

浅谈激动斗争旋律的弹奏技巧

——以贝多芬第五首钢琴奏鸣曲第一乐章为例

■ 任丽娜

【摘要】：路得维希·凡·贝多芬，伟大的德国作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一。他的《第五首钢琴奏鸣曲》短小，精炼，壮丽而简洁，充分显示了贝多芬作品的特点，是非常出色的作品。乐章具有粗狂、激烈、热情的，具有英雄式的反抗精神及阴暗的严肃气氛，乐章具有交响性幅度，它完整严谨、在正确的速度下加深了作者内心世界情感的表达。本文分析贝多芬奏鸣曲特点《第五首钢琴奏鸣曲》的曲式特点的基础上，总结第一乐章的演奏提示和技术。

【关键词】：贝多芬；《第五首钢琴奏鸣曲》；第一乐章；弹奏技巧

奏鸣曲，公元18世纪发展臻于完善，一般由三或四乐章组成。第一乐章通常以奏鸣曲，第二乐章为慢板，第三乐章为小步舞曲或诙谐曲第四乐章为回旋曲。

一、贝多芬奏鸣曲

路得维希·凡·贝多芬（1770-1827）伟大的德国作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一。因为他是世界公认的有史以来最伟大的作曲家，是人类同厄运进行不屈不挠英勇斗争的典范。贝多芬的32首钢琴演奏名曲，是继巴赫的48首平均律以后钢琴文献中的最大曲集。对理想的追求，对苦难的坚忍，对生活，人和自然的热爱，构成了这些奏鸣曲的重要内容。

贝多芬的奏鸣曲在形式上与莫扎特接近，继承了海顿喜欢和擅长的短小的动机来发展的作曲技巧，这种结合很好地表达贝多芬的诉求，如宏大构思，鲜明的对比和强烈的冲突。作曲技巧上，贝多芬运用发展的形式，其奏鸣曲比以往作曲家的要长而多。此外，贝多芬奏鸣曲力度和幅度较大，变化较多，还经常用强音（sf）和“突弱”，如不通过渐强而突然出现一个强音，渐强之后突然变弱，强音出现在弱拍等。

二、《第五首钢琴奏鸣曲》概述

《第五首钢琴奏鸣曲》是贝多芬1796-1798年总结了第一组奏鸣曲的成就后创作的。贝多芬用大型的四乐章曲式写了最初四首奏鸣曲以后，便开始探索奏鸣曲式的发展新途径。整个作品短小，精炼，壮丽而简洁，充分显示了贝多芬的特性，在贝多芬早期作品中占特殊地位。这首奏鸣曲的最大特色是三个乐章全部用奏鸣曲式写成，各乐章都显示出新的尝试，删去了小步舞曲或诙谐曲乐章的钢琴奏鸣曲。这三个乐章既保留了古典奏鸣曲的特有性质又处理得十

分简洁，乐念和内容非常宏伟丰富，拥有强烈的紧张感，它的形势十分紧凑，又有很强的表现力，全曲情绪热烈激昂。第一乐章表现的是激动的斗争，接近于人类热情而简练的语言，他是年轻贝多芬英雄戏剧性和悲怆风格结合的典型。

三、第一乐章曲式演奏提示

第一乐章是热情而强有力的、富于戏剧性的乐章，它自始至终贯穿着一种不可阻止的力量，充满了男性的决断力。乐章具有交响性幅度，它完整严谨、在正确的速度下加深了作者内心世界感情的表达，乐章的形成也很紧凑，统一的节奏脉动极其合理，连成整体，各个乐段所具有的不同形象栩栩如生。它热情而强有力，朝气蓬勃，展示了一股热的力量，充满了积极充沛的精力。

1、速度的把握

第一乐章的形式（奏鸣曲式快板）相当紧凑。Allegro molto e con brio 在本奏鸣曲第一乐章里，首先很重要的一点就是确定整个乐章正确的统一速度。在这里想找到统一的节奏脉动不是那么容易。一般人是用几种不同的速度，来弹这一乐章的各个不同段落。但是贝多芬的风格不容许演奏者自由处理节奏和任意改变基本速度。虽然第一乐章的各个段落有它们自己作为栩栩如生的节奏而与众不同的性质，然而全乐章由于统一的脉动而联系起来了。

2、踏板力度的把握

演奏此乐章在整体上要着重表现贝多芬的英雄性，斗争性。各段变奏之间的情绪和力度关系，有的是逐渐发展的，有的是对比突变的，而每段变奏内部的力度大致趋势都与主题相同。踏板一般采用弹放踏板，不要把太多的音混在一个踏板之中，踏板不要踩得过深，要与不用踏板的部分产生良好的衔接。弹奏主题是要表现出

以宁静的遐思空间，再次引出主题旋律。

贝多芬在西方音乐史上拥有神圣而又无可替代的地位，他的作品在音乐各领域中绽放着独特的光芒。对于钢琴奏鸣曲op. 57和op. 109来说，代表着贝多芬最具创作个性的中、晚两个时期的风格特点，斗争与平和是这两个时期的创作思想主题。把握创作思想主题是正确演奏贝多芬作品的关键，也是驾驭贝多芬作品的重中之重。■

参考文献：

[1] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门大学出版社, 1994, 9.

第1版.

[2] 于润洋. 西方音乐通史(修订版)[M]. 上海音乐出版社, 2003, 7. 第3版.

[3] 姚锦新. 贝多芬钢琴奏鸣曲作品57“热情”分析. 中央音乐学院学报[J]. 1984, 2.

[4] 钱亦平. 贝多芬的五首钢琴奏鸣曲. 音乐爱好者[J]. 1981, 2.

（西北师范大学音乐学院）

贝多芬的英雄性格,声音要结实,挺拔,集中,有弹性的演奏。右手放松,声音下去,手指有控制。左手和弦音要浓,但不硬,触键一刹那,要感到指尖与肩膀及全身各处的畅通。

3、节奏的把握

节奏要准确,整个声音必须是有一定分量的,不能忽而很死,很硬,忽而声音又飘起来,节奏上也不能摇摇晃晃,这将破坏严肃气氛和紧张的戏剧性。演奏者要保持十分严格的节奏脉搏,绝不能忽快忽慢地破坏者一强烈的脉搏。节奏的准确性还有一个重要的目的,就是弹奏快板乐章是为了起好序奏的速度,最好先在内心起好快板乐章的以四分音符为一拍的速度,打好乐章内在脉搏的基础。快板乐章充满了战斗的激情,有一股不可阻挡的,冲击的力量,毫不畏惧地冲击那敢于阻挡它的任何力量。在弹奏每小节第一音是应非常轻微强调一下,能清楚感觉小节的划分。同一旋律多次出现,应尽量用不同音色处理。乐曲中连线时划分乐句呼吸方式的重要标记。

四、第一乐章弹奏技巧

曲式分析第一乐章:很快乐并充满活力的快板(Allegro molto e con brio)c小调3/4拍子奏鸣曲式

1、呈示部(1-105)

(1-31)主部主题是三部分的综合乐段,由c小调的主音与属音的和弦构成。它包括两个动机,开头既有力的和弦和基本附点节奏的上行分解和弦,充满了一种坚定意志动机,加上三拍子的节奏,是惊人朴素和深刻的开端,是一个很有特性的主题,也是英勇、威武的冲动和悲哀、忧愁的叹息对比。第1小节和弦应该抓紧,之后的十六分音符和附点音符要用力量转移演奏,手臂和手腕要积极,一个音弹下去,保持极少重量在键底,然后马上转移到第二个手指上,有效转移了手指重心,连线结束时用手腕带动起来,在第4小节通常人们把第三拍弹成后面第一拍的起拍,这是不正确的。

(32-55)连接一小节休止以后开始了过度的段落,这是一个新的而又明朗的音调,它好像是安详的思索,它建立在新的主题素材之上。第48小节这地方很难弹。这是个8小节有持续音的段落。左手的低音降B要很肯定并且要保持到底。四分音符的线条要流畅,连贯,不能间断。第53小节开始的八音符,弹奏时手指低于手掌,运用手指自身的独立力量,使手指弹得平均准确。右手最

后一个八分音符要轻轻放掉。

(56-94)副主题(降E)在平行大调上。非常细致,旋律很多大跳,并以分解和弦伴奏,音乐热情蓬勃,略有不安之感。开始的56小节命令式地引向迅速发展和交替之路,是一个崭新的因素,8小节的双片断并变奏重复,从静思转入内心的活跃,左手的伴奏要连贯,指尖保持明确的触感,琴键起落迅速,几乎不用踏板。

(95-105)结尾 主要的压缩,激动的情绪在继续。安祥如歌的结束部主题结束了呈示部。第95小节要把高音声部弹得纯朴和很有表情,要准确的弹出休止符来。弹奏右手和弦时要很好调整和控制手指的力量,和谐统一,力度均匀。

第101小节 激动缓和了,逐渐趋于平静,不要放慢速度,最后几个小节和弦都是p的性质,要把感情发展完整。

2、展示部(106-167)

开始是主部的音调在大调明朗的色彩的重述,接着出现f小调,它是个新的音调,新的主题,是主部的“叹息”和副部的精致音型的综合。

第118小节这个在展示部出现的新主题相似副部。第一个八度F音由某些乐器(例如管乐器)奏出来的;手腕带动手指,力量向下。有弹性、自动弹到底,从琴键得到反弹力,手腕平稳,手掌必须有弹性离键。

第135小节这里(在高声部的E音以后)需要有一个短短的句逗。137小节左手要悄悄地加入,不要戳键,左手可悄悄地平稳加入,音量是P的性质。138小节这里左手是模仿,2小节以后是右手回答。弹奏这几小节时,控制好手臂力量,有支撑感,每个音弹到键盘根底,不要滑动,以放松手臂重量把声音自然弹出来,这样声音就会好听,舒服。

第155小节第三拍上的这些sf仅仅在右手上。到158小节(左手)这两个G音是跳音。右手的和弦应该与左手第一拍同时起来。主调的属和弦G在持续音上构成了10小节段落像拨奏一样。它表明坚定的音调在迅速增长,为以突然强奏开始的再现部作了准备。弹奏时,利用手的力量及手腕关节运动,以固定手指触键,下键深而有力。

3、再现部(168-284)

(168-190)主部主题c果断结束被缩短了,因而好像是被中断了。168小节这里是完全崭新的心理特征。

(191-214)连接部分的主题因素重

复,跳到新调,它高一个八度重述,必须加强音色的对比效果。

(215-271)副主题从F大调开始,然后转入c小调,它是优雅与戏剧性因素之间的斗争。

(271-284)结尾简洁与单纯的终止得出了严峻的结论——这是被苦难磨练出来的,准备着斗争和接受考验的一种新的胜利。第282小节没尾声,代替它的是两个强奏的和弦。把每个音抓紧集中到指尖,都弹到底,有力的结束。

五、贝多芬对世界的影响

贝多芬之所以赢得如此高的声誉,关键还在于他卓越的音乐天赋和热情奔放的性格于一身,有崇高的理想和强烈的社会责任感,有坚忍不拔的意志和不屈不挠得毅力。他以深刻,锐利的眼光,敏感地把握了时代和社会的脉搏,他的作品不仅体现了他巨人般的性格,而且具有了鲜明的社会性和深刻的哲理性。他为人类留下了一笔永恒的财富,对世界音乐的发展产生了巨大的影响。■

参考文献:

- [1] 王爱红. 简析贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》之第一乐章[J]. 大众文艺, 2010, 17.
- [2] 孙静. 贝多芬《C大调回旋曲》的音乐分析[J]. 宝鸡文理学院学报(社会科学版), 2011, S1.
- [3] 汪黎明. 贝多芬钢琴奏鸣曲“悲怆”诠释[J]. 音乐创作, 2011, 4.

作者简介:

任丽娜, 出生于1982年6月, 女, 汉族, 山西省太原市人, 本科, 助讲, 研究方向: 钢琴。

(山西旅游职业学院)

