

门德尔松钢琴曲《猎歌》音乐特色和演奏浅析

沈宗欢

(云南师范大学 云南省 650500)

一、门德尔松的生平及作品介绍

门德尔松是 19 世纪三四十年代德国著名的音乐家之一。门德尔松不同于人们刻板印象中的艺术家，他出生在一个非常优越的家庭，有着良好的家族底蕴^[1]。门德尔松的祖父是摩西，德国著名的哲学家；父亲在银行业中有一定的地位，同时也是德国为数不多的亿万富翁之一；母亲也多才多艺，是珠宝商的孩子，也是门德尔松的启蒙老师^[2]。

门德尔松一生先后指挥创作了大量的个人清唱独奏音乐作品，主要代表作品有《仲夏夜之梦》序曲《e 小调小提琴协奏曲》等，门德尔松的主要音乐作品有交响曲：《降 B 大调第二》、《C 大调第九交响曲》等。钢琴作品协奏曲：《E 大调钢琴协奏曲》等。小提琴作品协奏曲：《e 小调小提琴协奏曲》。清唱歌剧剧目有：《以利亚》等。其中《无词歌》是一种具有抒发情感和歌唱性的小型器乐乐曲，一共创作了 48 首，都是钢琴小品的形式，他的无词歌共分为八卷，每卷六首曲子，《猎歌》就是其中的一首。往往伴随着一定的以人声为特色的旋律线的节奏风格，由钢琴独奏演奏，伴奏简单。

二、《猎歌》的创作背景和音乐特色

19 世纪初期的德国，封建资产阶级贵族消失、资产阶级贵族兴起的关键时期，这个时期也是在德国的音乐史上最绚烂辉煌，因为这时候是古典主义结束和浪漫主义产生的连接。

《猎歌》的背景音乐创作灵感就主要来自于欧洲的打猎活动场景，是门德尔松创作风格走向成熟发展时期的一部标志性音乐作品。《猎歌》创作的体裁新颖，有着简单朴素的音乐风格，能够明确的表达个人情感^[3]。在古典音乐的独奏曲中，门德尔松的作品能够更好地表现出在音乐方面他与与众不同的风格，情感细腻丰富，表达方式巧妙又不失个性，音乐形态严谨庄重，并且作品整体非常完整和谐。他始终把柔情似水的真情实感表现在《猎歌》这一作品中，凭借热烈雄壮和雅致的独特风格获得听众好评。他同时结合了现代钢琴家和浪漫主义的音乐技术，融合了令人心灵上感到和谐的古典音乐，并且巧妙地将自己的音乐目标理想结合在一起来，形成了浪漫主义幻想的完美音乐特色。门德尔松的钢琴音乐作曲是通过对比巴赫音乐的深层次探索，为严格发展复调而设计的，这成为他独特的音乐风格，给人带来了钢琴音乐的协调、结构及技术的新乐趣。它为抒情小品体裁开辟了新的道路。

《猎歌》这首曲子是由引子、A、B、A'、尾声而构成的。是 A 大调，带有引子、尾声的再现单三部曲式。第 1—5 小节是引子的部分，第 6—29 小节是 A 乐段；第 30—50 小节是 B 乐段；再现乐段 A' 为第 51—67 小节，其中有 8 小节的扩充；尾声为第 68—100 小节，后面是一个变化重复，带些回旋曲的特点，一般来看就是再现的三部曲式并且首尾呼应^[4]。此曲节奏型为 6/8 拍，伴奏织体也是有规律的和弦变化双音、和弦运用在整首曲子较多，加强了乐曲的流动性，突出表现了在打猎时的壮观场景。

三、《猎歌》的演奏分析

1. 《猎歌》的演奏技巧

演奏曲子时最重要的是分清层次，如果层次不分明，不能够把

各种号声的远近就会非常的乱。A 乐段的演奏要注意八度和跳音的技巧，以及力度的变化，才能表现出不同程度的号角声，更好地分清层次。B 乐段进入到了复调阶段，演奏时更要注意层次。此外，要找到乐句，以及去分析每一个小的动机。每一个但线条的乐句，动机有了计划要怎么去表现音乐之后，再慢慢往上加声部。A' 乐段和 A 乐段演奏方式大体一致；最后就是尾声部分，考验演奏者扎实的基本功，因为有十六分音符的出现，不仅要控制力度，还要控制节奏，这样才能更好地诠释作品。

引子部分是向上的琶音，演奏时要注意手指之间的扩张和伸缩能力，注意强弱对比，复调突出旋律声部，注意手腕灵活度，在快速连音演奏时，整个手臂手腕要放松，平稳贴键演奏，力量往手指上转移。在结尾处十六分音符演奏中应注意掌握节奏，手腕灵活运动，流畅弹奏。在演奏中同时要注意踏板的运用，根据速度力度不同的情绪处理来正确使用踏板，增加曲子的演奏效果。

2. 《猎歌》的审美表现

《猎歌》曲子的魅力是要通过演奏者更加准确地诠释才能表现出来的，精准的分析作品才能演绎出作品的内涵。作为演奏者，一定要从各个方面对作品进行充分的研究，才能更好地发现音乐内容的潜在意义^[5]，体会抒情的意境，以及富有标题性和歌唱性的特征。

门德尔松在抒发日常生活情感的钢琴小品《无歌词》中，并没有给这些曲子加上标题，因为他认为用音乐表达出的情感比语言更加清晰具体，《猎歌》描述的就是打猎时的情景，但是表现出来的却是如此动人的。门德尔松成功地将古典主义音乐与浪漫主义音乐相融合，更好的注重了自身情感和对生活的表达，想象力很丰富，并且在对自然的理解上，展现的艺术价值是极高的。

结论

综上所述，门德尔松的音乐作品是诗意的，准确的情感表达和音乐的具体形式美，他的作品是抒情的，信息丰富的，易于理解和富有绘画性的。他用真挚的情感语言和浪漫主义的典型代表而吸引人。以自己的独特方式给作品赋予了全新认识和定义；技术上，给后者提供了丰富的经验，因此，很多人都认为钢琴作品《猎歌》是与众不同的，是本身特有的感觉，而且门德尔松也是因为这个作品而让人们更加了解，也因为这个作品而不朽。

参考文献：

- [1]杨绣滨.浅析门德尔松的音乐风格及音乐创作[J].戏剧之家, 2019(30): 72.
- [2]刘畅.门德尔松《无词歌 OP19.NO.3》与舒曼《森林情景之猎歌》作品的对比研究[D].河北师范大学, 2013.
- [3]张教华.论门德尔松钢琴作品的艺术风格与创作思想[J].名作欣赏, 2017(06):142-143.
- [4]王晓玲.《无词歌》之《猎歌》的音乐分析及艺术体现[J].艺术科技, 2013, 26(04):186.
- [5]姜佳.门德尔松“无词歌”的艺术特征分析[J].大舞台, 2014(09): 116-117.