

浅论贝多芬《降E大调第五钢琴协奏曲(皇帝)》的交响性

郑园梦

(中国音乐学院,北京 100000)

摘要:《第五钢琴协奏曲》是贝多芬创作的最后一首钢琴协奏曲,也是他在协奏曲领域里的终结之作,整部作品在各方面都代表着贝多芬协奏曲创作的最高成就,尤其是进一步推进了协奏曲的交响化倾向,开启了浪漫钢琴协奏曲创作的大门,对后世的影响是及其深远的。分别从作品中丰富的钢琴演奏技巧及表现力、钢琴与乐队之间的戏剧性冲突、作曲家对乐曲乐章之间的设计及华彩部分的独特处理等几个方面进行了分析,并举例加以论述。

关键词:贝多芬;《第五钢琴协奏曲》;交响性

中图分类号:J 605 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-0142(2008)04—0098—03

贝多芬在一生中共创作了五首钢琴协奏曲以及一部小提琴协奏曲,《第五钢琴协奏曲》作品73号(《皇帝》)完成于1809年,是他继第五和第六交响曲之后问世的又一部杰作。由于种种原因,直到两年后的1811年11月28日,这首协奏曲才同公众见面。这时贝多芬的耳聋已经相当的严重,已经无法再像前四首钢琴协奏曲首演时那样亲自担任独奏。这对于贝多芬这样一位曾以辉煌有力的演奏而享誉维也纳乐坛的钢琴家来说确实是很大的遗憾,但这首协奏曲的艺术价值以及日后为他赢得的崇高赞誉却足以弥补这一遗憾。

或许很多人会据此以为它的“标题”《皇帝》是恰如其分的,但“皇帝”实际上不能被理解为这首协奏曲的标题,因为它同贝多芬创作的原意无关。据音乐学家研究,它很可能是被贝多芬同时代的钢琴家、指挥家和作曲家约翰·克拉默(Johann Baptist Cramer,1771—1858)加上的^①。因而,尽管在这首协奏曲的宏伟规模和雄浑笔法中不乏帝王般的气概,就艺术价值而言它也完全无愧于协奏曲王国的冠冕,但它绝非颂扬皇帝的标题音乐,而是一首“无标题”的古典协奏曲。

《第五钢琴协奏曲》是贝多芬创作的最后一首钢琴协奏曲,也是他在协奏曲领域里的终结之作,在各方面都代表着贝多芬协奏曲创作的最高成就,尤其是进一步推进了协奏曲的交响化倾向。在音乐史中,协奏曲一直是交响音乐中相对大众化的体裁,它因结合了交响性和独奏乐器的技巧而深受听众的喜爱。近代协奏曲在古典主义作曲家莫扎特的手中达到了成熟的阶段,并最终奠定了沿用至今的协奏曲曲式与风格^②。贝多芬早期创作的第一、二首钢琴协奏曲受莫扎特的影响较深,因而在创作上基本沿袭了古典协奏曲的创作模式而相对缺乏自身的个性。在第三、四钢琴协奏曲中,贝多芬开始将协奏曲式和奏鸣曲式进行了新的大胆融合,进一步扩展了协奏曲的规模,同时又创造性地增强了曲式上的连贯性。在创作《第五钢琴协奏曲》时,贝多芬虽然仍旧保留了协奏曲三个乐章的划分和这一古典主义曲式的大轮廓,但是扩大范围、深化内容^③,使之具有了空前宏伟的气势。此外,作品在充分发挥钢琴的性能与技巧的同时还不忘突显出乐队的强大力量和丰富色彩,以及钢琴与乐队之间的戏剧性冲突,进一步拓展了钢琴协奏曲交响化的空间。而这些表现手法都以远远超出了古典乐派创作的可能,并为后来浪漫主义交响化协奏曲的创作开辟了道路。

一、钢琴的演奏技巧使《第五钢琴协奏曲》获得交响性的戏剧效果

在《第五钢琴协奏曲》里,几乎可以碰到所有常用的钢琴演奏技巧:快速经过句、半音阶与颤音、辉煌

作者简介:郑园梦(1979—),女,山东青岛人,讲师。

的八度以及琶音、和弦等等。而且在表现形式上,贝多芬也对发挥技巧的段落进行拓展,打开了新的表现领域。以全曲开篇为例(1—10小节),钢琴从一开始就占据了令人瞩目的地位。随着乐队齐奏出雄浑的降E大调主和弦,钢琴立即出现并演奏出气势磅礴的华彩乐句。此后,乐队又相继奏出降A和降B两个和弦,而钢琴也以同样的气势加以回应,这其中包含了快速琶音、音阶、和弦以及分解八度的上行等多种高超的演奏技巧。并且它所掀起的浪潮几乎遍及钢琴键盘的整个音域,最高音多次达到小字四组的“c”音。足以显示出贝多芬对现代钢琴宏亮音响的挖掘和展示,也堪称贝多芬最深刻有力的钢琴写作手法。

强烈的力度对比也使得这首协奏曲的钢琴部分更具有动力性和紧张感,效仿了交响曲戏剧性表现的创作手法。第一乐章展开部中强烈的力度对比就是极好的例子。再比如第一乐章的结尾处,从第542小节开始,钢琴声部一气呵成,在长达39个小节的过程中运用各种演奏技巧,在力度上经历了由ff—p—pp—f最终到达ff的强烈演变,音乐也以此构筑起之后宏大的尾声。以及第二、第三乐章的连接部中由pp—ff的力度对比等等。此外,动力性节奏的运用也为钢琴声部更好的刻画乐曲的音乐形象起到了画龙点睛的作用。如第一乐章主题中连续上行的附点节奏、第二乐章中连绵不断的三连音、以及第三乐章主题中切分音节奏,都极大地发挥了钢琴的表现力,同时也恰到好处的勾勒出三个乐章截然不同的音乐形象特征。

二、钢琴与乐队之间戏剧性冲突推动了乐曲交响化发展

早期的协奏曲,一般限于在宫廷中演奏,乐队声部只是起到衬托辅助的作用,因而在编制上比较单一,仅是由弦乐队组成,乐器数量也较少。到了莫扎特时期有所发展,加入了少量管乐甚至打击乐。

随着交响乐这一体裁的逐步发展,特别是到了贝多芬的手中,由乐队演奏的交响曲也已经成为了具有强大感染力、声势宏大的精神戏剧,其构思以及规模都远远超出了仅限于在贵族沙龙中演奏的形式。因而贝多芬在其钢琴协奏曲中同样不忘突显出乐队的强大力量和丰富色彩。除了为主奏乐器钢琴起到协奏的作用以外,还极大增强了乐队与钢琴之间的戏剧性冲突,表现出两者之间强烈的对比、对抗性关系即“竞奏”,以期共同推进乐曲的交响化发展。这也正是《第五钢琴协奏曲》中最显著的一大特点。

如第一乐章展开部(304—332小节),音乐以钢琴与乐队声部大篇幅的“力度对抗”为中心展开,可以说这是一场深具戏剧性力量的“对抗”。钢琴运用了深沉有力的大和弦及八度,以ff的力度进行演奏,乐队则以压制式的强大力量同钢琴逆向行进,制造出两股相互抗衡的力量,之间的对话就像在卡农曲当中一样。几番回合之后,二者逐渐趋于平静,最终在轻柔舒缓中融合在一起。

又如,乐曲的第三乐章则完全可以看作是钢琴与乐队,时而“竞争”时而“调和”,你追我赶的一场完美演绎。钢琴与乐队主题间交相辉映;回旋曲式的创作手法精妙绝伦,使得乐曲的蓬勃向上具有舞蹈性的主题不断在钢琴和乐队二者之间穿梭。其中贝多芬还做了很多新奇有趣的离题发挥,大大加强了第三乐章的戏剧性发挥,使音乐爆发出内在潜藏的张力。钢琴与乐队在经过种种“斗争”、“对峙”般的演绎后,通过二者的最终“和谐”将全曲推向辉煌。

由于乐队的编制更加完善,《第五钢琴协奏曲》中不仅弦乐器,就连管乐器、打击乐的运用也是出神入化、恰到好处。在几处关键位置更是突出了钢琴与铜管乐器以及打击乐之间的戏剧性对话。尤其给人以深刻印象的是在第三乐章全曲即将结束之际(402—416小节),钢琴演奏出具有即兴色彩的乐句,乐队中的定音鼓则持续地敲出一个固定音型与钢琴相呼应,仿佛昨日辉煌地遥远回声,或是对往昔岁月的依稀追忆。这时钢琴倾泻出的汹涌的音流结束了冥想中的宁静,从而引出乐队的最后一次有力的爆发。

三、《第五钢琴协奏曲》的交响性还体现在对乐章的安排及华彩部分的设计上

第一,《第五钢琴协奏曲》堪称“钢琴交响曲”,这是由于它的曲式结构十分庞大。单就其第一乐章而言就比贝多芬的第五、第九交响曲的第一乐章都还要长,这也是之前创作的协奏曲无法相比的。

第二,对于华彩乐段的独特处理。在乐曲一开始钢琴就展现了的三次华彩型乐句,这是因为贝多芬是一位有着敏锐时代感的作曲家,他意识到随着公众音乐生活的繁荣,新崛起的听众群正以其趣味导致

协奏曲在形式上的变化。这些听众更感兴趣的是独奏家的辉煌技艺及个人魅力,所以他们不想在协奏曲开始后很长时间只听到乐队的演奏。而这一手法在贝多芬的第四钢琴协奏曲中也有运用。但到了传统的华彩乐队应该出现的地方时,贝多芬在总谱上写下这样一段意大利文的演奏指示:“Non si fa una cadenza,ma s’attacca subito il seguente.”(不要加自己的华彩乐段,按谱上写的接着往后演奏)在这一指示后出现的音乐虽然还保留了古典协奏曲华彩乐段的风貌,但在风格上无疑同整个乐章有着更内在的联系,而且乐队并未像在以前的协奏曲中那样长期保持缄默,它很快就加入了钢琴的演奏。这一创作手法在钢琴音乐史上堪称是一次大胆的改革,自此协奏曲的华彩乐段基本都由作曲家亲自写出,规定演奏者必须按照作曲家写定的华彩段演奏,不得任意即兴炫技。这样一来就更好的保持了乐曲的统一乐思和完整性,也为后世独奏协奏曲树立了楷模。

第三,在乐章之间的安排上,贝多芬巧妙设计了一个过渡性乐段将第二、三乐章连在一起。在第二乐章结尾处,当钢琴演奏处潺潺流水般的装饰音型时,乐队中的低音部悄悄从B大调的主音上降低了半个音,保持在降B音上,在这个朦胧而神秘的和声背景上,钢琴轻轻奏出一个由降E大调主和弦的上行琶音构成的动机片断,虽然低沉、徐缓,却透出雄浑激昂的轮廓,仿佛出现在地平线远方的一轮旭日。当它第三次重复时,突然聚集成火热而坚定的回旋曲主题,由此开始了第三乐章。在贝多芬之后,许多作曲家都在自己的钢琴协奏曲中效仿这一手法,如著名的柴可夫斯基第一钢琴协奏曲、拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲等等。

巴西尔·迪恩在概括贝多芬协奏曲创作的历史价值时曾这样评价过:“贝多芬对协奏曲做出了杰出的贡献。他最初采用莫扎特的创作观念,即独奏乐器和乐队在主题呈示方面应该是合作性的互相作用。他后来改变了这一观念,使其适应自己特有的戏剧性交响表现……他给我们留下的这份遗产极大地影响了19世纪的后继者,不管这种音响是好是坏”。

由此可见,贝多芬创作的《第五钢琴协奏曲》正无可争议的将他所继承的音乐语汇转化为具有强烈个人色彩和巨大能量的音乐语言。与这部协奏曲诞生的以前的协奏曲相比,贝多芬的《第五钢琴协奏曲》不仅彻底脱离了维也纳乐派的程式化传统,令协奏曲这一体裁走出了室内乐的范畴;而且更使得协奏曲具有交响曲般的磅礴气势和深刻思想,进一步推动了协奏曲交响化发展,使之成为更好表达作者情感的精神戏剧。

贝多芬的《第五钢琴协奏曲》可以说是开启了浪漫钢琴协奏曲的大门,赋予了浪漫派协奏曲许多新的特征和语汇,也为古典乐派的协奏曲划下了一个完美的句号。后世不少伟大作曲家也都受到它的影响,如李斯特、肖邦、布拉姆斯、舒曼的钢琴协奏曲等等都延续了《第五钢琴协奏曲》的表现美学,并在此基础之上构筑起了浪漫乐派钢琴协奏曲的长城。

参考文献:

- [1] 戴维·卡明斯.哈钦森音乐百科全书[M].牛津:赫利肯出版公司,1995.
- [2] 钱亦平,王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进.上海音乐学院出版社,2003.
- [3] 唐纳德·杰·格劳特,克劳德·帕利斯卡.西方音乐史,汪启璋,等,译.人民音乐出版社,1996.

Brief analysis of the Symphonic Features of the Piano Concerto No. 5 of Beethoven

ZHENG Yuan-meng

Abstract: The Piano Concerto No. 5 is the last piano concerto Beethoven created and also his last work. This Piano Concerto represents the upmost achievement in the field of concerto. The Piano Concerto No. 5 improves the trend of symphonic feature of Concerto. The Piano Concerto No. 5 opens the door of the creation of the romantic Piano Concerto and influences the aftertime deeply. The article analyses the performance skill and the expressive force of the piano, the conflicts between the piano and the band, the design of the movement of the music and the special treatment of the cadenza, and also provides the samples for analysis.

Key words: Beethoven; the piano concerto No. 5; symphonic features

(责任编辑 刘 红)