

贝多芬钢琴奏鸣曲演奏技巧分析

叱 培 虹

(青海师范大学 音乐系, 青海 西宁 810008)

摘要:贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲,是巴赫的四十八首平均律以后钢琴文献中的最大曲集。对理想的追求,对苦难的坚忍,对生活、人和自然的热爱,构成了这些奏鸣曲的主要内容。贝多芬的音乐具有强大的生命力,节奏往往在整首作品中博动,而他在发展主题方面的技艺,又总是和他对节奏的独特概念密切相关。在演奏技巧上,他采用相应的钢琴音区和以和弦织体包围旋律的特点获得歌唱性。踏板的运用成为强有力的表现手段并得以发展,通过歌唱与断奏的对比,多样而细腻的分句色彩变化手法,获得空前的富有表情的效果。

关键词:贝多芬;奏鸣曲式;创作背景;演奏技巧

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1000-5102-(2011)02-0098-03

贝多芬是独一无二的,是时代、命运、个性和勤奋造就的一代巨人。他成长于法国大革命时期,真诚地拥护民主、平等和自由,革命热潮令他热血沸腾,拿破仑英雄式的业绩又令他无限崇敬,他的音乐体现出这一时代性,体现出广阔的社会背景,而这大背景又与他对个人不幸经历的反抗相呼应,形成他作品中坚强不屈的斗争性。17世纪中叶,古典奏鸣曲的形式得以确立。此后这种形式几乎是古典及浪漫主义时期一切交响乐、四重奏等纯粹音乐的结构核心。贝多芬在音乐上的创新也是从奏鸣曲结构开始。他沿用了古典主义时期的音乐形式和音乐语言,但又赋予这些传统以全新的生命力。他大大加强了音乐中的紧张度和对比性,音乐由激动不安到惊心动魄的变化幅度极其巨大,主题情绪对比显著,为此,他扩展了奏鸣曲式,展开部规模扩大,他的三十二首钢琴奏鸣曲各章的次序不是墨守成规地依照快—慢—快的成法,同一章内各乐思间的关系变得自由了,各连接句或连接段也大为扩充,且更有生气,有了更大和更独立的音乐价值。

一、奏鸣曲式

今天所指的奏鸣曲,是一般由三或四个乐章组

成的套曲,在十八世纪时已发展到完美的地步。第一乐章通常以奏鸣曲式写,第二乐章为慢板,第三乐章为小步舞曲或谐谑曲,第四乐章为回旋曲。^[1]贝多芬奏鸣曲与他的先辈海顿和莫扎特的相比较,在形式上更接近于前者,也许因为贝多芬是海顿的学生,继承了海顿喜欢和擅长用短小的动机来发展的作曲技巧,但事实说明这样的做法非常适合于贝多芬用以表现他所要求的内容,如宏大的构思,鲜明的对比和强烈的冲突。作曲技巧上,贝多芬是一位无与伦比的巨匠,他运用的发展形式,可谓得心应手,来去自如,许多瑰丽雄伟的乐章就由此而产生。演奏者如果能够多弹奏一些海顿奏鸣曲,对弹奏贝多芬的奏鸣曲会有很大帮助。

莫扎特的奏鸣曲是另一种式样,他是一位杰出的歌剧作曲家,即便是器乐作品,歌唱性、抒情性也比较强,其中有着像咏叹调那样的长长的旋律,跟海顿和贝多芬的略有不同。当然,作为对古典奏鸣曲的修养,弹奏莫扎特奏鸣曲也是为弹奏贝多芬奏鸣曲做准备。

演奏者需要大致了解这种较为复杂的曲式。如呈示部、发展部和再现部,如呈示部和发展部中的主

部和副部,还有各种连接和发展的部分,像韧带和经络那样遍布全曲。

发展部是奏鸣曲式乐章的中心部分,其中包括以不同材料来发展的不止一个部分。贝多芬奏鸣曲的发展部比以往作曲家的要长而大得多。这也是他的奏鸣曲特征之一。“热情”奏鸣曲发展部分的长度相当于整个呈示部,把音乐推进到了最高潮,可谓淋漓尽致。

调性布局也是这种曲式的特点之一。如果不是这样,也就不会有呈示部和再现部的区别。此外呈示部和再现部各有小结束部,全乐章另有结束部。“暴风雨”奏鸣曲第一乐章的结束部则很简短,仅一句而已。“黎明”奏鸣曲第一乐章的结束句则很长,简直像另一个发展部。

演奏者如果熟知以上这些,就能站在更高的理性角度上把乐章严密地组织起来,使演奏在形式上和逻辑上更臻于完美。

二、力度和强音

贝多芬的奏鸣曲力度幅度较大,变化较多,还经常用强音(sf)。这些是他常用的表现方法。他亲自写上各种记号,与其说是作曲家出于细心,不如说是出于音乐内容之必需。假如我们从头到尾都以几乎一样的力度去演奏莫扎特的某一些奏鸣曲,还能听得过去,但那样去演奏贝多芬的就根本不行。这些力度变化和谱上的音符一样,是整个作品不可分割的部分。

以下是常见的力度变化方法:不通过渐强而突然出现一个强音;渐强之后突然变弱;强音出现在弱拍或后半拍等等。不错,这些听起来都比较生硬逆耳,然而这却是贝多芬的特色之一。下面举几个例子加以说明。

“悲怆”奏鸣曲第一乐章里,有几个用同一材料写成的乐句,因为力度不同而突出了各自的不同性质。呈示部的第一句,弱而没有渐强(渐强从第5小节才开始),显得阴暗而紧张。发展部的第一句,用同样的材料写成,谱上写有渐强,需要狂飙式的效果。呈示部和再现部结束处的一句(自121小节起和自285小节起)是强,用以表现信心和力量。^[2]

第七奏鸣曲第一乐章的第一句,没有渐强,最后的A音却是强音(sf),这一句常被人不自觉地弹成渐强。^[3]

第九奏鸣曲第三乐章的第一句则相反,是由渐强到突弱。这里突弱也容易被人所忽略。“月光”奏鸣曲的第三乐章的第一句,也是由弱到突强。只有到第三句以后(从第7小节起)音乐才进入渐强。^[4]

至于弱拍和后半拍强音的例子很多,随便翻开书页都能找到,这里不再列举。

这些变化和强音要做(表达)到什么程度,是每一个演奏者自己需要考虑的问题。它们不是简单的记号,后面隐藏着各种各样的情绪变化,这才是问题的核心。

三、音色和踏板

贝多芬自己的演奏,与莫扎特的玲珑细巧很不一样,他喜欢热情而宏大的演奏,也喜欢用当时音色较为浑厚的英国制的勃罗德伍德牌(Brondwood)钢琴。但这种乐器也还不能满足他的需要。他经常把琴弦弹断,可见弹琴不仅限于用手指。这种宏大的演奏风格,通过李斯特传到今天。贝多芬在弹奏方法上也是一位先驱,否则,怎么能弹出他在乐谱上所要求的那些变化呢?

除力度之外,贝多芬对音色也有他的想象和追求。非常典型的例子就是“月光”奏鸣曲第一乐章,那种音色效果简直像几十年以后的肖邦作品。肖邦称踏板为钢琴的呼吸,贝多芬看来也深知其中道理。全部奏鸣曲中写了踏板记号的地方,虽然是有限的几处,效果之明显和强烈却使人惊异。“月光”奏鸣曲第一乐章的效果跟使用踏板是分不开的。

“暴风雨”奏鸣曲第一乐章的广板部分,有贝多芬所写上的踏板记号,这也十分必要,否则就会非常干枯。在这一乐章的结束部分(第219小节起),贝多芬也写上踏板记号,听起来犹如远处雷鸣,动人心魄。但更奇妙的是这一乐章的两句“宣叙调”部分(第143小节起和第153小节起),贝多芬要求每一整句只用一个长的踏板,这就会造成声音的混杂不清,不少人难以忍受,就早早地把踏板改掉或换掉。岂不知贝多芬所需要的恰好正是这种空谷回响似的混杂不清的效果。^[5]联系上文提到的力度和强音运用来看,贝多芬的确有点古怪,有很强的个性和很强的创造力,有时的确为一般人所不易理解和接受。听到他的音乐,就像遇到一个倔强的人。他虽然经常出入于宫廷、客厅和上流社会,却不是一个温文尔雅的翩翩公子。不必奇怪他会有一些出人意外的想法和举动。

不过,考虑到现代钢琴比那时的延音性要好得多,所以“宣叙调”部分的踏板,在中间可以适当地改为半个踏板的方式换上两三次,但要注意保持低音延续,而且一定不能换得使声音干干净净。

“黎明”奏鸣曲的回旋曲开始之处,贝多芬也写上要用一个很长的踏板,其间包含了一些二度音进行,主属和弦与大小调交替进行。这样当然造成了

不协和与混杂的效果,但这也正是音乐所需要的,可以增添幻想和诗意。不过由于与上例同样的原因,在中间也可以适当地换半个踏板,但需要注意保持低音的延续。可能有人主张在现代的演奏钢琴上,可以用中间的第三个踏板来保持那个非常重要的低音,而又不会使高音混杂不清。

我们还可以在像第十三奏鸣曲、第二十六“告别”奏鸣曲、第二十九奏鸣曲、第三十奏鸣曲、第三十一奏鸣曲和第三十二奏鸣曲中,找到少数的踏板记号。贝多芬使用踏板记号非常谨慎,一旦写上,就需要我们加以重视并仔细推敲。没有写上踏板记号的地方,当然也需要恰当地使用踏板,那是演奏者的任务。如果打开一本乐谱,上面写满了踏板记号,那就是编订者所为,要跟原作所有的踏板记号区别开来。

贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲,是巴赫的四十

参考文献:

- [1]王丹丹.外国音乐简史[M].上海:上海音乐出版社,2007.
- [2][3][4]钢琴艺术[M].北京:人民音乐出版社,2001.
- [5]贝多芬 32 首奏鸣曲注释[M].刁蓓华,陈复君译,西安:世界图书出版西安公司,2000.

八首平均律以后钢琴文献中的最大曲集。对理想的追求,对苦难的坚忍,对生活、人和自然的热爱,构成了这些奏鸣曲的主要内容。贝多芬的音乐具有强大的生命力,节奏往往在整首作品中博动,而他在发展主题方面的技艺,又总是和他对节奏的独特概念密切相关。在演奏技巧上,他采用相应的钢琴音区和以和弦织体包围旋律的特点获得歌唱性,踏板的运用成为强有力的表现手段并得以发展,通过歌唱与断奏的对比,多样而细腻的分句色彩变化手法,获得空前的富有表情的效果。贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲,有着与他交响乐相近的博大构思、宏伟气魄和深邃内涵,他集巴罗克时期到维也纳古典乐派时期钢琴音乐创作之大成,发展和提高了现代钢琴音乐的表现力,开创了浪漫派音乐的先声,在整个钢琴史中具有里程碑的重要地位。

Technical Problems on Beethoven's Piano Sonatas

CHI Pei-hong

(The Music Department of Qinghai Normal University, Xining 810008, China)

Abstract: Beethoven's thirty-two Piano Sonatas are the biggest piano albums in piano literature after Bach composed forty-eight average laws. Beethoven had been composing compositions from his youth to old age. During that period, it reflected his unusual life. It constitutes the main contents of his sonatas to pursue ideal, bear suffering, love life, human and nature. His music has powerful life force. His rhythm is beating in his whole compositions. His skills on developing music theme are deeply involved in his unique concept on rhythm. On playing skills, he uses the relative piano tone and chord circle the rhythm to get the result of singing. The piano pedal used becomes powerful techniques of expression. Through the comparison singing and staccato, the change of various and subtle clauses, his sonatas get wonderful effect.

Key words: Beethoven; sonatas; creation background; playing skill