

舒曼钢琴套曲《童年情景》的演奏技法研究

赵越

(河北外国语学院 河北 石家庄 050000)

【摘要】是舒曼的代表作之一,以一曲散文诗来纪念与克拉拉的相处时光。其中蕴含着丰富的情感,舒曼曾形容《童年情景》是真正从心里流出来的作品,本文从这部套曲的艺术价值入手,进而分析其演奏方法。

【关键词】童年情景;演奏;技巧;旋律

舒曼居住在维也纳寻求艺术氛围的熏陶期间,受到了业内的冷落,加之对克拉拉的深切思念,使他深陷痛苦的漩涡,他回忆着与爱人的初识和一同经历的幸福时光,创作了《童年情景》这样一部“散文诗”式的钢琴套曲。这部套曲共由13个小曲组成,13个作品各自独立,拥有不同的标题,相互之间的构思又有不可分割的关联性,构成了一部具有故事情节的散文诗。情感真挚而朴素、饱满而生动,就艺术性而言,是舒曼最好的标题性作品。

一、《童年情景》的和声特色分析

舒曼在《童年情景》中对和声的处理手法可以称得上是大胆创新与细心处理,大胆突破极具古典主义色彩的传统和声,以独特而丰富的和声效果,演绎出浪漫味道,整套曲子处处洋溢着浪漫、幻想的幸福气息。他的作品中大量使用了“特色音程”,这样的表现手法,使整首曲子听来,有一种舒缓的流动感,在转调和离调的间隙,如同诗中的停顿,稍事休息,又让人欲罢不能,平添了旋律之中的神秘、生动感。

重属倒七的使用。《国外的人民和土地》中舒曼在G大调一级和五级之间插入半音化的重属倒七和弦。作为第一曲,舒曼巧妙的借用大小调的穿插挑起听者的兴趣,给人带来眼前一亮的色彩变化,听来也平添了幻想、跳跃的感觉。乐曲的中段,舒曼创新的使用重属和弦进行了到主和弦,又在头尾两段中,加入重属倒七和弦,前、中、后各部分相呼应,以沉闷的重属和弦作为情感宣泄的出口,借以传达出其对遥远孩童时代的怀念,带给听者的,则是一种昭然若失的寂落之感。

不完满终止的使用。《熟睡的孩子》E大调,一曲巧妙的在下属和弦上收音,听兴未尽,曲终音消,仿佛一颗美味的糖果,刚品出了滋味,便被人夺去,给欣赏者带来意犹未尽之感,不由在眼前出现一幅画面:妈妈轻柔的哼着摇篮曲,怀中宝宝随轻柔的小曲儿甜蜜的进入梦乡,脸上还挂着幸福的笑。《祈求的孩子》D大调,一曲终了,舒曼在一个不协和的属七和弦上收音,就像是一个孩子为了什么事情向自己的父母撒娇祈求,期盼大人能够答应自己的请求,以乐谱描述,以曲调绘画,生动的将画面呈现在听者面前。

二、《童年情景》的演奏特点

《国外的人民和土地》作为第一首小曲,曲风整体平稳,稍作起伏,听来有一种“三明治”式的风格。首曲第一小节,使用减七和弦,在风格上与其他作品产生区别,演奏时,由于双手配合演奏三连音,特别需注意,要将连音处理均匀,后十六分音符突出上声部旋律,这部分特别要注意细节的处理。

《奇异的故事》节奏的处理较前曲稍强。以弱起拍的方式突出鲜明节奏,却又在第7小节转变为流畅的旋律,直至第13小节,转回开始的铿锵节奏,变换自如,风格鲜明。这一曲需要重点注意的是乐曲的收句,由渐强到渐弱的弹奏要稳,切不可心急。

《捉迷藏》中,配合主题的需要,舒曼使用持续性十六分音符的跳音,十分精准、有画面感地奠定起这种追逐、嬉戏的基调。在演奏过程中,特别要突出右手四分音符的sf与跳音的颗粒性,其中,在保持快节奏的稳定性方面和大跨度弹奏的准确性两方面,是演奏者需加强练习的。

《乞求的孩子》曲调结构在单一中,又不乏复音的加入。舒曼在曲调的设置上,以八分音符构成上声部,平稳、扎实,

低声部部分,每一节拍仅用一个音符,中声部则与之形成鲜明对比,用十六分音符,快速、连续弹奏,以最朴素的节奏,为听众形象的描述出孩子对心爱之物的诚挚祈盼的心情。

《快乐无比》虽为D大调,却巧妙的在第8小节收音转为F大调,使人在闭目倾听间,忽而眼前一亮。演奏时,要特别注意密集的十六分音间的连贯、均匀、平稳,切勿因熟练程度不够,忽快忽慢,特别需要一提的是,处理单双音的组合,要明显体现出对比效果。

《一件大事》,为了突出主题,舒曼以附点节奏和弱起节奏来烘托紧张、兴奋的气氛。演奏时应该各和弦间的连接,在每一句的骨干音上运用音后踏板,帮助旋律衔接的同时,又不能让其因踏板而显得拖沓。

《梦幻曲》是整套曲子中最有名的一段。演奏时需突出曲子的总体风格,处理中声部和声时,以把控手掌来使和声听起来饱满,踏板的使用也相当重要,大跨度音节的演奏,即可以踏板保持旋律音,使旋律流畅、连贯。

《在炉边》中切分节奏是显著特点。右手的节奏清新,配以左手的切分,体现了温馨的感觉。

《骑木马》是一曲以左手为主旋律的乐曲,右手连续性的切分节奏,带来了一种诙谐戏谑的感觉。演奏的时候要特别注意各小节最后一拍的重音记号,避免刻意的强调f的效果,我们在这里需要表现出凸出感,用以展示骑小木马时候那种奔驰的、上下颠簸的活力。

到《似乎太认真》这一曲时,旋律突然安静下来。舒曼在这里大量的运用2/8拍这种并不算常见的节奏,并在右手的旋律中密集运用前十六分音符,以跨小节的绵延不断的切人营造认真严肃的效果,演奏时,需要注意乐句的走向。

《惊骇》一曲中,为了凸显主题,节奏戏剧冲突强烈,演奏时,需特别注意1-4小节中右手旋律与5-8小节中左手旋律的配合,在半音程下行的部分做弱化处理。

《熟睡的孩子》营造了摇篮曲一般的静谧之感,这里也体现了舒曼的诗人气质。演奏时要注意p和pp的变化,左手的八分音符和弦,弹奏时切不可下压,要往里推,同时,对于右手主拍上和弦的变化,在弹奏时不可掉以轻心。

《诗人的谈话》作为整个套曲的终曲,风格和缓、和声部分的变化十分丰富,如散文诗般的自由之感,因突出对爱人的思念,旋律中带有怅然迷惘的情愫。

参考文献:

- [1] 苏醒.舒曼钢琴创作的标题性特征分析[J].作家杂志,2012(11).
- [2] 周丹.浪漫主义时期标题钢琴小品研究[D].湖南师范大学,2010.
- [3] 王东路.舒曼音乐创作的浪漫主义特征[J].音乐研究,2018.
- [4] 郑红,张瑞蓉.解读罗伯特·舒曼的《童年情景》[J].沈阳音乐学院学报,2011(3).
- [5] 孙树人.抒情幻想的回忆——析舒曼的《童年情景》[J].艺苑(音乐版),1996(1).

作者简介:

赵越(1990-),女,汉族,河北张家口人,硕士,助教,研究方向:音乐表演。