

如何更好地演奏贝多芬的奏鸣曲

段冰清

(河南省商丘师范学院 音乐学院, 河南 商丘 476000)

[摘要] 贝多芬的32首钢琴奏鸣曲应是我们所接触的奏鸣曲里最难演奏的,也是世界上最难演奏的钢琴作品。我们应该如何去演奏贝多芬的奏鸣曲,或者是他的奏鸣曲被演奏成什么样子才算是好的演奏,成为每个钢琴学习者必须面对的问题。

[关键词] 音乐特性;创作特征

[中图分类号] G642

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-5489(2010)25-0131-01

1、正确的读谱了解其结构,音乐情感、速度的不同变化,乐曲的情绪和表情,音乐的性质和速度这些因素都直接关系到对整个作品风格的把握。提到正确的读谱,许多学生认为只是音符的正确、节奏的正确。而事实上除了这两者之外还有许多重要的标记,都直接影响对乐曲的理解、表现及对乐曲风格的处理。

1.1 音乐术语:包括乐曲情绪、表情、音乐的性质、速度等等。这些术语提示学生,乐曲是欢快的或抒情的、是快板还是行板或慢板,这直接关系整个作品的风格把握。

1.2 力度标记:在古典音乐中,一般从pp到ff之间就有p、mp、mf、f的六个不同层出不次。而浪漫派及后期作品从pppp到ffff,幅度更加宽。还有sf、sfz或cresc. dim等等。这些具体的力度标记,同样关系到了乐曲演奏中音乐的表现。

1.3 速度标记:如:放宽(Allargando)、减慢渐弱(Calando)、加快(Accelerando)、逐渐加快(Stringendo)等等。不同的速度变化直接影响乐曲的效果。因此,学生在演奏作品时要把握不同的速度要求,尽可能表达出作品的本意。

2、音乐特性是指音乐内容、情绪、形象意境等所决定的音乐的局部特性和总体风格。分析作品音乐特性是为通过把握不同音乐特征,结合自身音乐感觉把作品生动地表现出来,同时还要掌握一定演奏技巧。而抓住音乐特性则是表现音乐的关键。只有把音乐目标和技术手段完美结合起来,才会有比较完美的音乐表演。学生在演奏作品时要把握不同的速度要求,尽可能表达出作品的本意。音乐是通用的语言,是可以融入人的情感而存入人心灵之中。当我们准备表现某部作品时,首先要分清乐曲的特性。我们可以凭直觉来体验,或是标题、标记来确认,或以分析作品来感觉。

2.1 有的音乐是抒情性,以优美如歌的旋律来抒发情感,情绪上可以是亲切的、动人的或是安宁的。对这类音乐的表现应抓住其特征,抒情的、歌唱性、声音柔和优美。

2.2 较活泼的:在音乐表现上应是轻快活泼,节奏性强,声音明亮轻巧的。

2.3 激情类的:在音乐表现上是力度较大、手法较复杂,尤其要注重情感的投入。

古典时期音乐着重形式美、稳重、有秩序、合乎逻辑,同时又有大胆发挥、创造性、幻想的情感。在风格上严谨而优雅、简朴庄严、准确。在节奏上,作为音乐整体的一部分,以“极甚精妙和敏锐的手法”来处理。在旋律上,认为旋律是古典和浪漫时期音乐的“灵魂”。在力度上,不同于巴洛克时代的“阶梯式力度变化”。而是被另一种力度变化而代替,即在一个段落中强音和弱音更多突然的和戏剧性变化。如:古典时期的莫扎特-最杰出的天赋音乐奇才,而贝多芬是一位强烈而激情的不朽的咆哮者。他们两个人音乐十分具有代表性。罗曼·罗兰曾说:莫扎特的音乐是生活的画像,是美化了的生活。他的音乐总是指向心灵,并且始终表达情感或激情。而贝多芬的音乐,宣扬了自己生活和创作的准则,那就是最强有力的音乐。贝多芬的钢琴作品在我们的印象中,给他各级别可能是十级,或十级外,但这些都是我们一些表面的肤浅的认识。我们对贝多芬的钢琴奏鸣曲到底有多少认识呢?施耐德贝曾说过:“莫扎特很难弹”;傅聪曾说过:“肖邦真的很难弹”但是贝多芬的作品是遭议

论最大,现代钢琴家收录的曲子也很少涉及贝多芬的奏鸣曲,因为虽然想弹好莫扎特和肖邦真的很难,但大家对他们的了解,起码自己心理清楚应该如何去演奏,但对于贝多芬的钢琴奏鸣曲,我们可能根本就不知道,贝多芬的钢琴奏鸣曲应该如何去演奏,贝多芬的钢琴奏鸣曲被演奏成什么样子才算是好的演奏。正如贝多芬的作品是属于浪漫还是古典那样让人匪夷所思。

古典音乐具有完美的平衡,平衡了美妙完善的结构形式和情感内容形式。当然音乐史上还有不少高峰,比如浪漫时期,浪漫时期充分表达了情感,但在形式上却很少做到和谐一体。拿舒曼的第一钢琴奏鸣曲为例,乐思非常非常美,但在曲式上却难以理解,结构上存在重大缺陷,古典作曲家都有共同点:用最少的音符表达出深刻的情感,每个音符都在诉说,都有意义,但这也给演奏者带来极大困难。由于贝多芬处于古典与浪漫派的过渡时期,所以他的作品是按浪漫主义风格的来演奏,还是按古典主义来演奏,一直是人们在弹奏贝多芬奏鸣曲时犹豫不决的原因。奥地利钢琴家巴杜拉-斯科达大师的观点就是需要清楚地知道,贝多芬是一位古典作曲家,古典的一个法则就是“规范”,规则,规则,规则,不按规则就是“错”!当然其中很重要是速度的统一,遵循贝多芬的乐谱指示,特别是他的总体速度,按现代人视角来看偏快,为什么?因为以一个“较快”的统一速度来演奏,作品的结构感会特别清晰紧凑。所以大师会说:“现在随着年龄增长,我反而觉得贝多芬的曲速是完全正确的。”不要弹成“adagio”,否则贝多芬就变成柴可夫斯基了。

贝多芬创作的特征是:富有感召力的思想感情,重大深刻的内容、炽热的情感和坚毅的意志三者结合在一起。虽然贝多芬创作的和声语言和钢琴风格与我们时代的音乐语言相差甚远,但他作品的内在力量和深刻含义使他的创作至今仍感动着现代的听众,使他们心向往之,而在感动的程度上恐怕是其它任何一个作曲家都望尘莫及的。一个艺术家真正热情只有当它与分寸感和聪明的沉着结合在一起的时候才是可贵的,两个辩证对立的因素,炽热的情感和高度的分寸感的结合在极大的程度上体现着贝多芬天才的禀性。奏贝多芬的奏鸣曲属于艺术的二次创作,要加上自己对作品的了解,把握八分的规则性、二分的创造性,这就是演奏贝多芬奏鸣曲的难点所在。贝多芬不仅扩大了钢琴的演奏音域,增强了力度的对比,提高了手指的技巧,而且还加强了奏鸣曲式结构内部的对比因素,扩大了展开部的矛盾冲突和发展的动力,使得他的钢琴奏鸣曲远远地超过了前人,创造了自己独特的音乐风格。他的钢琴奏鸣曲具有更宽广、更富有戏剧性的音乐效果。由于贝多芬对钢琴奏鸣曲的卓越创造与贡献,使钢琴艺术的创作水平得到了很大的提高。贝多芬的32首钢琴奏鸣曲,是钢琴艺术发展史上的重要里程碑,在整个西方音乐史中占有极其重要的地位。

【参考文献】

- [1]罗曼·罗兰.贝多芬,陈实等译.从《英雄》到《热情》[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,2006
- [2]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].福建:厦门大学出版社,1994
- [3][英]杰拉德·亚伯拉罕.简明牛津音乐史[M].顾鼎译.上海:上海音乐出版社,1999
- [4]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [5]傅雷.傅雷傅雷与傅聪谈音乐[M].北京:当代世界出版社,2004.

作者简介:段冰清,河南省商丘师范学院音乐学院。

万方数据