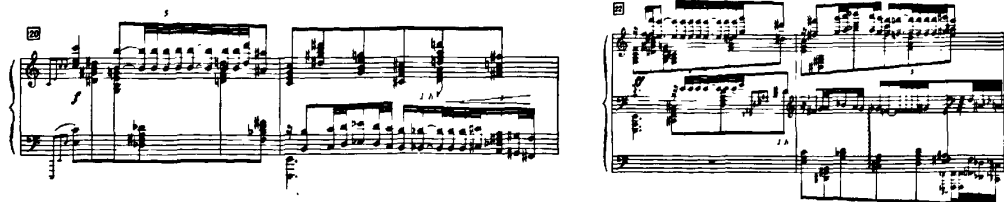
例 16.第 14-17 小节



C段出现了新的主题材料:32分音符快速的八度同音重复,这样的弹奏技巧,很容易将音弹的不清晰,弹奏时要手腕放松,使腕关节灵活上下摆动,只用掌力就可以,1指和5指要

有“力点”,抓住琴键,这时的十二部列也加强成为和弦,增加了音量。到22小节更加增强了演奏的强度,变为三行谱表,声部也较浓重,三个声部间的节奏要准确无误,见例 17。

例 17.第 20-23 小节



再现段一直以三个声部为主，高声部是主题，中声部做旋律和节拍的补充，左手低声部是十二音列的反复出现。弹奏时要突出高声部，其它两声部音量要稍弱。

的个性，写作手法精湛，同时为这首赋格的钢琴演奏技术提升了很大的难度。

开始的主题是两个小节先在中声部出现，见例 18。

第四乐章是一首规模较大的四声部赋格，主题有着鲜明

例 18.第 1-2 小节



主题形象很欢快，音色明亮，富于童贞感，速度很快，是连续的 16 分音符，指尖要敏捷。

者对主题原形的印象。在快速的行进中将每个音都交待清楚。8-9 小节中声部出现了 4 分音符时值并且很连贯的旋律，而这些音是左手和右手轮流弹奏，这样的奏法就不容易将此声部弹奏的清晰可辨，特别是这个旋律被夹在中部时，使演奏有了一定的技术难度，见例 19。

呈示部为 1-16 小节，展开部为 17-99 小节，其中由 B、C、D 三段组成，100-147 为再现部。开始的主题是由中、低、高三个声部分别奏出。呈示部主要应做到突出主题声部，加深听

例 19.第 7-10 小节



展开部的 B 段运用主题的前一半进行展开变化，派生出了一个新动机，见例 20。

例 20.第 23-28 小节





这是一个密接段,密接的演奏属于较难掌握的技术,此段是四声部密接,声部间的关系较为复杂,并且音域也较集中,这样不容易分清声部,最好采取分声部慢练的方法来练习。

展开部的C段从38小节开始,主要运用主题的后半部因

素进行发展变化,但在40小节中声部开始出现了主题原形的时值扩大。42小节将扩大的主题变为倒影在高声部出现。44小节又将扩大的倒影主题加上了八度进行演奏,见例21。

例21.第39-45小节

这样的写作方法非常巧妙,这段的演奏效果与前面形成节奏和旋律语气方面的鲜明对比,弹奏扩大时值的主题时大臂力量要落下去,音量尽可能放开,具有歌唱性和连贯性。最需强调的是踏板的运用,要从40小节一直延续到43小节不

能换,因为低声部是一个延续低音,62-63小节是一连串的右手六度音程,这里的音很不容易弹的准确无误,所以建议一定要单独练习,见例22。

例 22. 第 62-63 小节



展开部D段由64小节开始,这段基本以三行谱表为主,这就要求我们分清下两行谱表的声部关系,不要把声部混淆,此段的音域较宽,有时两手的音程跨度也较大,因此要注意音的准确性。85-87小节变化音很多,一定要仔细阅读谱以免出现

错音。这里的音程把位也较复杂,要分声部慢练。90小节开始又是一个密接段并且分布于三个谱表,弹奏时要注意突出每个主题进入时的开头,双手的16分音符节奏是带连线错综复杂的节奏,弹奏时要双手对齐节拍,见例23。

例 23. 第 90-94 小节

再现部首先将主题旋律的和声加厚,加大了主题音量,在整体音响效果方面显得十分辉煌而庄严,声部也非常充实浓重,见例24。

例24.第103-112小节

121小节将主题的上下分解和弦演变为柱式三和弦进行演奏,音程跳跃性很大,演奏技术较有难度。并且左手配以16分音符的八度,更加深了演奏的难度,此处必须用手掌的第一

关节和指尖抓住琴键,如果不这样就可能在和弦或八度中丢音。见例25。

例25.第117-126小节

四乐章最后以短促而干净利索的音符结束。

结语

通过对巴伯这首钢琴奏鸣曲式结构、写作方法、演奏难点以及教学法的分析与研究,使我们对作曲家巴伯有了更深刻的了解与认识。他的创作手法是将十二音的写作方法与有调性的浪漫派旋律相结合,形成了自己独有的20世纪新颖的写作风格,也是理性化写作方法与感性思想的高度结合,同时也为钢琴演奏技术提出了更高难度要求。对巴伯钢琴作品的内涵与演奏技术还需要继续深入的挖掘和作专门性的研究,为

更多更好的演奏和学习20世纪后的钢琴音乐提供有利的依据与资料。

(编辑 高倩)