

贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的三个演奏版本对比

韩璐 (中国地质大学 湖北武汉 430074)

摘要: 贝多芬的创作几乎涉及器乐与声乐的所有音乐体裁, 皆取得了辉煌的成就。而其以“钢琴界的《新约全书》”著称的三十二首钢琴奏鸣曲, 更是在钢琴艺术史中占有独一无二的地位。文章以其晚期创作的五首奏鸣曲的录音版本为依据, 分析归纳了三位音乐大师对其演奏风格和技巧的比较, 旨在帮助钢琴学习者准确地把握乐曲, 在演奏中提高音乐表现力。

关键词: 贝多芬晚期钢琴奏鸣曲; 肯普夫; 所罗门; 吉列尔斯; 版本比较

在钢琴演奏的学习过程中, 对经典钢琴作品的风格和演奏的把握, 一直是学习者不断追求的重要问题, 通过仔细的读谱练习和对不同著名钢琴家演奏录音版本的分析, 可以使们找到一个参照, 并逐渐形成自己的演奏风格。贝多芬的钢琴奏鸣曲已成为钢琴家们最重要的保留曲目, 已有20多种《贝多芬钢琴奏鸣曲》全集录音的CD唱片问世。本文选取了三位著名钢琴家肯普夫、所罗门和吉列尔斯对贝多芬晚期奏鸣曲的经典录音进行比较。

一、关于肯普夫、所罗门及吉列尔斯

肯普夫(Wilhelm Kempff, 1895--1991) 德国钢琴家, 肯普夫是当代德国最有代表性的钢琴家, 他的风格融合了德国传统的演奏模式—传统严谨, 忠实于原谱, 但并不墨守成规, 而是继承和发展了这种传统。

所罗门(Solomon Cutner, 1902-1988) 所罗门其实原名康特(CUNTER), 所罗门是他的艺名, 他是承继克拉拉舒曼一派的传人。所罗门以一个古典钢琴家自居, 其演奏是优雅技巧和诗意感性的独特结合。

埃米尔·吉列尔斯(Emil Gilels), 于1916年出生于乌克兰的奥德萨(Odessa)。埃米尔·吉列尔斯与其师兄, 另一位前苏联钢琴家斯维亚托斯拉夫·杰奥里索维奇·里希特, 被并誉为俄罗斯钢琴学派的当代传人。

二、关于贝多芬晚期奏鸣曲

贝多芬的最后5首奏鸣曲属于所谓的第三创作时期。贝多芬的最后五首钢琴奏鸣曲构思精深, 手法复杂等无所不用其极, 正象D.W. 琼斯所言: 贝多芬最终放弃了迄今为止保留着的演奏本能, 转而从从事缜密的、但用大脑进行创作的高雅作品。晚期五大奏鸣曲明显表达了贝多芬此时创作的根本倾向自由式、心理式、深刻的哲理、复调手法及浪漫主义艺术思维等。

三、音乐表现风格和技巧的比较

作为德国钢琴乐派的代表人物, 肯普夫是公认的演奏贝多芬的大师, 他的音乐中包涵着深刻的思想, 他演奏的奏鸣曲声音端庄、音色如歌, 自然流畅, 分句速度自然合理, 哲理性强, 深沉严谨而又含蓄细腻, 丝毫没有矫揉造作, 追求外在效果的倾向, 人人都能理解领会。

所罗门演奏时, 他那外表上沉稳的卓越技巧带给观众安全感, 甚至他和钢琴的关系也有着独特的感觉。对他来说, 音乐的结构、音质、旋律、运用手腕的方法、理解力、想象力、情感等, 全都是一个完整个体的不同角度, 而他所演奏的钢琴则包含于此完整个体中, 呈现的是一种钢琴家和乐器在音乐性上独一无二的结合。

吉列尔斯可以依靠对手腕力度的出色控制, 和手指明确清晰的发音, 来营造丰富多变的音响色彩和音色对比, 有“钢铁般的触键”的美誉。吉列尔斯最擅长演奏贝多芬的作品, 他演奏的最高成就体现在贝多芬的作品上, 充满惊人的热情、燃烧的火焰和令人感动的活力。

四、录音版本的比较

1. 肯普夫钢琴 第27-32奏鸣曲《企鹅》评级: 三星带花

这大概是唯一可以和所罗门的经典版本并列的晚期奏鸣曲版本。所罗门胜在气势, 肯普夫长于抒情。肯普夫特有的对色彩变化的把握, 使人很容易沉浸于音乐之中。晚期的几首钢琴奏鸣曲由肯普夫弹来, 完全从容不迫, 足见其对贝多芬作品深度的研读。

2. 所罗门钢琴 EMI/Testament CHS7 64708-2 《企鹅》评级: 三星带花

所罗门演绎的贝多芬, 前面已介绍过, 是完全忘我的演绎。技巧对所罗门来说已经完全不重要了, 尽管他的技巧足以征服任何技术难题。他录制了全部晚期奏鸣曲(27-32号), 原收在EMI的“参考”系列, 现在Testament把其它奏鸣曲也收集重版, 确是经典中的经典。

3. 吉列尔斯钢琴 DG《企鹅》评级: 四星带花(全集), 三星带花(作品110号)

吉列尔斯从1972年开始在DG录这套全集, 但他没有按编号顺序依次进行, 而是从贝多芬的中期奏鸣曲进入。贝多芬的音乐是力量美的体现, 吉列尔斯的这套贝多芬钢琴奏鸣曲给人最深刻的印象是他钢铁般的触键和奔放的情感, 洋溢着平实、自然和超脱俗尘的气息。

五、结语

肯普夫、所罗门、吉列尔斯三位各具风格。三位大师对贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的演绎都堪称为经典。我们要正确把握作品和不同演奏家的思想内涵, 领略不同时期不同流派的风格, 对我们今后的钢琴演奏学习, 有着深刻的意义。

参考文献

- [1] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社
- [2] [苏]阿鲍戈登威捷尔. 贝多芬32首奏鸣曲译注[M]. 刁葆华, 陈复君译. 西安世图出版社, 1990.

的个性化表演对原作予以丰富和润色, 从而使声乐作品不断焕发出新的光彩。所以, 歌曲演唱者必须具备丰富的生活经历和想象力。善于直接或间接的体验或感受作品的思想情感, 从而为更完美地表现作品做好前期准备工作。

(三) 博采众长, 学习其他艺术形式

作为一个优秀的歌唱家, 在具备扎实专业技术的同时, 应多涉猎和了解有关文学、戏剧、诗歌、美术、舞蹈、历史等方面的相关知识从中汲取养分。这样可以使演唱更加丰富、细腻、准确; 同时也可以使表演更加到位和淋漓尽致, 就能更深入地表现作品的思想内容, 更完美地表现情感。

声乐表演作为一种艺术形式, 已经走进了人们的生活。在人们欣赏水平日益提高的今天, 作为声乐表演者, 要不断提高自己的专业水平, 更要准确的把握作品的思想情感, 真正做到“用心去歌唱”。

参考文献

- [1] 《艺术概论》王宏建主编 文化艺术出版社 2000年
- [2] 《声乐艺术美学》余笃刚著 人民音乐出版社 2005, 10
- [3] 《歌唱艺术知识》顾雪珍编 江苏文艺出版社 1991, 5
- [4] 《未完成音乐美学》茅原著 上海人民音乐出版社 1998
- [5] 《唱歌的艺术》赵梅伯 上海人民音乐出版社 2001