

贝多芬《热情》钢琴奏鸣曲教学难点探究

李海燕

(丽水学院 艺术学院,浙江 丽水 323000)

摘要:作为西方古典音乐最伟大的音乐家,贝多芬给后人留下了许许多多的经典之作,成了各国高等音乐教学的经典教材,《热情》奏鸣曲就是具有代表性的一首钢琴独奏曲。而要教好、学好、演奏好这一作品并非易事。作者根据自己对《热情》的感受理解及教学经验,对这一作品的教学难点从运用典范的音响形象、了解作品的创作背景、把握作品的曲式结构及弹奏要点三个方面进行分析并提出了相应的措施。

关键词:贝多芬;《热情》;曲式结构;教学难点

中图分类号:J624.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-6749(2007)04-0074-03

Study on the Teaching Difficult Points of the Piano Sonata “Appassionata” by Beethoven

Li Haiyan

(Arts College, Lishui University, Lishui Zhejiang 323000, China)

Abstract: As the greatest musician in the history of the western classical music, Beethoven leaves many classic works, which are applied as typical teaching materials of the advanced music teaching all over the world. The sonata Appassionata is a piece of the representative piano soli. But it is not easy to teach, learn, and play it well. Based on the author's own understanding and teaching experience, this paper analyses the teaching difficult points of the works from the following aspects: classical, the creative backgrounds of the works, the musical form and playing gist, and puts forward some countermeasures.

Key words: Beethoven; Appassionata; musical form; teaching difficult points

德国作曲家、钢琴家路德维希·范·贝多芬(Lndwig Van Beethoven 1770—1827)是集古典主义大成、开浪漫主义先河的伟大音乐家,也是近现代钢琴史上最伟大的钢琴大师。他一生创作了大量的钢琴作品,其中又以 32 首钢琴奏鸣曲最为经典,被西方钢琴家奉为钢琴音乐中的“新约全书”。

如果说贝多芬的交响乐表现的是社会的矛盾、人生的抗争和对大自然哲理性领悟的话,那么,他的钢琴奏鸣曲则更多地表现了这位伟大的作曲家的个人情感体验,更深刻地揭示了作曲家的内心世界。

《热情》奏鸣曲是贝多芬 32 首钢琴奏鸣曲中最为杰出的作品之一,结构严谨,手法丰富,意蕴深刻。列宁曾对高尔基说:“我不知道有没有比《热情》更好的东西了,我简直每天都想听它。这真是奇妙而非凡的音乐。我常常用自豪的,也许是

收稿日期:2007-04-17

作者简介:李海燕(1975—),女,浙江温州人,讲师。

幼稚地心情想:人能创造出什么样的奇迹啊!”^[1]然而,很多学生在弹奏该曲时很难把握作品的情感内涵,体现作品的艺术魅力。笔者从教学实践中体会到,要解决这些难点,须从以下几个方面加强对学生的指导:

一、运用典范的音响形象引导学生形成对作品的直观认识

笔者在教学实践中发现,不少学生在学习弹奏贝多芬《热情》奏鸣曲时,存在照本宣科的情况,拿到谱子就弹,依样画葫芦。虽然弹的节奏、音都准确,但所弹奏的乐曲往往在情感上、乐感上、表现力上都达不到要求,其原因在于对作品缺乏直观的认识和深度的了解。

俄罗斯著名钢琴家、作曲家拉赫玛尼诺夫在所著《优秀钢琴演奏的十大特点》中指出“学生怎样才能对作为一个整体的作品有正确的认识?显然最好的办法是听听音乐会上声望不容置疑的权威钢琴家是怎样演奏的。”^[2]这句话说明了典范音响所塑造的音乐形象,对学生正确的了解和表现音乐作品是何等的重要。笔者认为,认识一部作品不仅要从文字资料、分析乐曲结构入手,更要有实实在在的音响形象,这样才能让学生对音乐作品有更直接、更感性的认识。

不同的演奏家对作品的理解不同,演奏的风格、表现力也各不相同。如美籍奥地利钢琴家施纳贝尔是历史上第一位把贝多芬钢琴奏鸣曲全集录制下来的钢琴家,虽然技巧不如新一代钢琴家,但他善于把握作品的宏观结构、线条和风格。他演绎的《热情》音色层次分明,富于变化,节奏具有动力性。被人们称为“钢琴狮王”的德国钢琴家巴克豪斯,演奏效果气势磅礴,他的技巧扎实,演奏严谨精炼,忠于原作,给人纯朴的感觉。他弹奏的《热情》奏鸣曲富有阳刚之美,触键铿锵有力,连续的十六分音符均匀、干净利落。在学生接触和熟悉《热情》奏鸣曲曲谱时,教师可以先在音乐欣赏教室播放各个钢琴家演绎这首奏鸣曲的录音版本,听完后与学生一起共同进行讲解、比较和讨论,帮助学生从整体上形成对作品直观的、感性的认识,这样才能达到比较理想的教学效果。

二、从作品的创作背景入手加深学生对作品的理解

当然,仅有典范的音响资料是远远不够的,要全面完整地教好这首作品,教师还必须从介绍作品的创作背景、分析作曲家的创作理念入手,帮助学生从整体上把握贝多芬的创作风格。

这首奏鸣曲创作于1806年。当时,他已写作《英雄交响曲》,正在酝酿与写作《命运交响曲》。时代在作曲家的作品中留下了深深的烙印。贝多芬所崇拜的“共和理想”的偶像拿破仑,曾是抗击封建君主暴政的英雄,但取得政权后,拿破仑却加冕称帝,这就粉碎了贝多芬心中的憧憬,使艺术家陷于深深痛苦之中。他意识到,自由必须由人民自己去争取。此时,他的耳聋疾患加重。时代的重压与个人的不幸,使贝多芬愈益显出英雄本色。他选择了斗争,用自己的音符构筑起一座座英雄性的纪念碑。在这首奏鸣曲中,充满了激烈顽强的斗争精神,洋溢着令人振奋的热情。这首作品在出版时,被加上了“热情”的标题。由于标题与音乐情绪及作品实质相符合,多年来,一直沿用了这个恰当的标题。

正因为贝多芬巧妙的将对现实社会的不满以及自身的各种情绪等融合到《热情》中,使音乐情绪高度紧张,达到内容与情感的融合,才使得作品气势磅礴,鲜明的音乐形象及丰富的内涵,把英雄主义的气概推向了顶峰,是贝多芬“通过斗争走向胜利”的创作思想的很好体现。

对作品创作背景的上述介绍,有助于加深学生对贝多芬整体作品风格的了解和把握,体会贝多芬创作《热情》奏鸣曲时的心情,使学生能够站在更高的理性角度上,把各个乐章严密地组织起来,将感性与理性统一起来,使演奏在形式和内容上更趋于完美。

三、从曲式结构及弹奏要点入手帮助学生正确地弹奏作品

在学生从整体上对《热情》奏鸣曲的创作背景、贝多芬的作品风格有了相当程度的了解并将进入演奏练习阶段时,教师还应进一步从曲式结构及弹奏要点上来帮助和指导学生。

贝多芬《热情》奏鸣曲共分为三个乐章,第一乐章,f小调,很快的快板,12/8拍,奏鸣曲式。第二乐章,降D大调,流动的行板,2/4拍,变奏曲式。第三乐章,f小调,从容的快板,2/4拍,奏鸣曲式。以下以《热情》第三乐章各部分的曲式及弹奏要点来分析。

第三乐章是奏鸣曲性质和回旋曲性质的融合,各部分的更替用了展开的手法,也有新主题的插入。全乐章的速度不宜太快,节奏要求紧凑准确,跑句要有深度,掌关节要十分生动,指尖集中有力,腕臂放松,多用一些手臂的重量。

曲式结构:

I 呈示部(1—117小节):(1)引子(1—20小节);(2)主部(20—64小节);(3)连接部(64—75小节);(4)副部(76—96小节);(5)结束部(96—117小节);

II 展开部(118—211小节)

III 再现部(212—315小节)

IV 尾声(316—371小节)

引子中1—4小节军号声把人们从沉思中唤醒,它有英雄必胜的气概。这13个减七和弦的进行声音洪亮、节奏鲜明,如战鼓催征,揭开了斗争的序幕:



这里4小节ff强度的和弦弹奏不能太死、太硬、太僵,应将整个手臂的重量集中于指尖,弹奏的手指关节必须有牢固的支撑,手指下键的速度要快,这样弹奏的声音才既有爆发力又有弹性。

20—63小节都要运用大句子的气息连成,不要零碎,组成两个大段落。50小节旋律移到右手时,两个三度同音进行要弹得结实,富有弹性,用1、3指换2、4指容易弹出效果。

76—85小节旋律在左手,三度音的进行要有句子,第二句应加重语气,犹如人民阵阵的呼声。右手的第二拍要点出来:



弹奏时一定要抓住左手声部的旋律音,使他们串联起来组成长的句子,切不可弹成无联系的单音,破坏音乐的完整性与联贯性。右手应注意手腕的放松和手指的自觉活动,通过灵巧的触键将十六分音符弹得流利而富有光彩。

268—288小节是76—96小节副部的再现,三度旋律可稍清淡一些,有线条,但不要太响,有一种内在的力量,为287—314小节强烈的和弦进行造成对比。这段有不可阻挡的趋势,和弦都要弹得饱满、有力,节奏点要分明。

316小节起是尾声,开始两小节的二分音符和弦是为了稳住和调节前面火一般的气势和洪流:



这两大句和弦的跳音进行,力度不大但有弹性,节奏性突出,有冲击的力量,在弹奏上较难,指尖力量要集中,手腕要放松,用心去找它的节奏韵律。

351—361小节又经过几次模进、转调,顺利地回到了f小调,此段是第三乐章的高潮,琶音进行移到右手。从358小节起右手都成十六分音符的琶音进行,左手继续由I—V的和弦进行,显得威风凛凛,势不可挡,从中可以体会到中年时期的贝多芬有巨人般的力量,他顽强地与命运抗争,虽然有悲怆和痛苦的叹息,但锲而不舍的坚强意志以及不妥协的精神,使他完全成为一个胜利者。这一大段虽然是强有力的进行,但一定要注意分句、气息的组织,不能弹成浑然一片。左右手交替从弱拍出来的“点”一定要有内在的感觉。

(下转第98页)

还有人的能力特征。心理学认为,人们的能力千差万别,就每个人来说,能力在不同的方面、不同的时间的体现也是不一样的。在思想政治工作中,要注意扬长避短,把处在不同状态下具有不同能力的人的积极性都调动起来,让最合适的人做最适合的工作。

2. 掌握逆势心理理论和顺势心理理论,加强思想政治工作的有效性。所谓逆势心理,也叫逆反心理,是指当教育者按照目标对人们思想、行为进行引导、控制时,或对人们偏离目标的抑制、纠正时,被教育者所产生的一种排斥、抵触、抗拒情绪的心理过程^[3]。对持有逆势心理的人来说,他们或对思想政治教育似乎有一种潜意识的条件反射,无论是听觉器官还是视觉器官,接触到思想政治教育内容就会引起他们排斥、反抗的反应。尽管他们在抵制这些内容的时候并不真正知道自己是有益还是有害的。他们或对思想政治教育持有一种怀疑的态度,认为思想政治教育就是“假大空”。在思想政治工作中,避免和化解工作对象的逆反心理非常重要。处理得好,矛盾向有利的方面转化;处理得不好,矛盾就可能进一步激化。要避免和化解逆反心理,主要应注意以下几点:第一,工作要坚持实事求是,更要符合实际,不要讲大话、空话,少讲大道理,取得工作对象的信任非常重要。第二,要注意工作的艺术。思想工作者要不断提高科学文化水平和自身涵养,善于感染对方,以增加感召力。第三,双方要心理相融。思想工作者要态度诚恳、感情真挚,要富于人情味。这样,情感上沟通了,道理也就容易被接受。顺势心理则与逆势心理截然相反,是对外界教育评价接受和适应的一种心理状态。但是顺势心理也有积极和消极之分。积极的顺势心理有利于推进教育活动的进行,促进被教育者的自我完善,而消极的顺势心理则容易使人形成错觉,当教育评价和个人实际情况有出入的时候认不清自身的优劣势,以至于顺其自然下滑,造成更大的

波动。对于顺势心理,心理教育者应当因势利导,顺势激励。比如对于虚荣心比较强的人,可以在肯定其进取心、上进心的同时,引导其要自尊自爱,通过正当的途径获得利益;而对于安于现状的人,则可以引导其做好本职工作,同时鼓励他们在平凡的岗位上力争做出不平凡的成绩。

3. 用思维原理,发挥思想教育的诱导性。随着现代社会的快速发展,人们的文化、知识、智力水平都明显提高了,这同时也提升了他们的内在思考和探索能力。因此,对于思想政治工作者来说,那种“灌输式”、“填鸭式”、“说教式”的教育方法都已经不适用了,只有适应对象思维和想象的心理特征,“把思考的钥匙交给受教育者”,才能使思想政治工作真正落到实处,收到实效。这就要求我们思想政治工作者要运用“启发式”、“诱导式”的教育方法,调动教育对象的主动性和积极性,使他们成为发现者,而不是处于完全被动接受的状态。比如我们可以选择一些典型的先进事例,引导教育对象从他们获得成功的经历中总结经验,这样既可以提高他们的概括、分析能力,也可以通过自我对比而有所提升。

总之,心理学与思想政治工作的辨证关系决定了心理学在思想政治工作中大有用武之地。思想工作者学习心理学知识,将它融会贯通并运用在思想政治工作中是很有必要的,也是顺理成章的。

参考文献:

- [1]陈维安.思想工作心理学[M].北京:中国青年出版社,1996:4.
- [2]华琪.思想工作创新谈[M].北京:解放军出版社,2002:105.
- [3]王齐.论高校思想政治工作与心理学的有机结合[J].长沙铁道学院学报,2005,6(3):33—35.

(上接第76页) 最后九小节犹如短距离的冲刺,要全力以赴,在千军万马的号角声中圆满结束全曲。

通过对贝多芬《热情》奏鸣曲教学难点的探究,可以得到这样的认识:只要我们在相关教学环节中善于引导学生,帮助他们从整体上把握贝多芬的创作风格,分析作品的创作背景、曲式结构及弹奏要点,了解钢琴家的演奏版本,就能加深学生对作品的理解,从而取得良好的教学效果。

参考文献:

- [1]杨文.贝多芬《热情奏鸣曲》的创作手法及演奏处理[J].音乐探索,2005(3):93—96.
- [2]吴晓娜.钢琴音乐教程[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1999:187.