

敲击命运的琴弦

——简析贝多芬《悲怆钢琴奏鸣曲》第三乐章的演奏特点

李玉峰

(渤海大学,辽宁 锦州 121000)

摘 要: 贝多芬被誉为“乐圣”,一生创作大量流芳百世的音乐作品。在他笔下的三十二首钢琴奏鸣曲中,第八首《c 小调“悲怆”钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作初期的巅峰之作。《c 小调“悲怆”钢琴奏鸣曲》创作于 1799 年,当时的贝多芬听力已经逐渐减弱,作曲家将对社会现状的愤慨和激情、反抗残酷命运与黑暗势力的情感寄予作品之中,力图追求美好理想和幸福的人生。

关键词: 贝多芬;《c 小调“悲怆”钢琴奏鸣曲》;演奏技巧

中图分类号:J657 **文献标识码:**A **文章编号:**1008—3898(2013)03—0040—02

贝多芬作为 18~19 世纪之交的作曲家,在他的作品中,钢琴奏鸣曲占有较大的比重。《c 小调“悲怆”钢琴奏鸣曲》音调庄严、情绪激昂、感情崇高,这些因素促成了贝多芬初期作品独特的音乐风格的形成。这部作品因其戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉,贝多芬在创作上探索和发展了钢琴奏鸣曲的新道路、新形式,无论在内容、旋律和结构等诸多方面,都渗透着一种日耳曼民族特有的理性,这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。很多人把《c 小调“悲怆”钢琴奏鸣曲》看成是贝多芬早期创作的一个里程碑。本曲的演奏技巧并不太难,被演奏的机会也非常之多,更是许多钢琴初学者爱不释手的曲目。因此,分析作品的演奏特点对于演奏者表达作品情感是非常有必要的。

一、音乐家——贝多芬

路德维希·冯·贝多芬(1770-1827)德国伟大的作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一,对世界音乐的发展(从古典主义时期到浪漫主义时期)有着举足轻重的作用,被世人尊称为“乐圣”。

贝多芬在一帆风顺之际,声名如日中天,然而不幸的命运降临到他身上,他有了耳聋的疾病。这是很残酷的打击,为了怕人发觉他耳聋,贝多芬逐渐离群索居,自己变得愈来愈孤僻。他所创作的作品也因耳疾的影响风格也有转变,感叹命运的不公平、对社会不满的痕迹越来越浓。在艰苦的创作环境中,命运仍不断折磨贝多芬,单是 1826 年就动了四次手术,但病情未见好转。1827 年 3 月 26 日下午,维也纳突然下了一场大风雪,伴着震耳欲聋的春雷,此时

贝多芬握紧右拳,咽下了最后一口气。

贝多芬信仰共和,崇尚英雄,创作了大量充满时代气息的优秀作品,作曲家在人间停留的 57 年中,完成了一百多部作品。贝多芬一生主要作品有交响乐 9 部;管弦乐几十首,《爱格蒙特序曲》最为著名;钢琴协奏曲 5 首,小提琴协奏曲一首;其他协奏曲 5 首;钢琴奏鸣曲 32 首,《热情》、《月光》、《悲怆》、《黎明》、《暴风雨》等最为著名;室内乐 80 首;歌剧 1 部《弗德里奥》;弥撒曲 2 首等。

二、对《悲怆》奏鸣曲第三乐章的研究

(一)创作背景介绍

《悲怆》奏鸣曲作品 13 号,题献给李希诺夫斯基,是贝多芬的 32 首钢琴奏鸣曲中最通俗的名曲之一,于 1799 年写成的。当时,正是欧洲资产阶级民主革命风起云涌的年代。贝多芬那时正值青年时代,血气方刚,他早就对帝国的封建统制有着强烈的不满情绪,因此,当资产阶级民主革命方兴未艾时,他自然接受这种进步思想,并成为一名共和思想的追随者。在这种情况下,写下了《悲怆》奏鸣曲。

(二)贝多芬《悲怆》奏鸣曲第三乐章的演奏特点

1、触键、音色及力度处理

《悲怆》奏鸣曲的触键及音色在不同的地方有着不同的处理和表现形式:

第三乐章,快板的回旋曲,触键方法跟第一乐章类似,是非常集中轻快的。弹奏时注意开头一小节是弱的三个跳音,然后到第 4 小节左手低音的 C-B-降 A 的旋律线,很容易被忽略,弹奏时要特别注

意。谱例 1:

到 19 小节的 p, 由于前面一小节有一拍半的休止空间, 这里应弹得沉重。谱例 2:

在力度处理上, 第三乐章回到快板之后力度也从第二乐章的由弱渐强, 在出现 f 的地方, 尤其是 ff, 要激烈地朝末尾推进, 其中频频出现 subito p, 这样的紧张感, 必须充分弹奏出来, 尤其是加在 185 小节的 ff, 要一直保持到 188 小节。然后进入 189 小节的 p 中。从 198 小节到 201 小节的 ff, 是这段的最高潮。最后的 ff, 要用稍微宽广的感觉弹奏, 不是渐慢 (rit) 的作用是使人的心情沉静下来。

2、节奏与速度

第三乐章快板, 情绪比较活泼、乐观, 因此速度也是比较欢快的, 20-27 小节的短小乐句必须浮现出来。谱例 3:

优美的立体式音乐波涛, 在拍岸后又流转回来, 逐次推进到 44 小节的过门乐句, 是作曲家随心所欲地驱使各种有趣的节奏或音阶谱写出来的, 这些节奏的交错, 又夹着 45-52 的短小副题。谱例 4:

一直活跃到第一主题再次登场。

3、情感的把握与处理

第三乐章它的主题带有田园风味, 情绪乐观、欢快。贝多芬把这个末乐章写得比较积极向上, 不仅是因为他继承了传统的写法, 更主要的是他的这首乐曲的思想情绪, 既有着愤世嫉俗的一面, 又有着他对未来抱着赤诚希望的一面。

乐章的中部, 出现了一小段近似民间舞曲的音调, 它表达作者没有被困难所吓倒的乐观情绪, 最后出现坚定的曲调, 表现出斗争的意志和必胜的信心。前面第二乐章的主题, 如同是悲怆性的凝固体, 到了这第三乐章, 我们又仿佛接触到明朗、天真的童心, 外表爽朗回旋曲的性格, 具有少女腼腆的、羞怯的感觉。

《悲怆》奏鸣曲富有逻辑性的发展, 表现出贝多芬从早年开始, 就以顽强的抗争精神对待生活, 在不停地斗争中, 争取获得自由与幸福。

作品 13 号《c 小调钢琴奏鸣曲“悲怆”》在贝多芬的创作演变中是一个重要阶段, 也是年轻时代贝多芬“悲怆”情结的全面写照。这种情结贯穿了他的一生, 奠基着他崇高的目标, 造就了他音乐的永恒与不朽, 铺就了他不凡的人生。这种情感的展示既是向同时代人昭示: 世纪末的悲怆已经终结, 一个新的世纪正在到来。也给后代人以启迪: 冷静面对现实, 在大自然的怀抱中英勇地去奋斗, 为了自由, 为了人类的友爱与和平。

参考文献

- [1] 唯民, 贝多芬论 [M]. 北京 人民音乐出版社, 1991.
- [2] 贝尔加米尼, 贝多芬和古典时代 [M]. 浙江人民出版社, 2003.
- [3] 罗曼·罗兰, 贝多芬传 [M]. 北京 中国友谊出版公司, 2000.
- [4] 汉密尔顿, 钢琴演奏中的触键与表情 [M]. 北京 人民音乐出版社, 2004.
- [5] 童道锦, 钢琴艺术研究 (上中下) [M]. 北京 人民音乐出版社, 2003.
- [6] 杨楠, 浅谈贝多芬钢琴奏鸣曲 OP. 10 之一的演奏特点 [J]. 音乐天地, 2012-02.
- [7] 李春颖, 贝多芬 c 小调第八号钢琴奏鸣曲“悲怆”第一乐章音乐分析 [J]. 大众文艺, 2011-05.
- [8] 贝多芬最著名的五首钢琴奏鸣曲 _musicpianoroom . 网络 (<http://blog.sina.com>) 2012-09.
- [9] 李静, 对贝多芬《悲怆》教学的一些理解 [J]. 艺术教育, 2007-07.