

贝多芬《C小调钢琴奏鸣曲第三乐章》的情感分析与演奏

徐晓洁 (山西旅游职业学院 030031)

摘要: 音乐巨人路德维希·凡·贝多芬生于德国波恩。他的32首钢琴奏鸣曲达到了世界钢琴音乐的顶峰,创造了新颖的乐思,并提高了钢琴音乐的艺术表现力,充分体现了他的重要性。本文通过介绍贝多芬的生平与《悲怆》奏鸣曲的创作背景,结合笔者的实践演奏阐述弹奏此作品要注意的问题以及情感的准确把握。

关键词: 贝多芬;钢琴奏鸣曲;情感分析;演奏

音乐巨人路德维希·凡·贝多芬(1770-1827)生于德国波恩,是古典主义音乐和浪漫主义音乐承上启下的人物。他的32首钢琴奏鸣曲是世界钢琴音乐之最,具有革命性因素,充满了自由、矛盾和戏剧性。这些音乐创造了新颖的乐思,提高了钢琴音乐的艺术表现力,充分发挥了他的重要性。本文分三点阐述。

一、贝多芬的生平与创作背景

1. 贝多芬的生平:贝多芬的童年在极度贫穷和父亲的暴虐下度过,他在17岁时就承担维持家庭生活的责任。但是波恩进步的文化氛围和个人的努力奋斗伴随他的成长。19岁时惊天动地的法国大革命爆发,他在波恩大学受到了启蒙主义及先进分子的影响,确立了他的人生观——追求自由、平等。在青年时代,贝多芬为争取侄子卡尔的抚养权及教育这个懒惰好赌的孩子伤透了心。黑暗的社会,家庭的不幸,经济萧条以及贫困的生活,压抑了贝多芬的创作,但他还是探究自己的理想,对巴赫和亨德爾的作品进行了研究。

2. 创作背景: C小调钢琴奏鸣曲也称为《悲怆》奏鸣曲,是贝多芬27岁时的作品,创作于暴风雨的法国大革命年代,这时深受耳聋的折磨,痛苦伴随他的一生。作品诉说了他追求与幻想自由、平等的热情和强烈的愤怒,运用了戏剧性的写作手法和独特的艺术魅力,反映了他与命运坚决抗争的音乐形象。

二、《悲怆奏鸣曲》第三乐章的情感分析

《悲怆》第三乐章是幻想的,自由的,敏感的快板回旋奏鸣曲式, c小调, 2/2拍子。它由四部分组成: 呈示部、展开部、再现部及尾声组成。各乐章的主题很相似, 音调庄重严谨, 情绪激动, 感情高尚, 蓬勃而优美的旋律, 宽广的节奏, 离调的和声, 动力性的乐思, 使《悲怆》音乐具有蓬勃的气势和力量。罗曼·罗兰称赞: “《悲怆》第三乐章是泼辣的回旋, 激情重新抬头, 音乐中的光明与黑暗之对照, 似乎象征着悲苦与欢乐的交替。”

《悲怆》奏鸣曲是贝多芬钢琴奏鸣曲中第一个有机地使回旋曲式和戏剧性结合的作品。乐章的回旋主题概括性的描述了第一乐章的某些动机以及第二乐章的主题音调, 它的音乐具有坚强的意志和展开的成分, 没有单独的变奏和装饰的特点。这首作品的音乐很亲和, 具有歌唱性, 主题旋律优雅, 每次都变化再现, 富有新鲜感, 曲中急切的情绪和安慰的气氛形成对

比, 同时加入暴风雨般的热情, 音乐不断扩充发展, 节奏变化多样, 形成排山倒海的热情! 在这个乐章中, 一直表现激烈的不安与躁动的气氛, 忧郁的情绪一直延续到曲终, 贝多芬似乎在这里寻找摆脱暴风雨的避难所, 在大自然中寻找感情的宣泄。贝多芬在这个乐章使音调、和声、织体的写法都与第一乐章有相同的性质, 充满了戏剧的矛盾和悲壮的情绪, 整个乐章一气呵成! 在尾奏激烈的热情爆发中(勇敢的斗争), 主要动机以弱音出现(表现内心平和)。紧接着排山倒海般的强奏音阶, 粉碎了一切, 轰轰烈烈的结束手法显示了贝多芬天才的构想。

三、《悲怆》第三乐章的演奏

弹好贝多芬《悲怆》第三乐章要解决三个难点: 一要控制好三连音的演奏; 二要把握力度与速度; 三要注意装饰音的演奏。

(一) 控制好三连音

1. 均匀、快速: 第33小节, 以均匀整齐连续又快速的八分三连音音符弹出欢快的音响, 这里表现出饥渴望快乐的心灵, 第33-35小节连续三连音逐渐渐强, 是贝多芬对现实愤恨的表达, 紧接着音阶式下行的三连音如一声深深地叹息引出左手与右手模仿式的一段对话, 如同自言自语诉说自己的遭遇与不幸。

2. 连贯、颗粒性: 第51—59小节, 三连音须连贯, 且颗粒性要好, 左右手交替, 并进行了扩充, 音符的背景是柱式的和弦、轻快、灵巧、柔美, 但一定要很清晰。作为线条务必要弹的柔和, 非常精准的弹好每一个音。在实际的练习中, 右手弹奏三连音时保持好手型, 手腕应小幅度摆动, 指尖触键, 在手腕的灵活带动下连贯的弹奏。左手以柱形伴奏音型引出右手的三连音, 左手为切分式, 第一个和弦轻巧地跳跃到下一个和弦上, 右手以均匀三连音出现, 用指尖弹出重音与左手安静的切分形成一定得对比。

(二) 把握好速度与力度

1. 速度是很难把握的, 这是一首经典的明亮的快板回旋曲式。在最初练习时, 我们应慢练。贝多芬用这个乐章的柔美, 轻快和第一乐章的运动, 热情形成对比。表现了胜利即将到来的喜悦心情。如主部主题(乐段结构)结尾应该做渐慢处理。这样才能更好地表现这个主题活泼、欢快的特点。轻快活泼的性质, 表达了回旋曲的舞蹈性和歌唱性的特点。流畅的进行集中体现了贝多芬表现轻快, 灵巧的维也纳古典乐派的音乐风格, 使我们联想起清澈而明净的小溪和淙淙的流水声。洋溢着青春的明快和不可抑止的生命力, 整个乐曲速度保持不变, 始终保持欢快。只有几个段落结尾处作临时渐慢, 表现了奏鸣回旋曲式的典型速度特征。

2. 力度

第1小节左手的伴奏要弹的很清透, 整个主题要P(弱)

缓解歌唱中紧张情绪的途径

刘慧慧 (山西艺术职业学院 030000)

摘要:歌唱艺术作为一门理论性与实践性都很强的舞台表演艺术,要求歌唱者不但应拥有一个健康的体魄和娴熟的歌唱技巧,更要有良好的心理素质。不良的心理状态严重影响着歌唱者的表演和发挥。其中紧张情绪就是歌唱者经常出现的一种不良的心理现象,它直接关系到歌唱者演唱技巧的发挥和表演效果的体现。因此寻求缓解歌唱中紧张情绪的途径,值得我们认真探讨。

关键词:歌唱;缓解;紧张情绪;途径

歌唱是高级心理活动之一。歌唱艺术是一门复杂的学科,由生理学、物理学以及心理学等多种学科相结合而成。歌唱作为一门理论性与实践性很强的舞台表演艺术,要求表演者不但有娴熟的发声技巧,更要有良好的歌唱心理素质。而不良的心理状态在歌唱中滋生的问题非常复杂和广泛,紧张情绪就是许多歌唱者经常出现的一种不良心理现象。作为一个歌唱者,要想获得好的舞台艺术表演效果,除了自身要具备较高的艺术水平和精湛的演唱技巧之外,还必须具备良好的心理素质。歌唱者拥有良好的心理素质,不但会在歌唱中使其歌唱表演得到最大程度的展现,而且会使其歌唱技能得以充分的发挥。然而,歌唱者在歌唱中经常会有不能进行自我控制的神经过度紧张,严重影响歌唱者歌唱者的表现和发挥。最佳的歌唱状态取决于歌唱者是否具有最好的身体状态、技术状态和心理状态等。良好的身体可以从平时的健康饮食和体育锻炼中获得,歌唱技术

可以从每天的勤学苦练中不断得以提高,而心理状态却会因各种自身的因素和外界的干扰而有所不同。心理因素直接关系到演唱技巧的发挥以及表演效果的体现。因此,寻求缓解歌唱中紧张情绪的诸多途径,对于歌唱者自身艺术才华的展现,作品思想感情的表达,都具有十分重要的意义。

一、歌唱艺术与心理素质的关系及表现

歌唱艺术是同听众见面的艺术,歌唱者的最后一位老师就是舞台。伊·卡·那查连柯曾经说过,歌唱是高级心理活动之一。歌唱的过程是一个复杂多变的过程,在这个过程中需要歌唱者随时协调各个器官和各个部位的动作,从而达到最佳的歌唱效果。因此,歌唱者除了自身应具备较高的艺术水平和精湛的演唱技巧之外,还应该具备良好的心理素质。许多的歌唱实践证明:拥有良好的心理素质的歌唱者在歌唱中他的歌唱技艺和歌曲思想感情可以达到最大程度的发挥和表现;相反,不良的心理素质不但会阻碍歌唱者技巧的发挥,而且最终可能导致歌唱者歌唱表演失败。

歌唱者不良的心理现象有临场紧张、怯场、恐惧等,其中紧张情绪是歌唱表演的最大的敌人。歌唱中的紧张情绪即人体在精神及肉体两方面对外界事物的反应加强。紧张心理是一种特殊的心理状态,是由多种原因所引起的一种主观的心理体验。歌唱者在歌唱中出现的心跳加速、呼吸快而浅、肌肉或者声带对声音的控制力减弱,甚至有的歌唱者出现头脑空白,忘词忘谱,注意力难以集中等。

来控制,右手应是一个连绵不断的线条。第9小节左手的高音稍强些,伴奏可以厚实一点。第6小节f(强)突然出现在第2拍,是情感的第一次爆发。第31小节是逐步渐强。第56小节急速的音阶是潜力的又一次爆发。第107小节,增强的浪潮出现了,由小到大,由弱到强,14小节的属和弦准备段引出再现段,更大的潜力爆发。从情绪上与前面的插部及后面的总再现段的主题均形成了强烈的对比,它在和声功能上长时间的准备使得主部主题再现增强了亲切感、归属感。第113小节八分三连音要切实。第117小节ff怒吼进入音乐高潮。第134小节p连接不协和的旋律进行。第182小节尾声充满了斗争的戏剧性再次歌唱的强调悲怆的性质, sf、ff需要十分明确。结束的最后9小节前4个乐汇像是在反复问一个问题,最后一个大乐汇可以说是对前面的疑问作了一个回答,是贝多芬作出的一个坚定有力、自信的回答。

四、装饰音

主部中的装饰音要在正拍弹出来,这样会有一种挺拔向上的感觉,情绪上也符合乐曲的要求。第1小节,装饰音要弹的漂亮,有把握。副部的素材是从主部派生出来的,在演奏上一定要表现出对比的情绪。我们还可以看到副部的第二乐句有一个很大的补充,这说明副部主题有着强烈展开的要求,这个展

开在乐思的发展过程中有着重要的意义。

弹好《悲怆》奏鸣曲,必须深刻理解作者的创作基础,准确把握作品的情绪,正确发挥弹奏技术,仔细研究乐曲,完美地表达作曲家的乐思,生动地刻画一个与命运展开顽强抗争的英雄形象。通过学习这首乐曲可以为今后的学习打下良好的基础,上百次上千次练习,以量变达到质变,同时会提高我们的艺术修养,净化心灵。

参考文献:

- [1]郑兴三.《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》,厦门:厦门大学出版社,1994.
- [2]吴祖强.《曲式与作品分析》,北京:人民音乐出版社,1962.
- [3]蔡良玉.《西方音乐文化》,北京:人民音乐出版社,1999.

作者简介:

徐晓洁,大学本科,职称:助讲,研究方向:音乐学,从事的工作:教师。