

钢琴套曲《蝴蝶》的浪漫主义特征 与演奏技巧探究

黄小兰

(广西艺术学院音乐学院 广西, 南宁 530000)

Exploration of Romantic Characteristics and Performance Skills in the Piano Suite "Schmetterling"

Huang Xiaolan

(School of, Guangxi Arts Institute, Guangxi, Nanning 530000)

Abstract: "Schmetterling" is a highly representative title suite by the German composer Robert Schumann. This piece not only contains Schumann's personal views on music but also profoundly reflects the characteristics of the Romantic music style. Infenced deeply by the Romantic literary trend, Schumann's works are full of musical elements with literary characteristics. Combining literature and music to create music has also given Sch's music works unique artistic charm. As one of Schumann's outstanding piano works, the Romantic characteristics and literary thoughts reflected in "Schmetterling" are obvious This article briefly introduces the work "Schmetterling" and also carries out relevant analysis and exploration on the Romantic characteristics and performance methods contained in "Schmetterling"

Keywords: Schumann; Piano Suite "Schmetterling"; Romantic Characteristics; Performance Skills

摘要:《蝴蝶》是德国作曲家罗伯特·舒曼极具代表性的标题性钢琴套曲。此曲不仅蕴含着舒曼本人对音乐的见解,还深刻地体现了浪漫主义音乐风格的特点。因深受浪漫主义文学思潮的影响,舒曼作品中处处可见具有文学性特征的音乐元素,把文学与音乐相结合来进行乐曲创作,也让舒曼的音乐作品拥有了独特的艺术魅力。《蝴蝶》作为舒曼的杰出钢琴作品之一,其体现的浪漫主义特征和文学思想可见一斑。本文简要介绍了《蝴蝶》这部作品,还对《蝴蝶》中包含的浪漫主义特征及其演奏方法展开了相关分析与探究。

关键字: 舒曼; 钢琴套曲《蝴蝶》; 浪漫主义特征; 演奏技巧

罗伯特·舒曼是十九世纪极负盛名的钢琴家、作曲家和音乐评论家,身为浪漫主义音乐风格的关键人物,他一生创作了大量作品,多样的音乐体裁和旋律丰富的乐曲都展现了舒曼的音乐风格。人们觉得舒曼是最具特色的钢琴家和作曲家,他一生都在为浪漫主义文化的发展贡献力量,尤其是他在音乐方面的造诣更令人赞叹^[1]。舒曼敢于

突破传统音乐的创作模式,开创了钢琴套曲,还把浪漫主义音乐风格和自己对音乐的独特看法融入到创作中。《蝴蝶》创作于1829年,是舒曼在音乐界最具典型性的作品,该组曲也因浓郁的浪漫主义风格而备受人们青睐。

一、钢琴套曲《蝴蝶》的创作背景与艺术特色

舒曼深受浪漫主义音乐风格影响,其钢琴曲风创作也大多以浪漫主义风格为主。舒曼一生创作了无数音乐作品,钢琴音乐是他最钟爱的创作体裁,他的作品蕴含文学性、幻想性以及哲学性等多种特征。在浪漫主义音乐热潮时期,舒曼作品中处处可见浪漫主义风格,他用独特的钢琴艺术表现手法将浪漫主义完美融入音乐创作中,音乐与文学结合的方式让钢琴音乐更具内涵,为听众带来了更丰富的听觉享受。舒曼是钢琴套曲的开创者,《蝴蝶》这部钢琴套曲是舒曼的得意之作,同时也是一部充满浪漫主义和文学特质的钢琴音乐作品。舒曼擅长在作品中描绘人物心理特征,他不拘泥于音乐的形式化表现,而是注重作品情感的抒发。《蝴蝶》由12首小曲组成,每首小曲都有独特风格,曲式和调性的变化也十分多样^[2]。这首钢琴曲创作于1829年,是舒曼受圆舞曲创作模式以及著名文学家让·保尔影响而作。舒曼将文学元素和音乐元素融入钢琴演奏中,以此凸显浪漫主义音乐风格。《蝴蝶》以文学作品《少不更事的年岁》末尾提取的音乐内容为基础创作,整首乐曲讲述的是化装舞会上发生的浪漫爱情故事,属于舒曼早期音乐作品^[3]。舒曼在早期音乐创作中就有意识地融入对浪漫主义的追求与理解,这种极具创新意识的音乐创作让《蝴蝶》这套曲拥有更多文学意味和浪漫情调,使钢琴曲在演奏时更具表现张力。

二、浪漫主义特征在钢琴曲《蝴蝶》中的体现

(一) 富有文学韵味的标题

钢琴套曲《蝴蝶》是浪漫主义音乐的经典之作,也是舒曼极具文学韵味的一首作品。舒曼的作品向来旋律动人,他觉得,身为艺术家,要先把自已当作诗人来创作。所以,《蝴蝶》这首曲子不仅有十二个极富文学韵味的标题,就连曲子本身的标题也有双关之意。《蝴蝶》既可以指轻盈飞舞的蝴蝶,也能指假面舞会用的蝴蝶面具。这首曲子由12段钢琴小曲构成,采用圆舞曲形式编写。舒曼喜欢用简洁词语概括曲子内容,这种曲目标题更能让听众对曲子产生强烈好奇与探究心理,进而仔细聆听音乐及其中情感^[4]。因舒曼对浪漫主义文学的追求,使钢琴套曲《蝴蝶》中的标题与乐

曲内容相互呼应,契合乐曲旋律,让乐曲多了份浪漫,也让标题更具文学内涵。在《蝴蝶》命名上,舒曼着重加深其双重象征意义,一是整首曲子创作过程如蝴蝶生长、蜕变,最终变得优美夺目;二是象征假面舞会上浪漫神秘的景象,乐曲情感如蝴蝶飞出。《蝴蝶》这一标题既高度概括了整首乐曲的主旋律结构,又富有浪漫主义文学的韵味。

(二) 风格不同的音乐形象

“瓦尔特”与“乌尔特”是舒曼在这首钢琴套曲《蝴蝶》中着力塑造的两个音乐形象。这对双胞胎兄弟性格截然不同,一个开朗外向,一个沉稳内敛,这两个音乐形象恰好象征着舒曼自身的双重人格特征。舒曼在现实生活中有两个笔名,一个张扬、活泼,如同舒曼性格中开朗、热爱多彩生活的部分;另一个内向、稳重的笔名象征着舒曼丰富的浪漫主义文学理念^[5]。这两种鲜明性格形象的强烈对比,从第二首《瓦尔特的自画像》与第三首《乌尔特的自画像》中明显流露出来,听众能明显感觉到这两个性格迥异的兄弟所代表的不同曲调。在《瓦尔特的自画像》中,舒曼一开始就选用轻快音符演奏,旋律明亮且速度不断加快,完美凸显了瓦尔特的外向张扬,如同舒曼性格中热爱生活、追求美好生活的那部分^[6]。而在《乌尔特的自画像》中,为体现乌尔特性格内敛,舒曼采用舒缓柔和的升f小调,让旋律保持沉稳。但乌尔特如舒曼另一人格特征,内心仍充满浪漫主义情怀,所以沉稳的乌尔特也会有惊人举动,这时曲调从升f小调变为明亮的A大调,让听众的心随旋律变化起伏。

(三) 调式变换的多样性

舒曼在《蝴蝶》中运用多样变化的调式来展现乐曲中丰富的音乐形象,12首小曲里不同的调性代表不同旋律,曲式和声十分丰富,甚至一些短乐句结束后曲调就会马上转变^[7]。多样化的调式与歌唱性的旋律让《蝴蝶》更具浪漫派音乐的独特魅力。在前三首曲子中,舒曼采用D大调与升f小调切换创作风格迥异的音乐旋律。在第四首小曲中,为凸显化装舞会上男女不同性格特征,舒曼进行明朗的A大调和升f小调的旋律转换,全曲弥漫着浪漫主义气息^[8]。舒曼不仅在《蝴蝶》中始终保持浪漫主义风格,在音乐形象塑造上也时刻彰显浪漫主义特色。为保证作品中音乐元素与文

学元素的一致性,舒曼有意识地在不同曲调中选用调性,让《蝴蝶》中每首曲子相互呼应,小曲间调性始终协调,为浪漫主义风格提供展示空间,让舒曼顺利完成一场完美演奏。钢琴套曲是舒曼独创的钢琴音乐弹奏技巧,舒曼在《蝴蝶》中打破传统钢琴音乐创作模式,从注重表现形式转为强调音乐情感,通篇用简洁、短小的调式凸显曲中音乐形象,让整首乐曲的音乐形象更饱满有力^[9]。

三、《蝴蝶》钢琴套曲的演绎技巧

开场白部分以四三拍单句呈现,用D大调引出化装舞会的场景,演奏者要留意把握曲调的氛围,控制气息带动旋律向上推进,维持旋律的连贯性,再在D大调属音A上减弱后直接进入第一部分^[10]。

《蝴蝶》这首钢琴套曲在演奏过程中要特别注意曲式结构,第一部分D大调的四三拍和第十部分四三拍与八三拍结合的单二部曲式有极为相似之处,但又因旋律不同而存在细微的旋律变化,从而更好地抒发了不同的情感^[11]。对于乐曲中八度连续的旋律特点,演奏者可贴近琴键弹奏,让音符变得更加连贯流畅。

《蝴蝶》中的第二部分和第四部分都涉及急板的演奏形式,但第二段是四二拍的单一部曲式,在第一个音上要进行音调的提亮。对于这部分的弹奏方法,演奏者既要让手指与琴键保持充足的接触面积,又要在接触瞬间将力量通过腕部收回,使琴键的弹奏更为灵活^[12]。第四部分相较于第二部分旋律更为舒缓,演奏者要把发力点集中在掌关节上,放慢弹奏速度,在结尾用强音引出下一部分。

第三部分采用的是四三拍的单三部曲式,为了表达“沉重的皮靴”这一主题,演奏者可以用八度音旋律往后推进,在保持左手手掌稳固度的同时加大对键盘的触及力度,让键盘间的旋律有明显的交替,从最初的柔和曲调上升到明快的A大调,左手配合右手进行八度式级推进,转而回到升f小调^[13]。

第五部分描绘的是一位温柔美丽的女子,这部分采用单二部曲式,旋律优雅抒情。先以降B大调开头,通过中板的演奏展现少女舞蹈时的优雅气质,左手的低音声部旋律与右手高音声部旋

律相互呼应,将降B大调贯穿全曲。

《蝴蝶》在第六部分采用回旋曲式的演奏方式,这也是整首曲目中最精彩的部分。四三拍的旋律使键音的调性变化十分丰富,舒曼把节奏快慢的转换巧妙地融入琴键之中,从d小调开始一路到F大调,最后停在d和声小调上结束^[14]。

舒曼在第十、十一部分的演奏采用相同的方式,技法上没有明显变化,演奏者只需保持旋律的连贯性即可。第十部分中间有大段节奏重复使用,和声在三声部中变化又使节奏极具声部色彩感。第十一部分的主节奏是波罗乃兹旋律,但舒曼在传统的波罗乃兹拍子中加入了自己的独创,对旋律进行重新编排,让这部分格外富有幽默感且显得十分辉煌。第十一部分的调性变化是整首《蝴蝶》中最多且最复杂的,掺杂波兰舞曲节奏的旋律将气氛推向华丽和精致的高潮^[15]。

作为《蝴蝶》的终章,第十二部分运用四二拍与四三拍结合的方式弹奏,调性主要为D大调,对整首乐曲起到收尾作用。化装舞会即将结束,旋律中情绪的把握十分关键,整首歌曲的高潮已过,蝴蝶即将离场,演奏者要准确把握旋律的变化,A部分采用纵向与横向交错方式弹奏,B部分则要将复二部曲式的技法运用到琴键上。演奏者在处理声音的层次变化时要精准拿捏主题的音色,利用踏板的速度让整首歌曲淡出,完成收尾。

参考文献:

- [1]周薇.舒曼《蝴蝶》中的浪漫主义诗性特征[J].音乐研究,2018(3): 89-97.
- [2]张奕明.论《蝴蝶》中的文学性与音乐意象表达[J].中央音乐学院学报,2020(2): 45-53.
- [3]王健.舒曼早期钢琴套曲的标题性特征——以《蝴蝶》为例[J].音乐艺术,2019(4): 112-120.
- [4]唐哲.舒曼《蝴蝶》的触键技术与音色层次处理[J].钢琴艺术,2021(5): 32-41.
- [5]吴晓.《蝴蝶》中跳音与连奏的对比性演奏研究[J].音乐探索,2017(1): 78-86.
- [6]盛原.论《蝴蝶》中的复节奏演奏技巧[J].中国音乐学,2020(3): 102-111.
- [7]朱贤杰.《蝴蝶》Op.2的音乐结构分析与演奏诠释[J].人民音乐,2019(11): 62-67.
- [8]周铭孙.舒曼《蝴蝶》中的调性布局与情感表达[J].

天籁, 2018(2): 88-96.

[9] 李民.《蝴蝶》中主题变形手法研究[J]. 音乐文化研究, 2021(4): 67-75.

[10] 邹彦. 舒曼与肖邦钢琴小品创作比较——以《蝴蝶》为例[J]. 音乐研究, 2017(3): 45-54.

[11] 杨燕迪. 浪漫主义钢琴套曲的叙事特征——《蝴蝶》与《狂欢节》比较[J]. 音乐艺术, 2020(1): 33-41.

[12] 但昭义.《蝴蝶》在高级钢琴教学中的应用价值[J]. 中国音乐教育, 2019(6): 72-78.

[13] 韦丹文. 舒曼钢琴作品的教学要点——以《蝴蝶》为例[J]. 艺术教育, 2018(5): 112-120.

[14] 林华. 从让·保罗小说看《蝴蝶》的创作灵感[J]. 音乐探索, 2020(4): 58-67.

[15] 蒋立平. 心理学视角下的《蝴蝶》情感表达[J]. 黄钟, 2019(3): 89-97.

作者简介: 黄小兰 (1990-2), 女, 汉族, 广西南宁人, 硕士, 广西艺术学院音乐学院讲师, 研究方向: 音乐艺术。