

莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏技法与特点探寻

张李子

(南阳师范学院, 河南 南阳 473061)

【摘要】莫扎特是维也纳古典乐派的著名代表人物之一, 他的钢琴奏鸣曲在欧洲乃至世界钢琴音乐艺术领域都享有盛名, 是莫扎特生平创作中最为重要的音乐体裁之一。在他一生所创作的 21 首钢琴奏鸣曲中, kv.332 号作品无疑占有着极为重要的地位, 该作品也是莫扎特爱好者及钢琴学习者必修的曲目之一, 是莫扎特奏鸣曲体裁中的重要组成部分。本文就围绕该曲目的曲式结构及演奏技法展开分析, 透析蕴含在作品背后莫扎特丰富的精神世界。

【关键词】钢琴奏鸣曲; 莫扎特; kv.332; 曲式结构; 演奏技法

【中图分类号】J624.1

【文献标识码】A

kv.332 钢琴奏鸣曲是莫扎特于 1778 年在巴黎所创作的, 它拥有着浓厚的莫扎特早期创作风格, 其演奏手法巧妙且融入了多元化动机因素, 并合理统一于同一韵律中。可以说整首作品主体形象鲜明突出, 音乐形象风格灵活多变, 具有着极其强烈的戏剧性, 让人聆听到第一个音符就知道这是莫扎特的音乐风格, 是莫扎特本人创作走向成熟的作品。

一、kv.332 钢琴奏鸣曲的曲式结构分析

kv.332 代表了莫扎特早期创作作品优美、典雅、明快、流畅的音乐风格, 它也为将来莫扎特更多钢琴作品的创作指明了方向。该曲目共分为 3 个乐章, 结构严谨规整, 主要分为奏鸣曲式、歌谣奏鸣曲式和奏鸣曲式。

它的第一乐章为奏鸣曲式, 这一章具有着典型的宫廷气质, 情节戏剧性非常强烈, 音色也十分多变, 体现出了不同人物角色不同的鲜明气质与个性。它的副部带有三拍小步舞曲, 所展现的风景一派皇室气息, 它主要由呈示部、展开部、再现部 3 部分组成整体结构。

第二乐章为歌谣奏鸣曲式, 这一章的主题是 Adagio(慢板) 安静的乐章, Adagio 是莫扎特钢琴奏鸣曲中最常见的音乐标记形式(在 21 首钢琴奏鸣曲中 7 次使用)。该乐章的创作理念就是将所有愉快或不愉快的气氛一扫而空, 留下的只有安逸恬静的对生活美好的期许与追求。

第三章又回到奏鸣曲式, 它的节奏感强烈, 具有着浓厚的意大利南国风情, 热闹喧嚣的闹市场景与丰富多彩的人物结构, 他们互不相关、各司其职, 贯穿全场。这里既有小丑的调侃、街边的小调, 也有阴郁沉思与冥想, 整体搭配起来并未有不和谐之处, 而是自然流畅、相映生辉。它依然由呈

示部、展开部与再现部 3 部分组成。

二、kv.332 钢琴奏鸣曲的演奏技法分析

(一) 演奏原则

莫扎特创作这部作品时最追求的依然是他所最擅长的自然风格, 他的指法设计合理, 非常适合于手指弹奏出那种符合物理规律的自然反应, 尤其是在对音阶、琶音、阿尔贝蒂低音以及和弦的衔接处理方面都非常舒服。而且他希望演奏者用同一套指法来完成该部作品, 表现出一种统一的感觉, 让演奏者的手指对琴键产生亲切感, 因此当演奏者熟练掌握了莫扎特的作品后, 演奏过程会非常享受, 会找到一种相对完美的平衡感。这对演奏者的内心也是一种激发, 希望他们在理性与激情之间寻找一个平衡点, 从而最完美诠释莫扎特的这部作品。

(二) 对钢琴奏鸣曲 kv.332 第一乐章的演奏技法分析

如文中所述, 这部 kv.332 拥有 3 个乐章, 代表了莫扎特创作时的 3 种心境, 本文主要介绍的是他在作品第一乐章的演奏技法。

第一乐章的风格是 Allegro(快板), 3/4 拍。

1. 呈示部部分分析

乐章一开头是呈示部, 第一小节主要以右手主题旋律呈现, 它的整体旋律非常优美, 又可以模仿小提琴弓法及其音色的倾向, 特别是在弹奏 f 音时, 手指要始终保持住两拍节奏, 而左手部分则以八分音符为准来分解和弦。在实际弹奏过程中, 演奏者必须注意音质与音长的均匀把握, 要演奏的有韵律节奏, 且同时保持和声流畅性。一开始的主题音乐演奏中要注意两手乐句的长线条把握, 即两音一条弧线, 模仿小提

琴的弓法。所以在整体演奏中一定要把每个弧线中的小句子弹出来,但同时也要保证大乐句的优雅流畅韵味。在弹奏过程中也要合理运用右踏板,在每个乐句中第二个音手指快要抬起来时加入一点踏板,并在下一个音落下时放掉。如此一来,整个演奏过程就如一条线一样将所有小乐句都串联起来,使作品的流畅性和歌唱性都体现了出来。在第8小节,右手弹奏要以装饰音弹奏节奏为主,注意与高声部旋律的结合,把握其走向,达到目标点后结束弹奏,在结尾时要注意和声节奏把握。

从第23~30小节,音乐要保持欢快饱满的活力,其中左手主要以十六分音符进行分解和弦演奏,始终保持在快板过程中跳动性的氛围,而右手部分则要注意对装饰音节奏的把控,做到装饰音每一个音符与拍点相互对齐。到第86~93小节,进入结束部。左手要以32分音符来弹奏分解和弦,保持4个音一组,并强调对根音的突出。同时手臂要保持与手指的相互协调,达到一种轻松欢快的状态。在第90~91小节,强音要放在第二拍上,并且以渐强的气氛结束演奏。

2. 展开部部分分析

展开部是以新主题音型所开始的,它可以分为两段。第一段从94~101小节,音调性质为p,整个旋律柔美细腻,所以在手指下键时一定要缓和一些,要弹出透明的声音来。在这里尤其要注意第99小节的第三拍要十分突出,同时也要注意100小节的切分节奏,表达出奏鸣曲的情趣来。最后的101节是过渡句,要注意这里用渐强处理进行过渡。第二段从102~108小节,性质为mf。整段音乐表现要偏厚一些,较比第一段表现出不同气质,演奏者可以将第二段演奏想象为一位绅士,温文尔雅,节奏平缓,这也是这段演奏需要注意的意境。

从109~122小节,开始音调属性为f,展开部的第一次过门。但从113小节开始和声节奏会变得紧凑,演奏力度也要达到全曲的最高点。在这段演奏中,渐强标记稍晚,直到119小节才达到该段音乐力度的黄金分割点。与此同时,左手八度要时刻保持时值与功能性表达。最后是123~132小节,它属于连接段,是展开部的第二次过门。此时演奏应该达到高潮,并有逐渐平稳回落的意味,节奏渐弱。在这一段要注意对和声的解决,并注意要模仿大提琴的音色来使和声效果深化。右手在弹奏时要注意上下行旋律始终保持平稳,并且注意对音区力度的对比。这一段的音符标记为f-mf-p-mp-pp-f-p。

3. 再现部部分分析

再现部从133~230小节,它的演奏技法要求与呈示部非常相似,不过在音乐表现力与韵味表达方面则大相径庭。再现部的演奏要求在音色与力度上作出调整,比如以144~153小节为例,这一段就非常强调变奏演奏技巧的运用,在这段中体现出了多样化的力度表现。它相比于呈示部的音乐表现

更加清澈秀丽,但是对双手的节制也相当强。其中要求在演奏时中声部线条贯穿于高低声部之间,声音要做到简单、清晰,注意左手中声部的同音反复节奏一定要平稳,不能着急。在第138小节的第四拍双音下行一定要弹齐,特别要注重对高音的突出,要做到由弱及强,层层推进注意对和弦的演奏,完成和弦部分之后再考虑主和弦。注意在第140小节左手的最后一个导音e1要解决完成为f1,而右手第四拍的装饰音应该运用回旋音修饰为最佳。

从212~220小节,这一段主要建立在g小调上,所以整体演奏把握要求音色甜美,给人一种温暖的感觉。注意右手在演奏时两音连线要演奏出语气性格来,更要注意对节奏韵律的把握。所以在整体演奏时,要时刻注意对时值的保持,同时注意左手和声的变化,基本为6拍一组,重点突出演奏时低音的旋律和对整体乐段音乐性的完整表达。

从221~230小节是第一乐章主题的再现,这部分在原有主题音乐的基础上加入了许多修饰音,这使得主体音乐的节奏感更加细腻和具有戏剧性。为了活跃音乐气氛,演奏者必须注意右手的切分节奏,由于已经进入华彩部分,所以演奏时掌关节一定要放松,做到灵活松弛,而指尖的触键点与抬指动作也要尽量做到小幅度,保持手腕的稳定性,手臂整体放松,使整体弹奏效果变得清晰明朗,在欢快氛围中结束第一乐章。

三、总结

莫扎特的钢琴奏鸣曲kv.332是他音乐创作逐渐走向成熟的标志之一,这部作品也让更多人了解了莫扎特作为一代音乐大师的创作风格及特点。其作品背后蕴含着莫扎特丰富的情感与精神世界,它们都一一折射并体现在音乐演奏当中,这就是莫扎特的钢琴奏鸣曲演奏风格。

参考文献:

- [1]王喆.浅谈莫扎特钢琴奏鸣曲演奏技巧[J].当代音乐,2015(1):96-97.
- [2]贾俊萍.莫扎特钢琴奏鸣曲的演奏技法探析[J].呼伦贝尔学院学报,2012(4).
- [3]王序.浅谈莫扎特钢琴奏鸣曲K330第一乐章的演奏[J].东北农业大学学报(社会科学版),2012(3):82-83.

作者简介:张李子(1988-),女,河南省南阳市人,南阳师范学院音乐学院教师,主要研究方向:钢琴演奏、计算机音乐。