

门德尔松《e 小调随想回旋曲》Op.14 演奏特征分析

任梦琳

(郑州大学河南音乐学院, 河南 郑州 450000)

摘要: 雅科布·路德维希·费利克斯·门德尔松·巴托尔迪,德国作曲家,音乐活动家,教育家,被誉为浪漫主义杰出的“抒情风景画大师”,在他短暂的一生中创作了大量优秀的音乐作品,其中《e 小调随想回旋曲》是门德尔松最著名的钢琴作品之一,也是早期作品中最具有代表性的作品,虽然是浪漫主义时期的作品,但是仍然继承了古典主义的严谨性,巧妙地将古典主义时期的音乐体裁和浪漫主义时期的写作技法融合在了一起。本文通过从门德尔松的生平简介以及作品的曲式结构、和声、触键、旋律等方面分析《e 小调随想回旋曲》的演奏技法 and 情感,结合自身的理解和演奏经验,为演奏者提供演奏分析,从而更好地理解 and 表现作品。

关键词: 门德尔松; 《e 小调随想回旋曲》; 音乐分析; 演奏诠释

雅科布·路德维希·费利克斯·门德尔松·巴托尔迪,欧洲浪漫主义时期的音乐的代表人物之一,处于浪漫主义繁盛的时期,出生于富裕的家庭,从小受到母亲的影响,很早就显现出了他的音乐才能,他的作品既有古典主义的逻辑性又有浪漫主义的幻想性,擅长用音乐来描写大自然的景色,作品以优美、纯净、高雅著称。《e 小调随想回旋曲》是他的早期钢琴作品,也是具有代表性的一首乐曲。在这首乐曲中,作者充分地发挥了他的想象力,将对大自然的热爱和美好用钢琴表达了出来。作品包含了随想和回旋两个部分,其中旋律优美,富有幻想性,具有抒情性和舞蹈性的特征,没有较强的戏剧冲突,赋予了音乐诗情画意的美感。作者采用回旋曲式的结构,将心中美好的情感表现得淋漓尽致。

一、作品创作背景

19 世纪是西方音乐史中一个重要的时期,是古典主义和浪漫主义相互交融的时期。在创作风格上,作曲家们要求挣脱束缚,获得自由,极端强调个人主观情感的表现,作品都带有个性化的烙印,旋律抒情性大大加强,伸缩性很大、和声也是一种重要的表现手段,在功能和声的基础上加强了色彩的变化,对和声的结构进行了扩展,不协和和弦被更加自由的运用。在文化传统上,“19 世纪又是民族主义的世纪,音乐家们更注重民族性,他们搜集出版民歌,选取民族的历史传说、自然风光、人民生活为题材,大量运用民间歌曲的舞曲的音调节奏,形成具有民族特点的音乐语汇,为 19 世纪音乐增添了新的色彩,”从体裁上看,它突破了传统音乐风格的局限,形成了“标题音乐”、多乐章交响曲、单乐章交响诗、独奏小曲等多种风格。

门德尔松出生于德国犹太知识分子家庭,他的一生都过着富裕的生活,没有痛苦悲惨的经历。由于具有丰富的文学修养,所以他的作品大多数都富有诗意,表达了积极乐观的生活态度。门德尔松的母亲喜爱古典主义时期的音乐,使门德尔松从小就接触到了海顿、莫扎特、贝多芬的音乐,了解到了古典主义时期音乐的创作方式与结构。同时他又受到浪漫主义时期的文学、诗歌、绘画等影响,《e 小调随想回旋曲》是门德尔松在他 15 岁时进行创作的,属于他的早期钢琴作品,表达了他对大自然的喜爱和对美好生活的憧憬之情。此曲最初以《练习曲》的方式进行出版,经过后期修改,1830 年以《随想回旋曲》的名称再次出版。作品中充满着浪漫主义的色彩,该曲具备了古典主义的和浪漫主义的双重风格。

二、曲式结构特征

《e 小调随想回旋曲》是一种大型的回旋曲式结构,包括随想和回旋这两个部分: 结构为:

引子	主题 A	插部 B	连接 1	主题 A1	插部 C	连接 2	主题 A2	尾声
1-26	27-65	66-101	101-110	111-153	154-197	197-206	207-226	227-242
E 大	e 小	G	e 小	e 小-E 大	E 大	E 大-e 小	e 小	e 小

引子部分 (1-26): Andante 行板,并列单二部曲式,4/4 拍,节奏规整,在 E 大调上进行,前 3 小节右手是 E 大调的柱式主和弦,力度为 pp,左手八度是主旋律,给人以神秘的感觉。第 4 小节,是第一部分的主题旋律,通过左右手的转换,右手转为主题旋律,富有歌唱性,左手为伴奏柱式和弦,4-12 小节是一个转调乐段,4+4 的方整性平行乐段,在第 10 小节,调性由 E 大调转向 B 大调并终止。13-26 小节是第二部分,从第 15 小节开始左手一直有八度的附点节奏型,并一直持续到 23 小节。在第 18 和 19 小节右手以八度下行,情感在 ff 中达到高潮。在高潮结束后,音乐逐渐趋于平缓,力度再次回到 pp,为回旋部分做了准备。(见图 2.1)

(图 2.1)

主题 A (27-65): 6/8 拍, e 小调, 与随想部分是同主音大小调的关系。是一个带再现的单三部曲式, 以弱拍进入, 跳音的频繁使用, 以及左右手采用卡农的手法进行, 形成一种你追我赶的场面, 给人以活泼、轻松、愉悦的感觉, 表现出儿童欢乐玩耍的场景。从第 40 小节开始是单三部曲的中段部分, 第一个乐句右手是主和弦音, 左手是在三个八度内的单音跳音, 第二个乐句是对第一个乐句的变化再现。49-51 小节起到承上启下的作用, 引出单三部曲的变化再现部分。(见图 2.2)

(图 2.2)

插部 B (66-101): 在 G 大调上进行, 由双乐段构成, 第一乐段 66-81 小节, 右手为分解和弦的单音旋律, 左手的伴奏声部为低音加和弦的织体形式, 是一个舞曲形式的和弦, 中声部是主和弦双音的填充, 这段的旋律优美深情。第二乐段 82-90 小节, 是第一乐段的变化再现, 主旋律由右手换到了左手, 降低了一个八度, 给人的感觉更加沉稳, 右手为分解和弦的琶音伴奏形式, 在 90 小节形成半终止。从 91-101 小节是乐句中的扩充部分, 主旋律再次回到右手, 并且以二度下行的方式进行。97-101 小节音乐为左右手交替的八度进行, 在 ff 中音乐达到高潮, 并最终在 G 大调的主和弦上完全终止, 引出变化再现 A1。(见图 2.3)

(图 2.3)

连接 1: (101-110) 是乐曲的连接部分, 调性转为 e 小调, 右手上声部为主旋律音, 左手呼应右手的旋律, 两手交替时应连贯的进行, 随后在 110 小节的后一拍引出变化再现 A1。(见图 2.4)

(图 2.4)

主题 A1: (111-153) 单三部曲式, e 小调, 从 124 小节转为 E 大调, 139-153 小节是对插部 B 的变化再现, 突出右手的上方旋

律, 148-151 小节以上行小二度模进行, 力度也达到 *f*, 并最终终止于 E 大调的五级和弦。(见图 2.5)

(图 2.5)

插部 C: (154-197) 以右手分解琶音十六分音符的快速跑动为主, 具有很强的歌唱性, 左手是 E 大调柱式主和弦作为伴奏织体, 演奏和弦要轻巧, 要做出强弱的对比, 171-174 小节左手的八度为旋律音, 在 *f* 中音乐达到高潮, 与随后 *pp* 的半音阶跑动在力度上形成了鲜明的对比。179-196 小节是对 154-178 小节的变化再现, 最后以 *ff* 和 *sf* 的三度下行结束在 E 大调的主和弦上。(见图 2.6)

(图 2.6)

连接 2: (197-206) 是连接 1 的变化再现, 起着过渡以及再次引出主题的作用, 调性也由 E 大调转为 e 小调, 旋律平稳, 在渐弱和渐慢中引出主题 A2。(见图 2.7)

(图 2.7)

主题 A2: (207-226) e 小调, 速度上回到原速, 207-210 是主题 A 的缩减再现, 211-226 是一个扩充的部分, 右手是单音和双音的跳音旋律进行, 左手是八度的进行, 最后渐弱渐慢, 引出尾声, 并与尾

(图 2.8)

尾声: (227-242) 左右手八度交替上行, 力度由 *ff* 和 *sf* 的强奏, 达到了全曲的最高潮部分。在 e 小调的属七和弦和主和弦的交替进行中, 最终终止于主和弦上, 结束全曲。(见图 2.9)

(图 2.9)

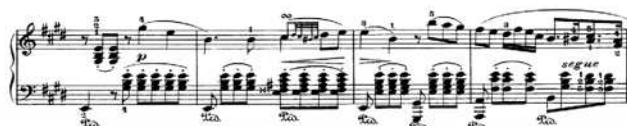
三、抒情性的旋律特征

音乐的节奏、节拍、力度、旋律、和声、复调、调式、调性等因素构成了一部音乐作品的基本元素。当我们在弹奏一首作品时, 一条清晰的旋律是这首作品的关键部分, 要能够准确地把握作品中旋律的线条, 从而更好地演奏作品。下面将对作品中出现的不同旋律进行论述:

抒情歌唱的旋律特点: 曲调优美、流畅, 所表现的情感比较细腻, 节奏和节拍较自由, 舒缓悠扬, 这是浪漫主义时期的作曲家们较常用的表达方式, 使器乐的旋律具有了声乐的歌唱性。

在第 4 小节中, 右手旋律的几个单音给人一种直击心灵的感觉, 要演奏出安静, 抒情, 柔美的音响效果。在演奏这几个音时,

要用指腹的力量轻柔的演奏这几个音, 像抚摸自己心爱的东西一样温柔, 一定不能生硬的下键。弹奏第 5 小节的装饰音时, 要轻巧, 灵活, 不要弹的很笨重。把握好音乐的力度, 将旋律的起伏做出来。(见图 3.10)

(图 3.10)

在第 67 小节中, 也就是插部 B 中, 右手高声部是旋律部分, 为 G 大调的分解和弦, 左手为低音加柱式和弦的形式, 这段的旋律给人的感觉优美, 深情, 在演奏时要控制中声部的力量, 弱下键, 突出右手高声部旋律的部分。(见图 3.11)

(图 3.11)

四、舞蹈性的节奏特征

圆舞曲是最具有舞蹈性特点的音乐, 一般都是三拍子 (3/4 拍、6/8 拍等), 具有强弱弱的节拍规律, 旋律流畅, 节奏鲜明活泼, 往往突出第一拍的重音, 速度较快, 富有动感。

这首曲子的回旋部分节拍由随想部分的 4/4 拍变为 6/8 拍, 主部具有舞蹈性的节奏特征, 速度 Presto 为急板, 旋律活泼、轻快、灵动, 与随想部分和插部部分的抒情歌唱性的旋律形成了鲜明的对比。运用了复调音乐的创作手法, 在演奏跳音时要轻巧, 力度弱的同时音不能虚。采用连音和跳音相结合的手法, 使旋律更加轻巧, 灵动, 就像一个个跳动的精灵映入听众的眼帘。(见图 4.12、4.13)

(图 4.12)

(图 4.13)

不同时期的音乐家们所处理的踏板踩法也会不同, 在演奏中每个人对音乐的理解也不同, 从而对曲子的处理往往不一样, 甚至会出现很大的差别。在踏板的运用上, 我们不能只把它当作是一种辅助演奏的工具, 而应该把它作为乐曲情感表现的手段之一来进行运用。也就是说, 当我们弹奏一首乐曲时, 要根据音乐所传达的情绪和内容, 对音乐中的踏板进行取舍, 选择合适的踏板来进行演奏。

结语

门德尔松是一位德国浪漫主义时期的作曲家, 他的创作风格具有强烈的情感表现力和技巧性, 同时也颇具古典主义的规范性和理性。他的音乐作品广泛受到欢迎, 并对后来的音乐家产生了深远的影响, 包括勃拉姆斯、舒曼、柴可夫斯基等。《e 小调随想回旋曲》包含了作曲家对自由生活的向往和对大自然的热爱。在演奏这首曲子时, 不仅要掌握一些和弦、跳音、八度、双音、音阶和琶音等技巧性的练习之外, 还要对作曲家有一定的了解, 并准确的把握作曲家的音乐风格和曲子的情感, 才能更好地诠释作品, 从而提高自身的专业能力和音乐素养。

参考文献

- [1] 张殊. 门德尔松《随想回旋曲》的音乐分析和演奏诠释 [J]. 中国民族博览, 2023(02).
- [2] 刘智楠. 门德尔松《随想回旋曲 Op.14》的音乐特征和演奏技巧分析 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2022(12).
- [3] 呼鑫彤. 门德尔松随想回旋曲 Op.14 演奏诠释 [J]. 黄河之声, 2022(19).
- [4] 张腾尹. 钢琴演奏的触键方式浅析 [J]. 戏剧之家, 2022(21).
- [5] 王霞, 高韵涵. 浅析门德尔松钢琴作品《随想回旋曲》[J]. 黄河之声, 2021(18).