

舒伯特《a小调钢琴奏鸣曲》(D.784)演奏浅析

禹智璇

(淮北师范大学 安徽淮北 235000)

【摘要】 弗朗茨·舒伯特(1797—1828), 奥地利作曲家、钢琴家。舒伯特一生共创作了六百三十多首歌曲, 被世人尊称为“歌曲之王”。在他的钢琴作品中数量最多的为奏鸣曲, 他的奏鸣曲在古典主义的形式中融入浪漫主义的元素。本文所研究的作品是《a小调钢琴奏鸣曲》(D.784), 这首钢琴奏鸣曲距他创作上一首《A大调钢琴奏鸣曲》已达四年之长, 在1823年后半年的时候舒伯特的身体状况非常不乐观, 他把他自己生活中迷惘、伤感的情绪谱写在音乐里, 所以这部作品虽然三个乐章风格有所不同, 但整个感情基调一样。本文主要从作品构成、调式调性、风格和技术等方面来进行深入研究, 再结合自己的演奏体会, 从演奏理解和技术运用的角度来进一步探讨。

【关键词】 舒伯特; a小调钢琴奏鸣曲; 调式调性; 演奏技巧

DOI: 10.18686/jyyxx.v3i11.61449

舒伯特的奏鸣曲贯穿他整个创作生涯, 每首作品都充满独特的美感。根据 21 首奏鸣曲的创作时期和风格进行分析并总结他当时的音乐风格。

舒伯特早期创作阶段(1815—1819): 一共谱写 15 首作品(其中有 10 首是未完成的作品), 早期奏鸣曲继承了传统奏鸣曲的基本结构, 一般由三个乐章构成, 例如, 《E 大调钢琴奏鸣曲》(D.157) 等。舒伯特中期创作阶段(1823—1826): 《a 小调钢琴奏鸣曲》(D.784)、《a 小调钢琴奏鸣曲》(D.845)、《B 大调钢琴奏鸣曲》(D.850)、《G 大调钢琴奏鸣曲》(D.894), 除了《a 小调钢琴奏鸣曲》之外其余的奏鸣曲均为四个乐章, 舒曼曾评价说舒伯特的这三首奏鸣曲应该说是炉火纯青之作, 但是第三首(G 大调)似乎是最完美的。舒伯特晚期创作阶段(1827—1828): 1828 年的最后三首奏鸣曲, 可以称为是他的巅峰之作, 从他晚期的奏鸣曲中会有一些带有戏剧性部分或小步舞曲的部分出现, 例如, 《c 小调钢琴奏鸣曲》(D.958) 出现了以小步舞曲的题材构成的第三乐章。

舒伯特的奏鸣曲既继承了古典时期奏鸣曲规整的曲式结构, 也融入自己的创作特色, 没有炫技更偏向于调性转换效果, 运用比较抒情的旋律表达复杂的情感。

1 《a小调钢琴奏鸣曲》(D.784)的创作背景

本文所研究的《a小调钢琴奏鸣曲》完成于 1823 年, 是舒伯特创作中期的作品。他的创作风格对比之前发生了一定的改变, 在 1817—1823 年间他很少有奏鸣曲的创作, 仅仅只有《A 大调钢琴奏鸣曲》的一些草稿出现和未完成的《e 小调钢琴奏鸣曲》。经过多年的努力, 舒伯特做出这首作品无论是在结构布局还是音乐发展的部分都已经有了自己独特的风格和技巧, 也预示着舒伯特的作品会进入新阶段, 所以也有一定的研究意义。

2 《a小调钢琴奏鸣曲》(D.784)的分析

《a小调钢琴奏鸣曲》包含三个乐章, 第一乐章表达舒伯特内心迷惘的同时又对美好的向往。第二乐章是慢速的抒情, 一个不详的动机之后的美好, 是作者对生活美好的期盼却又被现实的残酷所打醒, 是理想与现实的对抗。第三乐章是快板, 以三连音为主, 情绪与第一乐章的焦虑

情绪相呼应。

2.1 适中快板

适中快板是表现作者内心情感的乐章, 虽忧郁却坚毅, 这种手法是舒伯特独有的音乐风格, 在其声乐作品《冬之旅》中也有体现, 旋律性很强, 低沉忧郁的歌唱, 而附点八度和大和弦的出现就是对生活不满、不屈的坚定心情。

呈示部(1-103): 主部主题(1-25)由四个乐句构成, 整个乐章的动机是前四个音符, 贯穿整个乐章。(11-25)小节与前一乐段具有对比的性质, (21-25)小节在属音上不断重复, 再次引出主部主题。26 小节重复主题用八度的形式展现出来, 然后是连续附点下行的乐句, 附有动力感。连接部是 47-60 小节, 51 小节开始八度不断重复, 加大力度, 最后在副调的属音上渐渐弱下来。副部主题是 61-103 小节, 它与主部主题是派生关系, 节奏和伴奏织体都发生了改变, 从 98 小节开始, 在重复四分音符和二分音符的音乐中副部结束句开始交替出现, 直至 102 小节结束, 在 97 小节时, 以 E 大调的主音作为低音, 次中声部出现主部主题的动机, 然后用休止来连接呈示部与发展部, 浪漫主义时期经常使用这个手法。

展开部中心分为三个(104-165):

第一个展开部中心(110-113): 低声部连续附点节奏音阶八度下行给音乐增添动力感。

第二个展开部中心(122-137): F 大调主和旋做分解下行, 和声织体加厚, 使音乐达到乐章的高潮, 给人以紧张感。

第三个展开部中心(138-164): 力度转为 p, 没有了厚重的和旋, 以右手的旋律线条为主, 由于和声和力度的转变使音乐给人深沉感, 这种情绪一直发展到结束整个展开部。

再现部(166-292): 166-191 小节几乎是主题的再现, 不同的是, 175 节的主音为低声部, 使用八度反复来强调主题。主部主题的第二出现是从 191 小节开始的, 对于呈示部来说它们的不同在于附点节奏的增加, 再现部是上行进行, 而呈示部却是下行进行; 副部主题结束在 254-259 小节, 主旋律的动机是隐藏在中间部分, 在结束部中用了一些连接部的素材, 情绪、力度的转变都是为进入第二乐

章做铺垫。

2.2 行板—慢速

行板—慢速是典型的抒情形式,动机在旋律之后才出现,这是作者对美好理想的向往和现实的抗争,这是对比中部动力再现三部曲式。

呈示部是两句式乐段,是并行乐句,主题旋律具有明亮色彩。

展开部运用的改变调性的手法来进行展开,给人一种阳光的美好,但美好过后表现出的是不安和对人生的怀疑,似乎是一个动机,像死亡敲门的声音时刻提醒作者内心与现实的不同。从 21 小节开始的中间部分开始与呈示部形成对比,变成柱式和弦音型上行,到达高音区时右手以 fz 的力度上行,左手八度的同音反复使音乐听起来具有动力性。

再现部附有歌唱性的主题旋律出现在了低声部,音乐开始变得柔和,右手是以三连音的节奏出现的,从 49 小节开始,是一个较长的结束部,高音区的装饰颤音给音乐有一丝明亮的感觉,在 62 小节的时候,又重复呈示部歌唱性的旋律主题结束了整个乐章,让音乐在这里充满一种和谐的色彩。这个乐章中让人感觉到甜美歌唱旋律的同时又有三十二分音符这种紧凑的节奏,让人感觉到不安和一种危机感。

2.3 快板

快板是回旋性的结构,主要是以三连音为主,这一个乐章焦虑和浪漫相互交织着,这也是对第一乐章和第二乐章的升华。

三连音节奏成为第三乐章的主要音型,也是第二乐章中常用的节奏型,但是第三乐章中的三连音在旋律和速度上都有所不同,使整个乐章都发生了变化。主部主题双手两个声部首尾重叠,相互交错。副部主题具有歌唱性,这种抒情的旋律充满浪漫主义的色彩,对主部主题的焦躁的情绪慢慢舒缓下来,是舒伯特对生活的渴望,同时也有现实的无奈。

展开部很短小,主要采用的是主部主题的材料,同时也是三连音的音型。

再现部中用反向琶音来增强音乐的动力感,随着柱式和弦的加厚将音乐推入高潮。尾声 a 小调是比较辉煌的,左右手八度的重复强调主题,表现出坚定的内心情感,最后结束在主和弦上。

3 《a小调钢琴奏鸣曲》(D.784)的技术分析

3.1 三连音

在这首作品中,三连音有大量的使用,运用了不同的形式和方法,也是演奏中的一种技巧,三连音扩宽音乐的空间使音乐更自由,第三乐章中出现的三连音可以分为两大点。

3.1.1.单音三连音

在练习三连音时,想要非常流畅移动是很难的,大拇指从其他指穿过的时候手腕要放松,不可以随意移动手型。指尖跑动是技术要求,力度要均匀,下键清晰,交替速度快,提高弹奏的速度,加快速度的时候要注意音的颗粒性,当音乐跑动起来的时候力量是层层递进的。

3.1.2.双音三连音

双音的三连音不只是要求速度,移动时手指轻快独立,手指间要贴紧一点,下音时力量要集中到指尖,均匀独立的同时下键,同时离键,声音力度要一致,手腕要放松灵活。

3.2 八度

八度练习属于双音技术的其中一种,也属于钢琴演奏众多技术中最重要的技术的一种,在练习时,应该把八度单独进行练习。在《钢琴演奏技巧与音乐表现》里面提到八度练习可以分为五种训练法,在这首曲子中我们可以先练习八度的断奏技法:手掌和手指关节始终保持固定框架,手臂需要放松,带动手掌向下击键。附点节奏也是多次出现,大部分是连奏,在连奏中,要求演奏者手腕与琴键呈水平方向移动。

3.3 和弦

弹奏和弦很容易出现双手合奏不能一致的情况出现,在《现代钢琴演奏技巧》中有提到和弦的训练是非常困难但又需要付出巨大的努力,弹奏和弦时要注意旋律音比伴奏音需要强很多,根据歌唱性的需求与前后的旋律相适应,所以在练习时应该多注意分手练习,找出旋律音。

4 结语

舒伯特是一位非常伟大的音乐家,谱写多体裁的乐谱,不但继承了古典主义的严谨又有浪漫主义时期的抒情,在他的音乐作品中,钢琴奏鸣曲占有重要的地位,不仅继承了贝多芬传统的奏鸣曲式更有自己独特的风格,本文是从舒伯特钢琴奏鸣曲的创作时期开始分析,总结出奏鸣曲分为三个时期,音乐风格由初步从前人的乐谱中探索发现到最后有自己的风格,笔者通过对《a小调钢琴奏鸣曲》的演奏技巧、速度、力度上的分析也被舒伯特的不同乐章的风格所影响。感叹他在历经生活磨难仍对美好的事物充满向往,命运的不公平没有使他放弃对生活的希望,这种不服输的精神值得我们学习。

作者简介:禹智璇(1995.11—),女,湖南怀化人,研究方向:钢琴。

【参考文献】

- [1] 周薇.西方钢琴音乐史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [2] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [3] 侯可心.钢琴演奏技术与风格研究[M].北京:中国书籍出版社,2003.
- [4] 舒伯特钢琴奏鸣曲全集[M].上海:上海教育出版社.
- [5] 郝思震.论舒伯特的钢琴音乐创作[J].艺术百家,2006(6):93-95.
- [6] 魏莲.舒伯特的钢琴奏鸣曲略览[J].人民音乐,2007(2):3.