

浅析贝多芬《c 小调 32 变奏曲》WoO80 的演奏

钟俊

(华东交通大学软件学院 江西·南昌 330013)

中图分类号:G40-014

文献标识码:A

文章编号:1672-7894(2011)22-0146-03

摘要 “乐圣”贝多芬除创作 32 首钢琴奏鸣曲以外,变奏曲便是他创作的另一块丰富的领域了。其中,要数他在中期阶段创作的《c 小调 32 变奏曲》最为著名。贝多芬创作的变奏曲大部分都跟莫扎特一样,以通俗性为内容,主题大都为大家较为熟悉的旋律。而这首变奏曲主题旋律则突破了贝多芬的常规,风格独树一帜,是一首深受大众欢迎的音乐会变奏曲。笔者从曲式结构、音乐理解、技术运用等多个角度对这一作品进行了研究分析,阐述各变奏演奏的具体方法,以便将纯正严谨的古典风格与深刻的感情有机地结合在钢琴的演奏上,从而将其表现得更加完美。

关键词 贝多芬 变奏曲 《c 小调 32 变奏曲》 钢琴演奏
An Analysis of the Performance of Beethoven's "32 Variations in C Minor" WoO80 // Zhong Jun

Abstract Besides composing 32 piano sonatas, "Music Emperor" Beethoven also had another prolific field, that is in partita. And of all his compositions the most famous one is the 《32 Variations in C Minor》 composed in his metaphase. Most of Beethoven's partitas have very pop contents and very familiar rhythms, just like Mozart's compositions. But this partita's topic rhythm breaks Beethoven's ordinary style and becomes a very popular composition often performed in concerts. The author of this thesis is studying on this composition from multi-angle including timbre, music comprehension and practice of methods. So when the pure and religious classic style can be well combined with profound feelings in the piano performance, the 《32 Variations in C Minor》 will be played perfectly.

Key Words Beethoven;partita;32 Variations in C Minor;piano performance

Author's address School of Software, East China Jiaotong University, 330013, Nanchang, Jiangxi, China

“乐圣”贝多芬是 18 世纪古典主义音乐的集大成者,同时他又是浪漫主义音乐的开拓者。他的音乐内涵丰富、思想深刻。《c 小调 32 变奏曲》是他中期阶段创作的著名钢琴作品,着重表现了他的英雄性、斗争性,是很具研究价值的一部作品。目前国内除但昭义老师、人民音乐出版社、时代文艺出版社等编辑的几种不同乐谱版本以及大师们演奏的音响资料可供参考外,对这首作品的具体分析研究的文字资料记载较少。为了更好地理解该曲的音乐内容,把握其演奏风格,笔者对这首作品进行了长期的学习并对其展开了细

致的研究与分析。同时,通过作品版本的对比与音响资料的比较,在音乐理解、音质的变化、音色的变化、踏板的技术运用等多方面有了较全面的认识。文章将从音乐风格、曲式讲解、演奏三方面具体说明。

1 贝多芬《c 小调 32 变奏曲》的音乐风格特点

18 世纪下半叶至 19 世纪二三十年代这一时期为古典主义音乐时期。古典乐派崇尚理性,追求形式结构的严谨,达到纯净的美感与平衡。

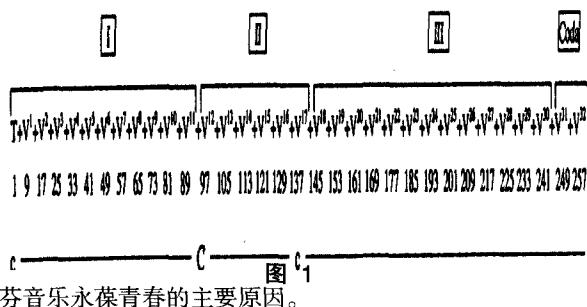
贝多芬(Ludwig Van Beethoven, 1770 – 1829)生于德国莱茵河流域的波恩。1789 年的法国资产阶级革命进步的思想意识给他很多启发,从而奠定了他人文主义世界观的基础。他深信人类平等,追求正义和个性自由,憎恨封建专制的压迫。他把英雄和平民都带进音乐,使音乐因渗透了太多的情感而变得具体化、形象化。^①

钢琴是贝多芬最喜爱的乐器,他在钢琴上所产生的灵感构成了他最具深刻内涵的音乐作品即 32 首钢琴奏鸣曲。贝多芬除创作奏鸣曲以外,创作得更多的作品算是变奏曲了。他创作的变奏曲共有 32 首之多,其中大部分都跟莫扎特一样,是以通俗性为内容的,此类的作品主题都是大家较为熟悉的。在各种变奏中,主题的轮廓依然留存,而且变奏技巧在不断展开,这些都充分反映出他卓越的即兴演奏本领。贝多芬写有通俗性变奏曲及音乐会用的变奏曲。在创作这类作品中,他把变奏曲视为严肃的形式,从而写作成大规模的乐曲,而且充分植入了华丽的技巧性。

《c 小调 32 变奏曲》作于 1806 年,即在贝多芬 36 岁那年完成,是他中期阶段创作的著名钢琴作品。这首曲子的主题旋律是贝多芬的原创,主题由八小节形成,左手弹奏的低音部显示和声进行,能给听众一种相当庄重、严肃的印象。在理解和把握作品丰富的音乐内容和风格的基础之上,需要演奏者从音质、音色、踏板的技术运用及音乐理解、结构等多个角度研究分析这一作品。

2 贝多芬《c 小调 32 变奏曲》的曲式结构

贝多芬《c 小调 32 变奏曲》其结构图式如图 1 所示,全曲主调为 c 小调。而调性在音乐表现中具有语义性特点,小调通常较大调音色更暗淡、更低沉。在贝多芬的音乐中,英雄性与哲理性为两种主要音乐形象。而在这首作品中,贝多芬塑造了一个意气风发、勇往直前、向命运抗争,最终走向胜利的英雄形象。在这首作品的几处变奏中,我们可以深切地感受到贝多芬真挚的哲理性沉思。贝多芬的音乐内涵深刻,表达着一种崇高的理想,这也是在两个世纪以来,贝多

芬音乐永葆青春的主要原因。

第一部分: Var I —— Var XI

第二部分: Var XII —— Var X VI

第三部分: Var X VIII —— Var X XX

尾声: Var X XX I —— Var X XX II

3 《c 小调 32 变奏曲》的演奏

主题: 主题只有 8 小节。其创作短小而精湛, 是全曲的核心。

速度为小快板。弹奏主题要表现出贝多芬的英雄性格,

图 2

声音结实、挺拔。主题特征为庄重, 但略带疑问。左手和弦饱满, 要听见和弦低音的半音旋律下行走向。右手放松, 声音下去, 手指要有控制地弹奏。节奏要把握准确, 特别是附点节奏更要准。从 f 到 p 的强弱对比要明显。最为重要的是要找到适合的速度统一全曲。

第一部分: Var I —— Var XI。

变奏 I 、变奏 II : 用 p 的力度演奏。十六分音符要求指尖力量集中, 手指积极主动地贴键弹奏, 做到均匀、平稳。左手和声音要集中, 右手需运用掌关节的弹拨能力, 特别要把握 3/4 拍的节奏韵律, 仔细聆听各音的音乐内涵。

变奏 III : 左右手合奏。稍强、情绪较紧张, 渐强、渐弱的幅度要更大些, 结尾收住。要把握好三拍子的节奏韵律, 但不能有明显的节拍重音。

变奏 IV : 平静的情绪。速度与前保持一致。右手三连音饱满、短促、均匀。特别注意聆听女高声部的旋律走向, 中间声部注意指尖颗粒性。

变奏 V : 较抒情, 如叹息般。右手的八度弹奏, 用掌关节力量架住, 音弹下去, 连线注意。左手低音弹得深些, 声音集中, 和弦整齐。

变奏 VI : 紧张、激动、向上的情绪。手指站住, 触键集中, 每个音弹均匀。注意力度, 开始四个和弦 ff。

变奏 VII : 沉思、理性情绪, 弱奏。左右手触键不同: 右手弱拍开始弹奏, 弹八度力量沉下。歌唱右手旋律, 注意乐句走向, 连贯地弹奏; 左手抚摸式弹奏, 低音弹得深些, 其他音安静、

平均。每一个八分音符要换一下和声踏板。

变奏 VIII: 充满希望的情绪。每个音弹均匀, 抚摸式触键, 平稳地运用手腕进行连接。可先进行和弦练习, 体会和声效果。注意乐句走向, 八度旋律音要突出。右手小指的旋律要突出强调, 做到连贯、流畅。渐强、渐弱的幅度要做出。

变奏 IX: 安静、叹息般的情绪。弱奏, 速度与前仍保持一致。注意女高声部的旋律, 要有准备地弹奏, 聆听旋律音。中声部要有所控制, 手指紧贴琴键, 力量沉到指尖。左右手弹成颤音, 均匀, 二连音与三连音要自然均匀地对好。结尾处可适当放慢速度。踏板根据旋律在小节第一拍换, 可加左踏板。

变奏 X : 热烈地弹奏。注意节奏韵律, 贴键弹奏, 和弦饱满。左手注意颗粒性, 力量集中到指尖, 找“点”的感觉并运用弹拨能力弹奏。右手弹奏八度运用手臂力量, 肘关节放松, 力量通到指尖。右手休止符应注意。踏板应少用, 只在 sf 时用。

变奏 XI: 仍需强调整节奏韵律, 体会节奏的内在动力。八度弹奏要运用手臂的力量, 声音厚实。右手的 4、5 指不要软。

第二部分: Var XII —— Var X VI, 转入同主音大调 C 大调上, 明朗、安静。

变奏 XII: 圣咏。平静、宁静、平和、沉思的情绪, 理性的思想弹奏。速度与第一部分保持一致。体会和声效果及声音的厚度, 平稳进行。右手的主题旋律安静、连贯。准确把握十六分音符的节奏, 不要太短。左手每小节第一拍低音弹奏得深些, 可稍延长一点。

变奏 XIII: 平稳、安静、朴素地弹奏, 声音要明亮、饱满。左手在大调上重复主题, 用手腕带动手指, 力量向下, 有起伏。右手注意声音色彩, 声音要均匀、平稳, 指尖站稳, 不要出现重音, 旋律不要起伏。每小节的第二拍使用踏板。

变奏 XIV: 左手如圆号音色。右手上方音与左手下方音为旋律音, 应仔细聆听, 注意旋律进行。右手双音弹奏整齐, 手指不要软, 触键动作小, 尽量贴键, 弹拨能力加强。手腕保持平稳, 音色统一, 情绪把握。结尾处可稍放慢些, 结束音收住。

变奏 XV: 从平静情绪到激动情绪。平稳, 乐句走向连贯, 尽量用手指把各音之间连接平稳。左手三连音不要给明显重音拍点, 自然、轻松弹奏。右手八度音平稳连贯进行, 旋律走向连贯, 可适当运用手腕, 体会落滚的感觉。踏板随低音换, 每拍踩一下。

变奏 XVI: 情绪稍活泼。左右手需配合好, 节奏把握准确, 放松、自然地弹奏。右手应重点练习, 注意乐句的大线条。

第三部分: Var X VIII —— Var X XX, 调性回到主调 c 小调。

变奏 XVII: 注意情绪的起伏, 从安静、平静到紧张, 接着又恢复平静情绪。理性思想仍占主导, 节奏与主题节奏应统一。注意各声部走向进行, 贴键弹奏。用内心去歌唱旋律, 伴

奏声部平稳。左手跨度大的音要有准备地弹奏,右手仔细聆听各声部。踏板随低音换,可使用左踏板。

变奏X VIII:把握准确三拍子的节奏。第三拍的音弹后果断收起,七连音处拍点把握准确。右手音阶弹清楚,每次休止后两个十六分音符都要断开。左手和弦饱满、有力。注意踏板的运用。

变奏X IX:较激烈的情绪。节奏与前一变奏仍保持统一。音与音之间平稳进行,尽可能贴键弹奏,注意音色。随着渐强紧张度也逐渐加强,fp的对比不要太大, p处仍是理性情绪。左手节奏把握准确,可先单独进行节奏练习。右手三连音均匀连贯,而左手和弦声音要饱满,双音要连贯。

变奏X X:热烈。整段大的渐强,一气呵成。左手要有颗粒性,注意乐句进行,每乐句渐强。右手和弦饱满,切分节奏。Sf处的节奏应准确把握。

变奏X XI:与变奏X X相统一。注意切分节奏。

变奏X XII:坚定、有力。半音阶进行,左右手八度手掌支撑住,手腕放松,手臂带动手掌,小指不能软。卡农形式,两手连接紧凑,各乐句渐强。结尾收住,但不要放慢速度。

变奏X XIII:音色较暗淡,注意聆听和声及左右手的旋律走向进行。左右手每小节第一个音都要强调一些,右手不仅要用手指数控制:还要加上手臂和手腕的力量。

变奏X XIV:轻巧、调皮、活泼。右手跳音轻巧而短促,用指尖弹奏。强调手指颗粒性,贴键,装饰音弹俏皮。不可忽视左手和弦进行,四个和弦一组,四个和弦用一次力量弹奏。可适当加入左踏板。

变奏X XV:稍平静。右手装饰音轻巧、均匀,贴键弹奏。节奏稳住。

变奏X XVI:辉煌、热烈。波兰舞曲的节奏,注意节奏韵律。和弦间及双音中各音弹奏整齐,第一个和弦音要有准备地抓起,运用弹拨能力,和弦弹后力量立即转移到下一个音。女高声部旋律音突出强调,弹奏动作小。声音结实而明亮。

变奏X XVII:热烈。有准备地弹奏,双音及和弦音弹整齐、轻巧。每一组音用一次力量,所有音都跳音,两手连接紧凑。速度统一,各音弹奏均匀,结尾处和弦抓住,运用弹拨能力。

变奏X XVIII:平静、沉思。广阔、宁静、舒缓的情绪,预示着斗争的来临。

变奏X XIX:活跃、激动。手指积极,各音均匀、清晰。说话似的弹奏。

变奏X XX:宁静而深沉,与主题速度统一。和声整齐有控制,聆听各声部旋律走向。

尾声:VarX XX I —— VarX XX II。

变奏X XX I:“暴风雨来临前的宁静”。紧张情绪,为热烈辉煌的结尾埋下伏笔。左右手节奏准确、自然。左手弹奏均匀,涌动性的律动感。仔细聆听右手旋律,音阶清晰、均匀、连贯。结尾处速度稳住,全段可运用左踏板。

变奏X XX II:最终走向胜利的光明。仍需注意全段节奏的统一。左右手均匀、连贯。第19几24小节的落滚处要平稳,不要跳奏。仔细聆听第25~32小节高、低声部的旋律。结尾处弹奏和弦力量沉下抓住,动作小,平稳进行,渐强下去,一气呵成。

演奏好这首变奏曲,不仅要求演奏者能够克服演奏技巧上的困难,而且还要求表达出其中的情感。这就需要演奏者深入理解贝多芬音乐的精神实质,只有这样才能避免将这首作品演奏成一首纯技巧性的乐曲。除此之外,我们还要了解和聆听钢琴大师们的演奏,如阿劳演绎的这首变奏曲非常细腻,对音色的控制极为出色,做到了将纯正严谨的古典风格与深刻的感情完美结合;他弹奏的速度偏慢但并不拖沓,技术的表现无可挑剔。多聆听大师们的演奏有利于我们更全面、更准确地把握这首作品的演奏。

4 结语

对于如何深入把握贝多芬《c 小调 32 变奏曲》的演奏,本文从以上三个方面进行了分析。纵观全文,笔者着重从钢琴的弹奏技术这个角度对作品进行了一些分析,总结出作品所涉及的钢琴技术类型及弹奏的要点。但是,仅仅掌握好这些钢琴演奏的技术并不表明能把作品表现好,这只是演奏好这首作品所要具备的一个前提。要理解这首作品的精髓,尤其需要注意的一点就是要把它放到它所处的时代背景——古典主义时期中去。它所处的时代也就决定了其风格特点和技巧的运用,只有真正地融入到音乐中去,才会更好地诠释其作品。

本文至此,笔者仍感觉对这首作品的研究远远不够,只是希望通过此次研究能够对实际演奏和教学提供一些帮助,也为今后继续深入研究其作品起到一定的指导意义。

注释

- ① 宋比多.论《贝多芬 D 大调小提琴协奏曲》第二乐章的演奏[J].艺术交流,2003(4).

参考文献

- [1] 刘庆刚.钢琴的演奏与教学——杨峻钢琴教学艺术论[M].北京:人民音乐出版社,2003,ISBN 7-103-02769-2.
- [2] (苏)涅高兹.论钢琴表演艺术[M].汪启璋,吴佩华,译.北京:人民音乐出版社,1963,ISBN 7-103-00872-8.
- [3] (波)约·霍夫曼.论钢琴演奏[M].李素心,译.叶琼芳,校.北京:人民音乐出版社,2000,ISBN 7-103-00004-2.
- [4] 吴晓娜,王健.钢琴音乐教程[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1999,ISBN 7-81030-628-4.
- [5] 宋比多.论《贝多芬 D 大调小提琴协奏曲》第二乐章的演奏[J].艺术交流,2003(4).

编辑 杨呈祥