

贝多芬《升c小调第十四钢琴奏鸣曲》 第一乐章曲式结构与演奏技巧简析

于 凤

(青岛大学音乐学院研究生, 山东 青岛 266000)

【摘要】贝多芬——古典主义之集大成者, 又开浪漫主义之先河。一生创作了大量的音乐作品。钢琴作品是仅次于交响乐作品的辉煌成就。三十二首钢琴奏鸣曲尤为引人入胜, 曾获钢琴文献的“新约圣经”之美誉。《升c小调第十四钢琴奏鸣曲》, 即人们习惯上称之为的“月光”奏鸣曲, 别具一格地展现了音乐大师贝多芬哲学性的精神世界及其充满魅力的音乐性格。全曲悲剧色彩贯穿始终, 牵动着世人跨越时空聆听音乐巨人的戏剧人生。本文主要从第一乐章的曲式结构和演奏技巧上给予分析和提示。

【关键词】贝多芬; 钢琴奏鸣曲; “月光”奏鸣曲曲式结构; 演奏技巧

路德维希·凡·贝多芬, 德国伟大的作曲家。在众多创作中, 钢琴作品是贝多芬创作的重点之一, 而其中的三十二首钢琴奏鸣曲更乃创作中的奇葩。

升c小调《第十四钢琴奏鸣曲》“月光”创作于1801年, 是贝多芬早期创作中的一首代表性作品。该作品一改往日奏鸣曲形式结构, 突破束缚, 按照作曲家自己的意愿重新安排了这首曲子的套曲结构。在乐章的先后安排和技巧的运用上都体现着他独特的性格特征。形式绮丽华美, 内容充满着深刻的思想。

一、曲式与结构特点

“曲式结构无疑是音乐最重要的形式要素之一”, 在第一乐章中, 贝多芬并没有完全按照过去的模式去写, 而是一反传统, 根据表现的内容和自己的随机想象去重新安排了这首曲子的套曲结构。

第一乐章(升c小调, 4/4拍子的持续的慢板, 变化再现的单三部曲式)。这个乐章是这首曲子能获得此标题的重要依据, 贝多芬借此乐章、此形式来表达内心孤独、抑郁、挣扎的情绪。在这里代替了过去的奏鸣曲第一乐章的快板形式。整个乐章用了稳定的三连音流动形式, 加之八度的连续的低音背景构成。整个乐章没有停歇, 曲式结构大体上是: 引子(1~5小节), A(6~15小节), B(16~42小节), A(43~51小节), 尾声(52~69小节)。

引子, 一开始就奠定了全乐章的基调, 在右手连续不断的三连音, 左手持续的低音下行中, 在低沉迂回的旋律中, 伤感的爱情主题充满着幻想, 充满着柔情, 在悲伤地吟诵着, 整个三连音的背景又如一块巨大的幕, 点点滴滴记录着贝多芬无尽的哀思……(见谱例1)。

谱例1

四个小节之后, 第一主题才在中音区缓缓出现, 由升c小调开始, 继而向b小调靠近, 这也为第二主题的出现奠定了调性基础(见谱例2)。

谱例2

从第16小节开始, 进入第二部分, 在B大调上出现了第二主题。音越来越走高, 情绪越来越显得激动不安, 随后在第42小节, 第一主题平静地再现, 第二主题也以升c小调再现。

最后, 尾声部分, 作曲家以持续的低音区的主题动机来结束这一乐章。调性回归, 重复终止, 慢慢地远去, 直到消失在夜色尽头……

二、演奏技巧分析

慢板单三部曲式升c小调2/2拍

乐曲开始, 绵延得宛如心跳的三连音, 是非常优美的极具幻想性的旋律。在演奏时, 首先要把握好三连音的均匀、速度和力度的处理; 第二要注意一只手不同的声部之间的主次关系; 第三就是一气呵成, 气息能从头至尾贯穿下来。应当慢触键, 将力量推到底, 完全将音扣于手掌之中, 既要把上方旋律声部表现出来, 连接起来, 同时又要把手中声部的三连音做到弱做到位。而且, 在表现第一乐章时, 切忌轻浮狂躁情绪, 要真正地静下心来, 体会作者内心的情感, 把音弹到、底弹到位, 力量真正地沉淀下来, 不应该只是从表面意义上去描写朦胧的“月光”, 那样的话, 便会大失情调了。比较难做的就是例如第五小节主题声部出现以后, 在拇指和小指同时下键之时, 如何将小指表现得清晰连贯, 这就需要单独训练小指的独立性和力量。

1~4小节: 右手三连音最好贴键演奏, 慢触键, 用力要均匀, 弱而深沉, 可以打开手掌, 用指肚触键, 配合手腕的力量移动, 连贯弹奏。旋律主要展现在左手, 为下行的八度进行。左手力量一定要通过手指端送到琴键底部, 有沉甸甸的感觉。而且要弹够时值, 饱满的, 深沉的。第5小节开始, 第一主题进入, 宁静的、略带忧思的旋律, 右手要分清声部, 将主要的力量集中在小指上方声部, 呼唤的、深远的声音, 保持手指的独立性和清晰度。从第28小节一直到第40小节, 右手的旋律声部和中间声部融为一体, 所以要将每一拍三连音的第一个音突出, 并且保持时值。左手则是一直保持持续的低音八度音响。从第60小节开始, 注意力开始转移到了左手, 低音长音和复附点节奏突出地表现出来更好, 从第62小节开始的上下行交替的琶音, 一定要做好上行渐强和下行渐弱。最后力量慢慢地沉淀下来, 声音渐渐地远去……

参考文献

- [1] (俄) 克里姆辽夫, 丁逢晨译. 论析贝多芬钢琴奏鸣曲[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1988.
- [2] 童道锦, 孙明珠编选. 钢琴教学与演奏技术[M]. 北京: 人民音乐出版社.
- [3] 谢颖编. 20世纪钢琴大师[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2003.
- [4] 童道锦, 孙明珠编选. 外国钢琴作品的分析与演奏[M]. 北京: 人民音乐出版社.
- [5] 肖复兴. 音乐欣赏十五讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003, (9).
- [6] 鄢晓霞. 解读大师[M]. 北京: 中国文联出版社, 2005, (5).
- [7] 李秀军. 西方浪漫主义音乐分析与鉴赏[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2008, (5).
- [8] 解珊. 古典音乐零距离[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008.
- [9] [德] 贝多芬. 贝多芬钢琴奏鸣曲六首[M]. 沈阳: 春风文艺出版社, 2010, (1).
- [10] 王文俐, 李诗原. 中国民族乐器的历史与形态[M]. 北京: 中国社科出版社, 2012, (3).