

贝多芬第二十七首钢琴奏鸣曲的艺术特点与演奏技法

蓝天棉¹,薛雪澄²

(1.丽水学院民族学院,浙江 丽水 323000;2 瑞安市马鞍山实验小学,浙江 瑞安 325200)

摘要:贝多芬第二十七首钢琴奏鸣曲,是他晚期钢琴奏鸣曲中非常典型的一首,该作品创作时,贝多芬身边的社会环境非常恶劣与复杂,加上个人情感等多重因素的影响,使得这一时期的贝多芬非常孤独而痛苦。因而,在这首钢琴奏鸣曲中,孤独、悲哀与绝望的情绪渗透其中,而另一方面,对于共和政体的期待与坚信,对于民主主义的同情,使得这首作品的情感复杂而充沛,音乐内涵非常丰富。与贝多芬的其他作品相比,本奏鸣曲的情感对比非常明显,为了表现理想与现实之间的斗争,整首作品洋溢着一种情感与理智争斗的矛盾感。从曲风上来说,乐章风格朴实而简洁,乐曲的速度非常具有伸缩性,因而在演奏的过程中,要特别注意这些细微的细节处理,无论是从力度上还是从情感把握上,都要注意力量的对比与伸缩变化。

关键词:贝多芬;第二十七首钢琴奏鸣曲;艺术特点;演奏技法

doi:10.3969/j.issn.2095-3801.2016.06.014

中图分类号:J624.1

文献标志码:A

文章编号:2095-3801(2016)06-0074-08

Beethoven' Piano Sonata No. 27: It Artistic Features and Techniques for Playing It

LAN Tianmian¹,XUE Xuecheng²

(1.College of Nationalities, Lishui University, Lishui 323000, Zhejiang;

2. Maanshan Experimental Primary School, Ruian 325200, Zhejiang)

Abstract: The No. 27 piano sonata of Beethoven is a typical one created in his later years. Affected by the adverse and complicated social circumstance and his personal emotions, Beethoven was very lonely and miserable during that period. Therefore, loneliness, sorrow and despair filled the sonata. On the other hand, his conviction in republic and his sympathy towards democracy filled the sonata with complicated emotions and rich musical connotations. Compared with his other piano sonatas, this piano sonata is marked by striking emotional contrast resulted from the clashes between his ideal and the reality as well as between sense and sensibility. While playing the sonata, it is necessary for pianists to pay attention to the details, especially the emotional aspects, the strength and the flexibility.

Key words: Beethoven; piano sonata No. 27; artistic feature; technique for playing

收稿日期:2016-09-03;修回日期:2016-09-27

作者简介:蓝天棉,男,浙江平阳人,副教授。

贝多芬被誉为当今世界最伟大的音乐家与钢琴家。其一生与音乐结缘,与音乐为伴,音乐就是他的生命。贝多芬一生创作出了很多旷世名作,为世人留下了无数的音乐宝藏。在这些作品中,《第二十七首钢琴奏鸣曲》是带有其晚期奏鸣曲典型特征的一部钢琴作品,这部作品自一问世,就引起了音乐界的轰动,因而,对该作品的演奏,可以让我们聆听到音乐大师贝多芬心灵的声音,让我们静下心来,细细梳理这流淌着的心灵之音。

一、作品创作背景

该作品创作于1814年,是贝多芬为了感谢给予自己事业上以及生活上的各种帮助的李希诺夫斯基伯爵而作。贝多芬创作这首音乐作品的时候,恰是李希诺夫斯基伯爵与宫廷剧院的女歌手斯图梅尔恋爱受阻,经过一番努力后终于有情人成眷属之时。因而,有人推测该作品是贝多芬受了李希诺夫斯基伯爵与斯图梅尔爱情的感染,被两人的真情所感动而创作的。这一推测并不是没有道理的,因为当李希诺夫斯基伯爵问起贝多芬这首奏鸣曲的题材内容时,贝多芬回答说:“第一乐章是描写理智与心灵的斗争,而第二乐章是与心爱的人交谈。”^{[1]321-322} 第一乐章表现了在情感与理智中挣扎的情感奋斗过程,而第二乐章则逐渐走向幸福而安静的情感世界,由作品的思想表达我们可以看出,这首作品与李希诺夫斯基伯爵的爱情经历是如此吻合,作为礼物送给他,是再合适不过的了。从作品创作的这些背景资料中我们可以看出,贝多芬的这首奏鸣曲显然带有非常丰沛的个人情感在里面。但是如果因此就将这首钢琴奏鸣曲定义为狭隘的私人情感的产物,那就大错特错了。在这首作品中,凝聚着很多的民族情怀。作品创作期间,恰逢法国在维多利亚与莱比锡打了败仗,整个欧洲的战局形势正在发生着改变。虽然在1814年的维也纳会议期间,贝多芬被众多国家的上层社会所推崇,但是个人荣誉的取得却无法掩盖贝多芬对于民族与社会的责任感。在这首钢琴奏鸣曲中,孤独、悲哀与绝望的情绪渗透其中,而另一方面,对于共和政体的期待与坚信,对于民主主义的同情,使得这首作品的情感复杂而充沛,音乐内涵非常丰富,表现了贝多芬在被战争、疾病、情感受挫以及各种不安定的社会环境与生活环境困扰下,努力在困境中寻求光明的思想情感。在这首音乐作品中,抗争与探索、在苦恼中寻求方向与光明的音乐意蕴非常强烈。因此,“在贝多芬这位音响诗人之眼和哲人之眼看来,理智同感情的激烈冲突不仅会发生在伯爵身上,而且还是一种普遍存在的人性”^{[1]322}。

二、作品的艺术特点分析

人们欣赏任何艺术作品都会涉及到与美学相关的问题,吴祖强先生曾说:“音乐作品的内容和曲式的关系也仍然属于内容与形式的一般关系问题。”^[2]对贝多芬第二十七首钢琴奏鸣曲而言,要领会作品的思想和表现内涵,除了了解相关音乐史的内容外,还要对该作品的艺术特点进行了解,从曲式结构、和声、调性、旋律、节奏等加以分析,以加深对该作品的理解。

(一)曲式分析

1.第一乐章曲式分析

第一乐章为3/4拍的e小调奏鸣曲式,节奏较快。从呈示部的主题呈现上说,在第一主题的节奏以一种生动活泼的基调作为开始,然后旋律开始放缓,并缓慢下降。然后再转入与开头部分一致的八度音程动机,在这一音程上上升,在经过部以音阶式的急速下降,运用连续性的激烈和弦进入到第二主题部分。在第一主题与第二主题的衔接部分,急速的变化与转折,表现了音乐作品澎湃的情绪释放式的诠释与表达。而在发展部,则又以单音的诠释方式开始,将幽静的单音作为发展部第一主题的材料,将幽深而静谧的音乐氛围渲染的非常到位。而再现部对于第一主题部分尾奏的复述,实现了较为圆满与完整的回想。

2.第二乐章曲式分析

相比于第一乐章而言,第二乐章的节奏较为舒缓,抒情性也更加强烈。调性也由第一乐章的 e 小调转换为 4/4 拍的 E 大调,曲式变为回旋曲式。整个回旋的主题是以三段体的形式呈现的。中间夹着一个经过部乐段,在短暂而繁忙的强柔之间的力度转换之后,第三乐段复归到第一乐段的柔和优美的旋律上。这种处理方式也恰恰符合了这一乐章的主题——情人之间的对话,甜美柔和,极为抒情的旋律。尾奏部分也是幽静而安然,让整个乐章充满了甜蜜而幽静的音乐气息。

(二)和声分析

贝多芬晚期的奏鸣曲作品,各个乐章之间的联系更加紧密,运用各种音乐素材实现一气呵成的音乐效果,为了让不同乐章之间的连接更为顺畅,利用频繁的速度与乐思变化让奏鸣曲的紧密度与整体性增强,这些特点都是由古典奏鸣曲向着自由浪漫主义奏鸣曲风格的重要标志。从这一点上来说,贝多芬在古典奏鸣曲曲式的发展方面,做出了开创性的贡献。同时,贝多芬后期的奏鸣曲在和声上变化性也非常强烈,利用频繁的和声变化,通过多个半音、等音变换、减七和弦与那波里和弦的运用,扩大了和声运用的范围,将和声的功能性弱化,增强了乐曲的浪漫主义色彩。具体来说,本奏鸣曲的和声具有以下特点:

1.和声语汇在音乐主题中得到了扩大与丰富

在本奏鸣曲中,通过各种调性的对比与频繁变换、交替使用,利用副和弦、副属和弦以及不协和和弦的运用,让这首奏鸣曲的和声语汇丰富多彩,变化性非常强烈,各种非常规和弦的运用,使主题的复杂性与对比性更为强烈。以第一乐章第 1~24 小节(见谱例 1)为例,在这一部分,各种和声语汇得到了有效的应用,使得该部分主题的对比性与复杂性都非常明显,更好地凸显了作品的音乐主题,增强了作品的艺术感染力。

谱例 1:第一乐章第 1~24 小节

2.大量不协和和弦被广泛运用

该奏鸣曲有大量的不协和和弦的运用,这种和弦运用方式,在第一乐章的展开部分体现较为明显。为了更好地实现转调,在第一乐章的展开部分使用了减七和弦,这些不协和和弦的连续运用,通过非正常解决的处理方式,推动和声的发展,为和声发展提供了动力。勃·阿拉波夫说:“在贝多芬的功能和声体系中,T-S-D-T有着鲜明的作用,减七和弦完成了非常戏剧性的功能。”^[3]

3.同主音调式的交替运用

在该奏鸣曲中,利用和弦渗透的方式,将大调与小调之间紧密联系在一起,彼此之间相互影响,相互作用,推动了调性思维的发展进程。比如在第一乐章的连接部,在第35~45小节中,贝多芬利用长音来强调a小调,用降b音等同于b小调的升A音,这个地方的同音异名和弦持续的时间较长,通过和弦的同音异名变换来成功实现了转调(见谱例2)。

谱例2:第一乐章第35~45小节

The image displays a musical score for piano, specifically measures 35 through 45 of the first movement of Beethoven's Piano Sonata No. 27. The score is written for both the right and left hands. The key signature is G major (one sharp, F#), which changes to A minor (no sharps or flats) at measure 40. The time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. A 'cresc.' (crescendo) marking is present in measure 38, and a 'f' (forte) dynamic is marked in measure 40. The score also includes fingerings and articulation marks.

4.和声节奏的手法运用非常典型

在这首奏鸣曲中,我们可以看到“和声节奏紧缩”手法的成功运用。这一和声节奏手法的运用,体现在第一乐章展开部的结尾引到再现部的过程中(见谱例3),主动机进行了分裂,首尾之间的动机通过叠置的方式进行了密接,整个和弦从八分音符开始,又在八分音符处结尾,中间分别经过了四分音符、二分音符、四分音符,这样通过由紧密到松弛,由松弛再到紧密的一个运动过程,在结束展开部的同时,引出了再现部。

谱例 3:第一乐章第 132~143 小节

通过上述和声分析我们可以看出,本奏鸣曲的和声运用方式多变,这也是贝多芬晚期奏鸣曲的一个典型性特征,这一特征是对古典时期奏鸣曲和声运用的一种突破与发展。

三、作品演奏技法分析

与贝多芬的其他作品相比,本奏鸣曲的情感对比非常明显,为了表现理想与现实之间的斗争,整首作品洋溢着一种情感与理智争斗的矛盾感。从曲风上来说,乐章风格朴实而简洁,乐曲的速度非常具有伸缩性,因而在演奏的过程中,要特别注意这些细微的细节处理,无论是从力度上还是从情感把握上,都要注意力度的对比与伸缩变化。

(一)第一乐章演奏分析

第一乐章的曲式是充满活力的快板,整个乐章的感情始终是非常充沛的。在演奏中要注重对情感的表达与力度的把握。

具体来说,在乐曲的呈示部的主要主题部分(第 1~24 小节),在一开始的第 1 到第 8 小节,演奏中弱起小节的力度把握尤其重要。在这 8 个小节的演奏中,每拍的第一个音都要通过加强来处理,通过第一个音的加强,来体现 *f* 与 *p* 的变化,从而将本乐段陈述的音乐语言表现出来,每个句子都要有较为明显的收束感。见谱例 4。在这里,音乐动机的对比与反复要强烈,以表达作者非常细腻的情感。在不一样的音区弹奏出同一个动机,形成更加多元的和声效果,从而让交响乐的感觉更加鲜明。

谱例 4:第一乐章第 1~8 小节

在呈示部主题的第二部分(第9~16小节)(见谱例5),与主题的第一部分一样,弹奏时仍然是以弱拍起,这样会形成一个具有统一性的线条。这一部分的旋律较为柔和,在演奏中要注意把握好音色,以 *pp* 来结束这一主题部分。

谱例5:第一乐章第9~16小节

在呈示部副主题部分(第55~68小节)(见谱例6),由于这一部分的音乐性格非常激昂而热情,在弹奏时,右手要控制好旋律的走向趋势,尤其需要注意的是,这里右手对于旋律的节奏一定要把握准确。副主题段落是呈示部的高潮段,因而在弹奏时要将这种高潮点加以凸显,在连接部的和弦处理一定要强而有力。在结束主题的部分,弹奏这个重复乐句的时候,一定要有非常坚定的力量感,这种坚定可以增强乐段的刚强性格,与弱拍中的柔弱力度形成强烈的对比,以表现作者想要呈现的音乐意蕴——情感与理智的较量,刚强与柔弱的对比。在一段的弹奏中,和弦一定要丰满,但是绝不能通过敲拍来实现这种丰满,而是要掌握好旋律线条,绝不能单纯地孤立弹奏和弦,否则无法形成完整统一的音乐表现效果。在弹奏八度旋律的时候,应该运用手腕的力量来实现位置的搬动。在左手十度的分解和弦伴奏部分,对于弹奏者的弹奏技巧有着极高的要求,因而这个地方是一个弹奏的难点,需要不断刻苦练习。

谱例6:第一乐章第55~68小节

在乐曲的展开部,通过音型与音区的不断变换以及大小调的交替,该部分乐曲的情感斗争性更为强烈。在这一部分的开始是 *pp*,是对主和弦的多次复述。中间声部的八分音符发展了主题材料。在弹奏这一部分时要将孤寂与空虚的感觉充分表现出来。随着情感的不断递进与加强,在到达第 120 小节的 *sf* 这一最高点时,左手的弹奏一定要深沉而平稳。在到达 C 大调属和弦时,两只手的交替弹奏要协调,相互呼应,以让音乐节奏性更强,伴音的弹奏要控制好音色,以增强整个部分的和谐感。

在乐曲的再现部,其主要主题部分做成了非常简洁的尾声,色彩感非常奇妙,因而弹奏时要以简练的手法来呈现,以一种充满诗意的优美来结束这一部分,因而在力度上一定要把握好,通过精准而细腻的力度处理,来体现本乐段悲叹般的音乐语言,用一种充满诗意的抒情,来让乐段的层次对比更加鲜活,不至于突兀,但是还要非常明朗。

通过以上分析我们可以看出,在本奏鸣曲第一乐章的弹奏中,“歌曲式的快板形式”,将贝多芬的音乐思想非常完整地呈现了出来,无论是从对音乐形象的诠释方面,还是从尖锐的心理刻画方面,该乐章都是非常经典的,在充分理解与把握创作者音乐思想的同时,对于这首作品本身的理解也会更加深刻。

(二)第二乐章演奏分析

相比于第一乐章而言,第二乐章的音乐性格更加轻盈,温柔明亮的曲调性质与第一乐章的晦暗、阴沉形成了强烈的对比,而带有奇幻色彩的小步舞曲速度,又让整个乐章充满了轮廓鲜明的活泼感。这一乐章的情感是非常饱满的,愉悦的情绪中洋溢着明快的气氛,那种带有亲和力的漫不经心,但又充满明媚和温暖。在这一乐章中节奏的变化非常丰富,音乐形象非常鲜活,而摇动的旋律线与切分节奏的运用,弱音与强音的交融对比等,各种带有贝多芬标签的音乐元素都得到了有效呈现。因此,在弹奏这一乐章时,要充分理解与把握贝多芬的创作思想与作品的音乐意蕴,只有这样,才能在演奏的力度掌控与情感表达方面,更加准确,更加到位。

在第二乐章的主题开始,是以一个变奏形式的重复乐段出现的,其终止是属于大调的完全终止。在前 8 个小节的主题部分,是从属音调开始的,旋律的风格是欢欣的、富有活力的,在前 4 个小节需要将嘲笑与温柔的音调对比表现出来,如歌的弹奏是需要特别注意的。

在第二乐章的中间部,延伸了主题性格,节奏是优雅的,然后复述了诙谐的姿态。这里与第一部分的联系并没有截然断开,而是延续了前 8 小节的挑逗的音乐性格,在弹奏时为了表现出这一点,左手的低音声部中的第一个音需要加强。

在第二乐章的第三部分,主题通过变奏得以延伸与发展,利用部分的复述与内部的扩展,将音乐以一种锐进的形式推进,在时而分离时而融合的交替变化的节奏中实现了最终的统一。由于这一部分的变化性特别强,因而在弹奏时要特别注意力度的掌控,尤其是在连接的时候不能太生硬。

综上所述,在本奏鸣曲第二乐章的弹奏中,需要注意强弱的对比与音乐情感的抒发。同时,由于该乐章的主要声部比较多,因而要注意每个声部的音响效果,特别是踏板的运用,有些地方比较难连接,需要借助踏板来帮助连接,以让整个乐段更加完整顺畅。

四、结语

通过对贝多芬第二十七首钢琴奏鸣曲的乐曲分析与演奏分析看出,这首作品的音乐情感是非常丰富的,情感与理智的碰撞与斗争,最终达到和解后的静谧与安然,通过多种音乐元素的使用,得到了有效的呈现。

参考文献:

- [1]赵鑫珊.贝多芬之魂[M].上海:上海音乐出版社,1997.
- [2]吴祖强.曲式与作品分析[M].北京:人民音乐出版社,2001:1.
- [3]勃·阿拉波夫.音乐作品分析[M].北京:人民音乐出版社,1985:119.