

贝多芬第三十号E大调钢琴奏鸣曲（Op.109）的演奏及体会

刘畅（西南大学音乐学院 重庆 400000）

摘要：在世界音乐史上，贝多芬的32首钢琴奏鸣曲对钢琴音乐的发展有着巨大的贡献。这些作品表达了他崇高的艺术理念和丰富的个人情感，同时，这些作品的曲体结构也是最精致和最优雅的。后辈从贝多芬的作品中能够深切地体会到他那刚劲的气质、理性的深思和质朴的精神。贝多芬就像一位哲人，为世人献上了一曲又一曲讴歌人类灵魂的“圣歌”。本文通过对贝多芬第三十号E大调钢琴奏鸣曲（Op.109）的创作背景和各乐章的艺术特点进行分析，同时结合演奏实践，总结出对该作品的演奏技巧和情感处理等方面的一些想法，希望得到大家的指正。

关键词：奏鸣曲；演奏；情感

Abstract: In the music history of the world, Beethoven's 32 piano sonatas have enormous contribution to the development of the piano music. He expressed his highest artistic ideas and the most abundant personal feelings in these works. At the same time, the structures of these works are very exquisite and elegant. From Beethoven's works, younger generation can realize his bold temperament, rational thought and the spirit of simple. Just like a philosopher, Beethoven presented lots of songs eulogized human soul for the world.

According to the analysis of the creative background, the artistic characteristics of music and my own playing of the work, I summed up some ideas about musical skills and emotional expression on it. I look forward to getting some comments from everybody. Many thanks!

Key words: Sonata; performance; emotion

一、贝多芬第三十号E大调钢琴奏鸣曲（Op. 109）的创作背景

该作品创作于1820年，1821年在柏林出版。当时贝多芬已是风烛残年，他的身体和生活正陷入极度痛苦之中。他的健康每况愈下，耳聋、风湿、眼疾等，一并向他袭来，加之经济上的穷困潦倒，使贝多芬的性情变得极为暴躁，对现实感到绝望。此时，欧洲各国社会动荡，危机四伏，随着工业革命的爆发，催生着即将爆发的资产阶级革命。这一切引起了贝多芬的关注和思考，激发了他对民主、自由的渴望，并极大地鼓舞了他的斗志。贝多芬在这部作品中选择向神灵敞开自己的内心世界，用音乐来进行

人神对话，并试图在这种对话中寻求精神的慰藉、完成情感的释放，最终实现灵魂的解脱与升华。这个时期贝多芬的创作风格变得十分自由洒脱，或向巨制，或向微型，两极分化，把人生的苦难表现到极致，旋律中充满对天国的幻想与憧憬。他仿佛从一位热血青年转变成一位大彻大悟的无畏智者。

二、各乐章演奏及情感体会

该曲是一部感情丰富、细腻的作品，与贝多芬之前创作的钢琴奏鸣曲不同，其旋律更加柔美，对演奏者自身所具备的理解力、想象力、表现力要求更高。我根据自己演奏和观摩他人演奏的不同感受和体会，归纳总结出自己对该曲各乐章的演奏及情感体会。

1. 第一乐章的演奏及情感体会

该乐章写得十分自由，它既更快速度又变换节拍，快板和慢板主题的直接对立形成了一种双重的性质，它的结构匀称，具有很强的润饰戏剧性，快板和慢板之间实现了有说服力的统一，洋溢着温柔的情感，作者沉浸在对美好生活的回忆之中。轻盈的第一主题与沉稳的第二主题形成强烈对比，其间慢板的变化，使优美的琶音与珠落玉盘般的快速音群水乳交融，所具有的柔韧性，是贝多芬以往的奏鸣曲所没有的。整个乐章以一条雄壮而柔韧的旋律线串连起来，它惊人地预示了浪漫派作曲家未来的音乐，充满理想化，而这种理想化是贝多芬晚年创作突出的特征之一。演奏时以微笑和沉思的面部表情及轻盈的肢体动作来配合指尖的跑动，需注意以下几点：

（1）运用准确的演奏手法

该乐章涉及到的演奏手法颇多，有断奏、连奏、非连奏、双音、八度、和弦等，其基本概念是要对音乐进行层次分离、音色分离、立体分离。这要求演奏者在演奏过程中具有强烈的主体意识、丰富的想象力和娴熟的指尖技巧，赋予钢琴声音以多变的音色和层次感，避免造成声音的平面化、块状化、单一化。

该乐章的主要主题，其陈述部分在连绵不断的十六分音符的背景下，要做到两个一组地相连，注意连奏的技巧。连奏是钢琴演奏中最常见、最基本的弹奏技巧，是弹奏优美如歌的旋律、均匀流畅的经过句的基本方法，运用特定的触键与手指交替方法，把两个乐音连接起来，手指交替衔接必须在同一时间完成，中间

戏剧性，理解其声乐艺术的真正内涵，正确诠释，不仅是对作曲家的充分尊重，同时也为歌唱者去进一步学习贝利尼深奥的歌剧打下良好的基础。

三、结束语

在十九世纪这样一个美声唱法发展的黄金时代，意大利美声唱法的成熟与发展，为像贝利尼这样的作曲家开创了良好的创作环境，激发了作曲家们的创作热情。贝利尼的声乐作品（包括歌剧和艺术歌曲）的创作在一定程度上促进了演唱技巧的发展和提高。^[4]歌唱者通过歌唱技巧来展现作品，同时优秀的作品也激励越来越多的歌唱者去提高歌唱技巧。贝利尼的声乐作品正体现了这样的一种良性循环。其艺术歌曲除有着与同时期德国艺术歌曲作曲家们相同高度的评价外，更期待着被年轻的歌唱者去淋漓尽致展现，年轻的歌唱者亦可通过对贝利尼艺术歌曲的学习来不断提高自身的演唱水准。因此，贝利尼艺术歌曲具有非常重要的研究价值。

参考文献：

- [1] <http://www.docin.com/p-55281255.html>
- [2] 李林. 诗词与音乐的交融与会通——黄自艺术歌曲的美学意蕴[J]. 齐鲁艺苑: 山东艺术学院学报, 2006(1).
- [3] 喻莹莹. 罗西尼、多尼采蒂、贝利尼艺术歌曲选集[M]. 人民音乐出版社, 2007.
- [4] 洪江. 从《诺尔玛》看贝利尼歌剧的艺术特点[D]. 首都师范大学, 2004.

作者简介

陈莅蕊，1983.8.女，徐州师范大学音乐学院教师，意大利歌剧研究院硕士，研究方向：声乐演唱与教学。

不能间断，以突出主导的线条。

例1

在第62小节要注意休止符以及和声的变换，营造出绚丽的音响色彩。演奏时应注意倾听每一个音符，它所包含的意义，它的色调，所暗示的情感因素，所引发的听觉体验都是非常重要的。

(2) 准确把握节奏、结构

精准把握节奏是不可或缺的要害。从一拍一音到一拍八音都要精确均匀地进行分割，然后落实到演奏中。在第一乐章中，其基本节拍单位为2/4拍，但大多数的四分音符被切割为1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12等，要求演奏者对节奏比例有正确感知，才能正确演奏。

例2

(3) 突出戏剧性的情感冲突

乐谱上标记着部分表情记号和力度指示，同时，谱面上也存在没有具体说明的地方，这就给了我们自由发挥的空间。贝多芬所标记的“指示”一方面是客观存在的，另一方面又有不确定性。如果把谱面上标记的sfp之类的“指示”完全量化，音乐就变得没有生命力了。依据标有表情记号的乐谱结合自己的理解，演绎出鲜活生动的音乐，真实再现贝多芬创作当时的内心情感，这是演奏者最重要的任务，也最能体现演奏者的专业功底。

例3

2. 第二乐章的演奏及情感体会

该乐章在形式上十分简练，既严整又有伸缩性，是积极性的力感与消极性的沉静交错在一起的奇特音乐。刚柔两种要素在其间游刃有余地进行音乐织体上的对比，相互之间有着密不可分的关系，情感对比极其强烈，与第一乐章形成了强烈的反差，演奏该时，面部表情可以既忧郁又果决，肢体动作更具力量感。

演奏第二乐章需要注意以下两点：

(1) 演奏手法。要注意手指贴近键面的触摸感，控制好下键速度，做到手指的下键弹琴与放键（抬指）要在同一个发力点上完成。

例4

(2) 精确把握6/8拍的节奏

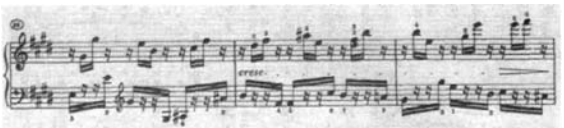
第二乐章以6/8拍的节奏贯穿整个乐章，持续的急板，切忌忽快忽慢，节奏不稳定会影响演奏的效果。

3. 第三乐章的演奏及情感体会

第三乐章情感体会：这一乐章是最为精彩的，由如歌的行板和六个变奏组成，是整部奏鸣曲的重心所在，精炼的主题和变化多端的曲调引人入胜。内容和表现手法都是优异的，变奏的速度、气氛、性质的对比具有典型的钢琴风格。该乐章重点在于准确运用多种演奏手法以及每一个变奏戏剧性的感情变化。

(1) 准确把握演奏手法

例5

第36小节注意各个起奏声部的相互呼应和十六分音符的断音效果，避免任何的连线，并保持均匀音乐的轻盈性质。

(2) 戏剧性的感情变化

第17小节开始，高音声部具有抒情的特点，而且与主题相反，可以自由的处理。这里的速度可稍慢些，倚音必须柔和地与E音一起发音，而左手的伴奏和弦应当柔和、饱满。

结语

第三十号E大调钢琴奏鸣曲(Op. 109)是纯净而充满爱意的，是贝多芬晚期浪漫主义作品的代表。在演奏中，我们要贴近贝多芬创作时的心境，融汇自身的情感，用最娴熟的弹奏技巧和最完美的外在抒情形式，尝试以说话、朗诵、吟唱、合唱、戏剧表演的姿态来进行，而不只是让手指做机械运动，力求精准、自然、完整地表达作品丰富的主题、内涵和情感。在内心有饱满的热情，对音乐有无穷的爱，这样才能赋予音乐生命力。但凡聆听过此曲的人，都会被旋律中激昂澎湃的热情和流淌在音符间的柔情蜜意所折服。我将贝多芬第三十号E大调钢琴奏鸣曲(Op. 109)锁定为自己的研究对象，通过观摩他人演奏，查阅文献资料，同时结合自己的演奏实践，运用所学的专业理论知识，尝试从演奏技巧、情感体会等方面对作品进行较为全面的剖析，多角度解读作品的创作背景、主题内涵和艺术特点，详尽阐述自己的心得体会，旨在抛砖引玉，引发争鸣，增广见闻，以求进一步提高自己对贝多芬作品的认知程度和演奏水平。

注释

1. 赵晓生著. 通向音乐的圣殿[M]. 上海: 上海音乐出版社出版社, 2006.12, 第272页.

参考文献

- [1] 罗杰·卡曼著. 音乐课[M]. 徐德译. 海南出版社, 2007.10.
- [2] 张方编著. 贝多芬[M]. 北京: 东方出版社, 1997.1.
- [3] 赵晓生著. 通向音乐的圣殿[M]. 上海音乐出版社, 2006.12.
- [4] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门大学出版社, 2005.9.
- [5] (苏) 克里姆托夫著. 丁逢辰译. 上海音乐出版社, 1989版

作者简介

刘畅, (1987—), 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 重庆市, 学校: 西南大学音乐学院研究生, 专业: 音乐学专业 钢琴演奏与教学研究方向。