

门德尔松钢琴作品《d小调庄严变奏曲》 的演奏风格

姚 岚

(长江大学 艺术学院, 湖北 荆州 434023)

摘要: 门德尔松的钢琴作品《d小调庄严变奏曲》,在各变奏的主题中加入了各具特色的微妙的明暗变化,将各变奏有机地联系在一起,同时还注重相似乐段的持续发展,以及变奏乐段间力量的逐渐积累,使之成为一首“庄严”的大变奏曲。

关键词: d小调庄严变奏曲;钢琴作品

分类号: J614.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-1395(2008)03-0345-00

一、创作背景

门德尔松的钢琴作品《d小调庄严变奏曲》是为了在波恩为贝多芬修纪念碑募集资金而创作的,而且作品也遵循了贝多芬在《c小调32首变奏曲》中所开创的写作传统。门德尔松在乐曲名称中用了“庄严”一词,很明显是要将自己的作品与那些由流行的曲调改编而来的辉煌的变奏曲或幻想曲相区别,那些流行的曲调大多来自于当时的歌剧,演奏家们总是用这些曲调来创作并演奏。门德尔松的主题完全由他自己创作,是一个非常工整的4部结构。这里没有华丽的技巧,但各种有特点的钢琴织体和技巧都融入其中。

二、作品分析与演奏处理

《d小调庄严变奏曲》是一首多姿多彩的变奏曲,乐曲由主题和十七个变奏组成。主题表现了肃穆庄严的气氛,在双手的四分音符中流动的主旋律,用平稳、干净的音色表现出了门德尔松精致的创作技巧,也充分表现出了门德尔松性格的敏感和细腻。主题由两个乐段组成,第一乐段开始在d小调,结束在F大调,音调起伏不大,音乐情绪平缓。第二乐段最终结束在d小调上,情绪较之前一乐段有所上升。弹奏时手指的触键要控制得恰到好处,力度适中,表现出饱满坚定的音乐风格。其后的十七个变奏包括了浪漫时期钢琴演奏的各种技法。

在第一变奏中,门德尔松采用的是单声部的变奏。右手的高声部用明亮透彻的音色重复着主题的旋律,中声部连贯流畅的十六分音符加以伴奏与低声部低沉的八度和弦顿音伴奏,强调和声,细腻地表现主题。在弹奏中,右手的十六分音符要弹奏得既有颗粒性又充分连贯,两个声部的对比明显,在突出主题旋律的同时又感觉到新情境的出现。左手八度的断奏要坚定,强弱分明,节奏感突出。三个声部浑然一体,使第一变奏较主题更加丰满。

富有幻想性质的第二变奏让人感到一丝新意。在稍快速度连贯优美的三连音中,表现出了一个既富有想象力又避免感情过分表现的柔美细腻的主题。在这里应注意弹奏的三连音要时值均匀,右手仍旧是两个声部表现,其中主题的部分依然要求清晰明快,加之左手的伴奏形式,三个声部表现的音乐风格比第一变奏更加清新,富有幻想性。

第三、第四变奏运用了柔美的断奏形式。门德尔松运用了从弱音的三和弦跳音到后来强音的单音跳音,再加上一点点快起来的速度,非常巧妙地表现了精灵跳跃般的主题,第三、第四变奏慢慢变得更加灵动,更加激烈。

在这两个变奏中,断奏的弹奏方法可谓是运用得淋漓尽致。第三变奏是双手三和弦的断奏,第四变奏是以单音的跳音出现的断奏形式。在所有的断奏演奏中,都必须注意声音的集中性,干净的断奏能更好

地表现跳跃的主题。

第五变奏,门德尔松运用了双手交替的三和弦来表现主题的连贯性。右手旋律,左手直线型和声,托卡塔的节奏方式组合。从快速交替的双手中流淌出安静平滑的主题,和声的完美连接,如流水般潺潺而下,一气呵成,不难看出踏板在此运用得多么细致完美。弹奏时除了要注意手指的干净整齐的落键之外,还要特别注意踏板的运用,在小节的变换和和声的变换时,踏板要换得干净利落,更好地表现出优美的主题旋律。

第六变奏仍旧是和弦的断奏。原本平稳多级进行的主题材料,变成了高低八度组合而成的跳跃式、富有生趣的音调。在这个变奏中,门德尔松运用了在他的其它钢琴作品中很难见到的大跨度跳跃断奏和弦的演奏技巧。由于和弦的跨度比较大,所以除了具备基本的弹奏断奏的方法之外,还要有很好的准确性,快速准确地弹奏出铿锵有力的断奏。双手同时三和弦远距离飞跃断奏,一高一低的对比,加上踏板一长一短的声音效果,表现出前呼后应的应答式主题。

第七变奏中,作曲家不但继续运用了和弦的远距离飞跃断奏,还添加了快速琶音及双手交替琶音的演奏方法。而第八和第九变奏,门德尔松又加入了快速轮指和带有双音的三连音的演奏方法。这些变奏无不展现了作曲家种种娴熟的技巧。

无论是琶音的弹奏,还是快速轮指以及双音三连音的弹奏,都要求手指有很好的灵活性和独立性。这样无论是变奏七中片段化的主题,还是变奏八中十六分音符的连音,继而在变奏九中出现的左右手同步三连音,都可以完成得淋漓尽致。

第十变奏是具有赋格风格的变奏。在这一变奏中,门德尔松运用赋格的形式,使双手交替出现主题,这充分体现了他严肃的创作态度,把浪漫主义的特点与古典主义的特点交织在一起,既带有古典主义作品的严谨逻辑性,又带有浪漫主义的幻想性格。这个变奏体现了演奏者对巴洛克时期音乐风格的表现能力。各个声部主题旋律的变化与展现,都考验了演奏者对音色的控制能力。

第十一变奏是带有切分音有趣的变奏。门德尔松善于写富有共鸣的“歌唱”旋律,该旋律总是出现在最高的声部,而伴奏部分换成了切分音的形式,让主题旋律被伴奏所轻轻围绕,优美动听。而在接下来的一个变奏中,门德尔松以闪电般快速的重复音展现出主题,这里既有在前面运用过的飞跃的和弦跳音的技巧,更加入了同音三和弦的快速弹奏的方法,使主题

旋律有了更进一步的展开。

第十三变奏的旋律感非常丰富。旋律或者在高音声部,或者在次中音声部出现。当旋律出现在男高音声部的时候,旋律上方缀以火花般闪耀的音型,纯净欢快的音色使整条旋律变得更富有律动性,也加大了整首乐曲的活力。在弹奏这个变奏时,右手的快速跳音对演奏者手指的独立性是一个严峻的考验。极具颗粒感的乐句清晰的衬托出中声部的主题旋律,使主题明快优美。

第十四和第十五变奏为慢板。在这两个变奏中,门德尔松用细腻的表现手法,完美的和声效果,如叙事一样的速度,把主题旋律娓娓道来。结合恰到好处的踏板的运用,更多地反映明朗的幻想和清淡的愁绪,充满希望而又迂回感叹。这两个变奏的主题旋律越来越明晰,除了渐渐简单的织体,对踏板更是有很高的要求,既要连贯又不能浑浊,明朗地表现主题旋律。

紧接着是快速的十六变奏和十七变奏。这两个变奏主要使用主题最重要的半音动机,为尾声再次呈现主题做预备。双手交替的三连音、左手十度的跨越、分解八度的快速跳跃以及左手强有力而有持续时间长久的震音,都表现出门德尔松非凡的演奏技巧和卓越的演奏水平。

最后的尾声部分以托卡塔的织体清晰呈现出节奏错位的主题。在最后一长串极强的连奏中,主题慢慢恢复了平静,最终安静地结束。在尾声的演奏中,双手快速的错位演奏是被各个演奏家公认的难度最高的段落,演奏者在双臂完全放松的前提下弹奏音程、和弦的跳音。声音的集中、跳音的短促有力、错位主题的清晰度,对演奏技巧都是挑战。

三、结语

《d小调庄严变奏曲》是浪漫主义时期钢琴变奏曲的典范之作,除了主题表现出门德尔松性格的敏感细腻之外,在几个变奏里更是展现出他对各种变奏手法的灵活运用。作品囊括了浪漫时期钢琴演奏的种种技巧,在精致的主题基础上,加上单声、赋格、旋律、断奏、切分等多种形式的变奏,作品虽短小但精彩纷呈。他以恬淡的幻想力和精致的管弦乐处理手法创造出了浪漫主义的音乐风景画。对于这首作品的演奏,既要把握其中的浪漫主义风格,又要注意作品中所蕴含的古典主义精神,这样才能更好地表现出门德尔松独特的精神世界。