

《贝多芬第二十八首钢琴奏鸣曲 OP101》演奏版本的比较

张家蕾

(浙江音乐学院, 浙江 杭州 310000)

【摘要】《贝多芬钢琴奏鸣曲 Op. 101》是贝多芬晚期五首作品当中的第一首,也是贝多芬对奏鸣曲形式的第一次创新尝试,更是贝多芬的一部充满着人生哲理的作品。本文以《贝多芬钢琴奏鸣曲 Op. 101》为蓝本,分别以佩拉西亚、霍洛维茨、肯普夫、吉列尔斯这四位国际钢琴大师的演奏版本为比较对象,对他们不同的演奏处理、演奏风格与个性以及演奏手法进行分析,从而阐述贝多芬这部奏鸣曲的演奏艺术以及演奏风格,进一步论述该作品蕴含丰富的哲理以及深层次的韵味。

【关键词】贝多芬; 钢琴奏鸣曲; 演奏版本

【中图分类号】G622 **【文献标识码】**A

一、演奏版本的对比分析

(一) 第一乐章

肯普夫处理的第一乐章节奏紧凑,非常严格地按照谱面的要求诠释,而且全曲的线条几乎没有断过,并且做到线条此起彼伏,富有张力。肯普夫对展开部的处理非常的有逻辑,强弱对比非常富有弹性,处理的乐句来说,是根据节奏呼吸来演绎的,当乐句处理稍微紧凑并且发展达到最大张力时接下去的时候稍微的缓下来,做得非常平衡。佩拉西亚的处理乐句方向感很清晰,6/8 拍的节奏非常流动,处理的调性色彩以及和声色彩非常的丰富,画面感十足,使得全曲富有人生的哲理性。他对展开部的处理与肯普夫的处理英雄所见略同,不仅张弛有度,而且将低声部的旋律线条弹得非常的美,与高声部旋律线条交相辉映。除此之外,佩拉西亚处理的再现部的结尾更有幻想性,使听众意犹未尽。吉列尔斯的演奏特色是“钢铁般的触键”,以音响柔和明亮,表情细致内在见长。他的处理更加自由,但是又不失节奏的平衡。声部进行非常有立体感,更像是走进了梦境,在音乐的世界里徜徉。霍洛维茨演奏此曲是早中期时期的录音。霍洛维茨演奏相对其他人偏慢,想法非常富有新颖性,更注重内部细节,他的低声部和中声部弹得十分迷人,主题的分句别具一格,每次处理的内声部线条优美而富有逻辑性,每一次做的都是不一样的色彩和音色,并且他对第一乐章处理的张力是非常明显而富有极强的叙事性和哲理性的。

(二) 第二乐章

对于第二乐章的处理,肯普夫的触键显得更加厚实,踏板非常的干净利落,毫无拖泥带水之意,但是主要声部的附点节奏这一动机有时候不够鲜明有特点,有时候脱离了附点节奏,中部线条连贯而具有方向性,与主部的感觉具有统一性,并且节奏紧凑,像是内心在不断地挣扎一样。佩拉西亚的速度稍快,处理的结构更加清晰,A 部的中部处理的戏剧性更强烈,卡农的手法处理得更加清晰明了,中部将两个声部线条处理得更加立体,卡农更合理,层层递进。而吉列尔斯的处理相较于佩拉西亚来说更富有贵族的气息,稳健有力地进行,稳重的和声具有更强的共鸣性,强弱对比的矛盾冲突更加分明,中部却更加的唯美,将富有特点的和声处理的色彩更加的独特和舒服。霍洛维茨的演绎更加的细腻,尤其是内声部的想法富有创新性,附点节奏这一节奏动机更有前进感,富有弹性,更富有英雄性,中部处理具有幻想性,线条优美,卡农的表现更加的有趣生动,像是互相追逐一样,中部的结尾表达的内心更加的纠结。

(三) 第三乐章

肯普夫对第三乐章的处理总得来说是比较严格的。其对节奏的处理十分严谨。他重视旋律的细腻刻画,音色朴实无华对伴奏声部以及左手低音,采用弱奏,制造迷人的效果,但中间有手指跑动之处略有瑕疵。佩拉西亚的处理整体来说是深邃的,具有哲理性的。他弹的主题将长音弹得更深,在中声部旋律出来时,将和声表现得丰满。在第二段重复处,将对唱处理得十分丰富,音色具有变化,用层层递进的方式表现贝多芬内心一次又一次重

复的呼喊,中声部线条清晰而有逻辑。华彩句采用了由慢到急板的变化,以准备主题的出现。具有一定个性。分句连贯而自然。霍洛维茨演奏相对其他人偏慢,更注重内部细节,他的低声部和中声部弹的十分迷人,主题的分句别具一格,第二小节第二拍的前半拍为一小句,紧接着是第二小句。在第五小节连续上升的反向和弦音色连续变化由深沉逐渐变为亲切。第二乐段左手中声部富有逻辑,连贯而歌唱,在不断慢速的推动下,第 19 小节的减七和弦用很强很刚劲的音色去演奏,接着到华彩段的处理稍慢,每个音晶莹剔透,给听众从高潮而慢慢跌落的感觉。过渡句回归自然。

(四) 第四乐章

肯普夫的处理符合该曲的风格,触键刚猛,更为方整,结构严谨。在前面呈示部和展开部均以刚猛而有弹性的处理为主,但中间有十六分音符弹漏。八度与和弦以断奏为主。在主部再现时有明显的放慢速度,肯普夫对全曲的构架有很深入的研究,强调以左手的大线条来作为贯穿全曲的中心。音色变化较少,中规中矩。霍洛维茨在处理这个乐章时,遵循古典风格的原则以清脆而有共鸣的和弦为主,踏板细腻多变,深邃而迷人,尤其是主部的连接部,相对肯普夫来说,更具有歌唱性和感染力,注意长音和持续音的连续性。尤其在主部再现时以及尾声几次出现主题弹出混厚而不炸的低音,相同的句子给予不同的处理,富有丰富的想象力,有适当的弹性节奏,在再现部有体现。和声色彩变化丰富,色差明显。具有典型的浪漫主义钢琴演奏风格的一些特色。吉列尔斯的处理十分具有个性,第一句收尾时就加入延长再解决的手法。相比霍洛维茨,其八度更干脆且具有金属般亮而十分具有穿透力的声音,律动感十足,断奏与连奏的区分度十分明显,使音乐更有张力。在主部主题表现出强有力的果断的音乐性格而连接部与其马上产生极大对比,变成优美的感人的旋律,犹如母亲抚摸孩子一般。

二、结论

整体而言霍洛维茨演奏的版本已经凸显出贝多芬浪漫气质的的一面以及将个人化思想融入曲中,且更注重内部细节,他的低声部和中声部弹的十分迷人。吉列尔斯演奏的版本表现十分细腻,大的旋律线条十分连贯,将悲哀的一面和幻想的一面很顺的连贯起来,在刻画旋律时十分注重音与音之间的联系,将材料很好地组织起来,音色透而深,具有延展性。佩拉西亚则处理的调性色彩以及和声色彩非常的丰富,画面感十足而且张弛有度。肯普夫则对于前三位大师而言更注重贝多芬原谱所写的谱面一切细节,线条连贯,一气呵成。

参考文献

- [1] 鲍尔·罗尤奈. 浅析贝多芬 A 大调钢琴奏鸣曲作品 101
[J]. 江晨, 译. 钢琴艺术, 2005 (11): 12-15.

作者简介: 张家蕾, 浙江音乐学院 2016 级研究生钢琴系。