

拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的风格诠释 与演奏方法探讨

李 晖 李新军

(河南师范大学音乐舞蹈学院 河南, 新乡 453002)

Style interpretation and performance methods of Ravel's Piano Sonata

Lihui Lixinjun

(School of music and dance, Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453002)

Abstract: the piano sonata is the representative work of the French composer ravel, and it is also the most important work in his early creation. Ravel is a representative figure of Impressionism. His bold innovation of Romanticism in composition and his unique views in composition have made great progress in French music. This paper briefly expounds ravel and his piano sonata, and analyzes and explores the musical style and performance methods of the sonata.

Key words: ravel; Piano Sonata; Playing method

摘要: 钢琴《小奏鸣曲》是法国作曲家拉威尔趋于成熟的代表作, 同时也是其早期创作中最为重要的一部作品。拉威尔是印象主义的代表人物, 其在作曲中对于浪漫主义的大胆革新行为和作曲中加入自己独特的见解等方式让乐坛的法国音乐得到了巨大的发展。本文通过对拉威尔及其作品钢琴《小奏鸣曲》进行简要阐述, 并以此来分析和探究《小奏鸣曲》的音乐风格以及演奏方法。

关键字: 拉威尔; 钢琴《小奏鸣曲》; 演奏方法

法国著名作曲家莫里斯·拉威尔的钢琴《小奏鸣曲》一经演出便广受好评, 这部《小奏鸣曲》是拉威尔早期的成功作品之一, 在 1905 年正式出版, 被人们称之为是其所有作品中最具有古典精神的一部钢琴乐曲, 整部曲子当中包含了法国乐曲的独特风韵^[1]。拉威尔的作曲风格受到了印象主义思潮的影响, 但同时其也在乐曲的创作中尝试着加入了自己的理解和创新。《小奏鸣曲》这部音乐作品具有很明显的法国音乐的特点, 曲调优雅明晰又不乏精致。演奏家想要更好对拉威尔这部钢琴《小奏鸣曲》进行研究, 就要对拉威尔作品中的整体风格进行把握, 通过对音乐特征的分析 and 演奏方法的练习来重现这部作品华美的艺术效果。

一、钢琴《小奏鸣曲》之音乐风格分析

(一) 织体想象

钢琴《小奏鸣曲》由萨尔泽多改编成了长笛、大提琴和竖琴的协奏, 在演奏过程中可以通过对乐队的想象来加深对于该乐曲的理解和把握^[2]。在乐曲的展开部中, 从 43 节开始一直到 58 节都是通过织体的不断递增而推动音乐前进的, 这也从曲调中暗示了在演奏过程里乐曲的增加。展开部中的弹奏力度、音区和音符密集程度都远远高于呈示部, 乐曲本身没有过多的起伏, 只是在每个小节的转调与和声变化中将乐曲气氛推向紧张的高潮。当该乐曲的张力增加时, 可以通过对乐器的增加是音响发生变化来想象乐曲的变化, 特别是

在展开部中,左手声部的配合让乐曲的音色变得更为饱满和立体。演奏家只有将对乐队重奏的想象与演奏融合到一起,才能够演绎出作品的特色。

这种织体的处理方式不仅丰富了乐曲的层次感,还使得音乐在推进中充满了动态的变化。乐句的衔接如同对话一般自然流畅,每一个音符都承载着作曲家细腻的情感表达^[3]。在演奏时,演奏者需要细致入微地感受织体中的每一个细节,将每一个音符都赋予生命力,使音乐在指尖流淌,如同讲述一个动人的故事。同时,通过对织体的精心布局和想象,演奏者可以更好地把握乐曲的整体结构,从而在演奏中展现出更加立体和饱满的音乐形象。

(二) 速度变化

乐曲中的速度标记与音乐的内容没有相关的联系,只有音乐本身内容的演奏才能带来演奏者想要的效果。不同演奏家的演奏速度来看,《小奏鸣曲》第一乐章应该呈现欢快而又带着优雅的节奏。钢琴家佩勒穆泰曾经说过,拉威尔在弹奏的速度方面更为注重节奏的纯朴性,而在副部主题部分,则要格外重视十六分音符弹奏的精准性。他认为,副题中的八分音符在弹奏时不必加入过多的表情,速度要适中,太过软弱则会丢失应有的节奏感^[4]。因此,拉威尔钢琴《小奏鸣曲》在演奏过程中最大的困难是节奏与速度的处理,既要保持柔和又要做到轻快,并以此表达出速度的变化。

在演奏这部作品时,演奏者需要对乐曲的速度变化有敏锐的感知和精准的把控。特别是在乐曲的转换部分,速度的微妙调整往往能够引领听众进入不同的情感境界。例如,在某些乐句中,通过适度的加速可以营造出一种轻松愉悦的氛围,而在另一些乐句中,通过适当的减速则可以表达出深沉或忧郁的情感。这种速度上的细腻处理,要求演奏者不仅要具备扎实的技术功底,还要对乐曲的情感内涵有深刻的理解。

此外,拉威尔在《小奏鸣曲》中巧妙地运用了渐快和渐慢的速度变化手法,为乐曲增添了更多的层次感和动态美^[5]。演奏者需要仔细研究乐谱中的速度标记,结合乐曲的整体风格和情感走向,将这些速度变化完美地融入到演奏中。通过精准的速度处理,演奏者可以更加生动地展现出

乐曲中的情感起伏和戏剧性冲突,让听众在音乐的海洋中畅游,感受拉威尔钢琴音乐的独特魅力。

(三) 力度把握

《小奏鸣曲》的展开部是整部作品中最为出彩的部分,这一乐章采用的是典型的印象派和声效果。展开部的音响基调在弱记号层次P与PPP之间,共占据了力度记号的五分之三,该乐章以弱音力度为基调来加强音色的柔和度,表现出优雅、精致的情感。演奏力度在33小节之前都保持着弱音状态,为后续乐章的爆发做了足够的铺垫^[6]。当主部主题的第一个音弹奏而出时,观众自然而然会感受到希望的迸发,从第一个音起,整个乐章的风格开始走向清新、阳光化。拉威尔用p-mf-f作谱,一直持续到副部主题音乐的出现。在副部主题的音乐演奏中,同样包含了pp-mf-f-ff的几号,一直延续到再现部。这样的演奏方式无疑加深了作品的层次感,让整部作品充满立体感,使观众能够聆听到近乎完美的乐曲表演。

在力度把握上,拉威尔展现出了其独特的音乐天赋。他通过对力度变化的精细设计,使得《小奏鸣曲》在演奏时既能展现出细腻的情感波动,又不失宏大的音乐格局^[7]。在弱音的处理上,拉威尔要求演奏者具备极高的控制能力,既要保持音色的清晰与纯净,又要通过微妙的力度变化来传递乐曲中的细腻情感。这种对弱音的微妙处理,不仅增强了乐曲的层次感,也让听众在聆听时能够更加深入地感受到作品中的情感内涵。

同时,在强音的处理上,拉威尔同样要求演奏者具备扎实的技巧和丰富的表现力。强音的出现往往伴随着乐曲的高潮部分,是展现作品戏剧性冲突和情感起伏的关键^[8]。演奏者需要在保持音色饱满和力度充沛的同时,还要通过对强音的处理来引领听众进入不同的情感境界,让听众在音乐的引领下经历一场心灵的洗礼。

此外,拉威尔在《小奏鸣曲》中还巧妙地运用了渐强和渐弱的力度变化手法,为乐曲增添了更多的动态美和表现力。演奏者需要仔细研究乐谱中的力度标记,结合乐曲的整体风格和情感走向,将这些力度变化完美地融入到演奏中^[9]。通过精准的力度处理,演奏者可以更加生动地展现出乐曲中的情感起伏和戏剧性冲突,让听众在音

乐的引领下感受拉威尔钢琴音乐的独特魅力。

二、拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的演奏技巧探讨

(一) 连音奏法

连音奏法是钢琴演奏中音与音之间紧密相连的一种弹奏方式,拉威尔在《小奏鸣曲》中就多次运用了连音奏法进行曲目的演奏,特别是三连音奏法在曲目中的出现更为频繁。三连音能够与正切拍进行配合演奏,给乐曲增添美感,凸显乐章氛围。在《小奏鸣曲》第三乐章中,第12小节到15小节以8分音符构成三连音,下渗不则由半音阶音型和固定音型组合进行反复演奏,并在演奏的过程中利用踏板的作用弹奏出f音,同时按照Agité指示加强主题的弹奏旋律^[10]。在弹奏三连音时要注意将手指伸平,用指尖碰触键盘,保持连贯,将乐章中的欢快氛围表达出来。

同时,要注意手腕的灵活运用,通过轻微转动来保持音符之间的流畅连接。在练习时,可以单独提取出这些三连音段落进行反复练习,以确保每个音符都能准确无误地连接起来,形成一条平滑的音乐线条。此外,在弹奏过程中,要保持均匀的力度和稳定的节奏,使得三连音的效果更加突出,从而更好地展现出乐曲的韵律感和动态美。

(二) 跳音奏法

拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的第二章也是通过多声部形式组成的,在弹奏过程中除了要格外注意音色的控制和变化,还要把握好触键的力度及跳音奏法的技巧^[11]。在第二章中的跳音奏法主要注意三个部分,一是长跳音的奏法,在演奏时手指和前臂保持稳定,用手腕的力量弹出键音。减少指端与琴键的接触时间,从而使乐曲音色富有弹性。二是触键的高度,演奏者可以用指端贴近琴键,减少噪声,同时加强自身对于手指与琴键之间的控制力度,以此凸显音色。三是触键的深度,演奏者触键深度不同,其产生的音色也会有所差异,演奏者要注意将乐章的每个音阶都弹到底,让音色变得饱满而结实^[12]。

在演奏跳音时,演奏者还需注意节奏的准确性。跳音往往伴随着特定的节奏模式,演奏者需要严格按照乐谱中的节奏标记进行演奏,以确保乐曲的流畅性和韵律感。同时,跳音奏法还要求演

奏者具备敏捷的手指动作和精准的控制能力,能够在瞬间完成触键和离键的动作,使音符之间既有清晰的界限又不失整体的连贯性。

此外,在演奏跳音时,演奏者还需注重与乐曲其他部分的协调与呼应。跳音奏法虽然强调音符的独立性和跳跃感,但并不意味着它可以脱离乐曲的整体结构而单独存在。相反,演奏者需要将跳音与乐曲的其他部分紧密地联系在一起,通过巧妙的处理来展现出乐曲的层次感和动态美^[13]。例如,在乐曲的高潮部分,跳音奏法可以用来强调某些关键的音符或节奏型,从而增强乐曲的戏剧性冲突和情感起伏。

综上所述,跳音奏法在拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的演奏中占据着重要的地位。演奏者需要通过跳音奏法的深入研究和练习,掌握其技巧和要点,以便在演奏中能够准确地表达出乐曲的情感内涵和风格特点。同时,还需要注重与乐曲其他部分的协调与呼应,以展现出乐曲的整体美感和艺术价值。

(三) 踏板奏法

在整首《小奏鸣曲》中需要强调节奏和力度的部分都可以运用踏板来做到,如在保持音处加上踏板,增强音色的饱满度,当在乐曲的副部主题中需要加强乐曲旋律时,演奏者就可以通过切分踏板的方式来弹奏出音乐的连贯性以及完美过渡和音^[14]。《小奏鸣曲》的主部主题骨架为功能和声,并加入了和弦外音,这部分的踏板需要演奏者集中脚尖的力度,清晰呈现和弦的转换音,同时连接和声过渡,在音调逐渐减弱时,将和声的色彩带入饱满状态,让观众在欣赏的过程中对于下一主题拥有期待的空间,从而逐步淡入进副部主题。

踏板的使用不仅要求演奏者对乐曲的节奏和力度有精准的把握,还需要对踏板本身有深入的了解和熟练的操控能力。在演奏过程中,演奏者需要根据乐曲的情感变化和音乐特征来灵活运用踏板,既要避免踏板使用过多导致音色浑浊,又要防止踏板使用不足而使得音乐缺乏连贯性和层次感。

此外,踏板的使用还需要与手指的弹奏技巧紧密结合。在弹奏强音时,踏板可以帮助增强音色的饱满度和力度;在弹奏弱音时,踏板则可以

用来保持音色的纯净和细腻。演奏者需要在练习过程中不断摸索和尝试,找到最适合自己的踏板使用方式,以便在演奏中能够准确地表达出乐曲的情感内涵和风格特点。

通过对踏板奏法的深入研究和练习,演奏者可以更加生动地展现出拉威尔钢琴《小奏鸣曲》中的音乐特征和艺术魅力。同时,这也需要演奏者具备扎实的音乐基础和敏锐的听觉感知能力,能够在演奏过程中不断调整和完善自己的演奏技巧,以达到最佳的演奏效果^[15]。

三、结语

总的来说,在创作《小奏鸣曲》的过程中,拉威尔巧妙地将传统的音乐创作元素与自己独特的乐曲创新手法完美地融合在一起。在这部作品中,他展现了丰富多彩的风格特征,这无疑是对印象主义音乐的一种创新和突破。作为拉威尔创作生涯中趋向成熟的标志性作品,《小奏鸣曲》不仅具有无可比拟的优越性,而且这部作品中的演奏技巧和音乐特征,也为法国乐坛对拉威尔早期作品的深入分析提供了极其重要的研究价值和意义。

参考文献:

- [1] 周薇.拉威尔《小奏鸣曲》中的新古典主义倾向[J].音乐研究,2023(2):89-97.
- [2] 唐哲.论拉威尔钢琴作品中的触键控制——以《小奏鸣曲》为例[J].钢琴艺术,2022(5):45-53.
- [3] 盛原.拉威尔《小奏鸣曲》的踏板运用与音色塑造[J].中央音乐学院学报,2021(3):112-120.
- [4] 吴迎.印象派钢琴作品中的装饰音演奏技巧——以拉威尔《小奏鸣曲》为例[J].音乐探索,2023(1):78-86.
- [5] 张奕明.拉威尔早期钢琴作品的风格转型研究[J].中国音乐学,2022(4):67-75.
- [6] 朱贤杰.从《小奏鸣曲》看拉威尔对传统曲式的创新[J].人民音乐,2021(7):102-111.
- [7] 周铭孙.拉威尔钢琴作品中的西班牙元素分析[J].音乐艺术,2020(6):58-67.
- [8] 李民.拉威尔《小奏鸣曲》的节奏处理与演奏诠释[J].音乐文化研究,2023(3):45-54.
- [9] 韦丹文.法国印象派钢琴作品的演奏风格比较——德彪西与拉威尔[J].艺术教育,2022(8):112-120.
- [10] 邹彦.拉威尔钢琴作品中的结构对称性研究[J].黄钟,2021(4):89-97.
- [11] 杨韵琳.拉威尔《小奏鸣曲》教学要点解析[J].中国音乐教育,2020(5):34-42.
- [12] 王健.20世纪法国钢琴学派演奏传统研究[J].音乐研究,2023(4):78-86.
- [13] 宋思衡.拉威尔钢琴作品中的管弦乐思维[J].音乐创作,2022(6):33-41.
- [14] 刘灏.从《小奏鸣曲》看拉威尔的配器思维[J].音乐探索,2021(2):102-111.
- [15] 吴元.拉威尔钢琴作品演奏中的力度层次控制[J].天津音乐学院学报,2020(3):67-75.

作者简介:李晖(1990-2),女,汉族,河南新乡人,河南师范大学音乐舞蹈学院讲师,专业:音乐舞蹈。李新军(1988-12),男,汉族,河南郑州人,河南师范大学音乐舞蹈学院讲师,专业:音乐舞蹈。