

贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧探析

申宏雁

(北京师范大学 艺术与传媒学院, 北京 100875)

摘要:贝多芬创作的三十二首钢琴奏鸣曲具有鲜明自我风格,在钢琴艺术上占有独特的位置。本文结合贝多芬的创作背景和演奏风格,从奏鸣曲式、力度和强音、音色和踏板对贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧进行探析,以期在演奏中更好地表现其强大的生命力和独特艺术魅力。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;演奏技巧

中图分类号:J624 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2013)17-0076-01

一、奏鸣曲式的结构把握

奏鸣曲是一种乐器音乐写法,在十七世纪中叶确立形式,十八世纪时发展成熟,通常是三、四个乐章组成,第一乐章是快板,一般以奏鸣曲式写,第二乐章是慢板,形式上多为三部曲、变奏曲或自由奏鸣曲;第三乐章是三部曲式的小步舞曲或谐谑曲;第四乐章是使用回旋曲式或奏鸣曲式的快板或极板。

贝多芬与同为“维也纳古典乐派三巨头”的海顿、莫扎特在奏鸣曲的结构上有所不同,把握贝多芬奏鸣曲的结构,有助于在演奏过程中表现出段落感,使演奏更加完美。贝多芬是海顿的学生,他的奏鸣曲在形式继承了海顿用短小动机来展开的。贝多芬师从于海顿,深得恩师的喜欢,继承了海顿的作曲技巧风格,在发展乐曲时喜欢使用短小的动机。通过这些技巧方法,十分准确、形象地表达自己心中的想法,抒发了自己的感情。因此,在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,经过分析可以发现:构思时,往往是胸怀宇宙,浩瀚广博,气势恢宏,对比鲜明,冲突强烈。

二、演奏要求

演奏者应该将弹奏海顿和贝多芬的奏鸣曲结合起来,这样能够更加有利于提升演奏者的贝多芬奏鸣曲弹奏水平。从莫扎特的奏鸣曲来看,则是另一种风格。他的作品具有浓烈的感情色彩,常有咏叹调一样长长的旋律,这与海顿、贝多芬的风格有一定的区别。当然,通过对莫扎特奏鸣曲的弹奏,也能够提高学生的音乐修养,能够为更好的弹奏贝多芬奏鸣曲打下坚实的基础。

在演奏前,必须充分了解这些曲式的特点。必须了解呈示部、发展部、再现部,如呈示部中的主部、副部,还要对各种连接的小部分进行了解,这些都像经络一样遍布全曲。在奏鸣曲式乐章中,发展部是中心部分。从贝多芬奏鸣曲的分析可以看出,与以往一些作曲家的相比,更长更大。这也是贝多芬奏鸣曲的主要特征之一。从“热情”奏鸣曲来看,其发展部分与整个呈示部的长度差不多,使音乐到达了巅峰,发挥到了淋漓尽致的地步。

三、力度和强音

贝多芬奏鸣曲具有较大的力度幅度,有较多的变化,且强音也比较多。他经常亲自记上各种记号,这既可以看成是贝多芬在工作方面细心的态度,其本质是出于创作和演奏的需要。在演奏莫扎特的奏鸣曲时,假如从开始到结束所用的力度相

当,或许可以勉强演奏下去。但是如果用几乎不变的力度去演奏贝多芬的奏鸣曲,是根本不可行的。由此可以看出,力度的变化也是作品中十分重要的组成部分,和谱上的音符一样,具有十分重要的作用。力度变化有很多方法,主要有以下几种:或没有通过渐强处理,突然设置一个强音;在渐强之后,忽然变弱;在弱拍中出现强音或后半拍等。这些声音在听觉上给人的感觉是有些生硬逆耳的,然而,这却成为贝多芬与众不同的特色之一。

四、音色和踏板

在“月光”奏鸣曲中,第一乐章的演奏之所有具有非常不错的效果,其主要原因与使用踏板是具有十分重要的关系。在“暴风雨”奏鸣曲中,贝多芬在第一乐章的广板部分写上了踏板记号,如果在此没有使用踏板,就会使整个乐章变得枯燥乏味。在第219小节起的结束部分,贝多芬也采用了踏板,并留下了相应的踏板记号,让人听起来如远处传来轰隆的雷鸣,惊魂而悠远。特别奇特的是,在该乐章中两句“宣叙调”部分,贝多芬对每一整句仅仅采用的是一个长的踏板。在这样的情况下,所演奏的声音比较混杂模糊,仿佛让人无法忍受,往往容易采用换掉或改掉踏板的方式。而贝多芬所追求的就是这种比较混杂的演奏效果。

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。在演奏技巧方面,他采用相将和弦织体对旋律进行包围的特点,从而获得了歌唱性,踏板在贝多芬这里得到了最为成功的运用。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。

五、结语

综上所述,在人类音乐艺术浩瀚宇宙中,贝多芬就是一颗璀璨的明星。他创作的钢琴奏鸣曲如曲苑中绽放的一朵朵奇葩,具有很强的个性和生命力,因此,在演奏贝多芬的钢琴奏鸣曲时,应该准确把握其作品的风格和演奏特色,并通过强化训练,才能够真正走进贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术灵魂深处,从而提高演奏技巧水平。

参考文献:

[1]武君.贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究[D].青岛大学,2005.