

关于贝多芬五首钢琴协奏曲速度的一些思考

宋兆寒

贝多芬的钢琴协奏曲共有五首，但写作的时间跨度很大。《第一钢琴协奏曲》是在他到维也纳初期创作的，而他最后的《第五钢琴协奏曲》写出后，他已经无法登台演奏了。他的前两首钢琴协奏曲继承了莫扎特和海顿的传统，在后三首钢琴协奏曲中，他毅然脱离维也纳乐派的程式化传统，创造出一种很有个性的风格。

贝多芬的钢琴协奏曲以其宏伟的构思和深刻的内涵极大地表现了钢琴音乐的交响性及戏剧性。一直以来，贝多芬的钢琴协奏曲被古今中外众多的钢琴家当作保留曲目。他们用各自不同的理解个性的诠释着贝多芬的精神和古典音乐的魅力。经过多年的教学我发现，贝多芬钢琴协奏曲的很多版本中对速度的标记都不是很全面，下面我仅就贝多芬钢琴协奏曲的速度问题阐述一下我的看法。

第一钢琴协奏曲，C大调，Op.15

1842年，卡尔·车尔尼出版了他的《关于正确诠释所有贝多芬钢琴作品》，书中对贝多芬的每一部作品，他都根据他的回忆和经验提供了评论和速度标记。车尔尼的评论和速度标记是对贝多芬音乐实质精神的简明及可靠的指南。但关于速度还是会有不同看法。第一乐章 *Allegro con brio*

brio：(灿烂的快板)4/4拍。速度标记 $\text{♩} = 88$ 弗朗兹。库拉克就提出对速度标记的异议，指出车尔尼的速度标记既不符合4/4的节拍又不符合乐章开始时节日的特点。他建议应用： $\theta = 144$ 的速度标记，我认为这一速度标记虽然比较适合 *allegro con brio*，但为了准确表现古典音乐的风格，我还是建议大家不要弹得太快，可能这些较小的改动同样会适合于贝多芬其它钢琴奏鸣曲标有 *Allegro con brio* 的第一乐章，比如 Op. 2 no. 2, C 大调奏鸣曲，Op. 22 Bb 大调奏鸣曲及 Op. 53, C 大调奏鸣曲。

至于第二乐章 *Largo* (慢板) 的速度，车尔尼的建议是相当正确的，节拍是2/2，速度是 $\theta = 58$ 。库拉克补充说其实可以弹得更流畅一些。为达到安静而不着急感觉，我建议可以想象用三连音伴奏在第67小节进入的开始主题，以突出幸福和平、抒情感人的效果。

第三乐章，*Allegro scherzando* (诙谐的快板) 2/4拍。这是一首富于技巧性的回旋曲。我很奇怪每当听第一钢琴协奏曲的末乐章时，我为什么听不到诙谐，很多演奏者弹得飞快，迅猛、喧闹，甚至是爵士的。车尔尼建议用 $\text{♩} = 72$ ，库拉克建议用 $\theta = 132-138$ ，我现在认为这个乐章的幽默性质并不需要这样快的速度，因为这已经是 *presto* (急板) 而不是 *Allegro*。所以我建议速度最快不超过 $\theta = 116$ ，开始主题幽默因素之一是三小节与四小节乐句的并置。这个开始主题的长度是20小节。我分析其中包括(按顺序)两个3小节乐句，一个4小节乐句，两个3小节乐句，和一个4小节乐句。这说明第三和第六及第十三和第十六小节没有节拍上的重音。我觉得当人们想到并非预料中的出现在第44及139的3小节乐句时，没有什么人能够眨一下眼睛。在这种更放松的速度下，从第142小节开始打嗝的节奏就更具有刺激性，同时也增强了在第44小节的断音(*non-legato*)和连音(*legato*)转换对比的趣味。这一点是可以肯定的。同时，从第66小节开始的很像德国民歌就可以很舒服地唱出。莫扎特也曾在他的嬉戏曲K252的末乐章中用过同样的旋律。

另外，在这种稍微放松的速度中，从第192小节开始的 a 小调段落保留了某种匈牙利的特征而不是把它转为经常在演奏中听到的南美恰恰式的爵士特征。在第157小节开始的华彩乐段结尾处，B大调的经过句通常被演奏成特别自由的速度。最后一点，这一稍微慢些的速度使得从第486小节开始的卡农可以陈述得很清晰，而在已经成为惯例的太快的速度中是绝不会做到的。总的来说，我认为这乐章的谐谑性质是可以在稍慢一些的速度中才能很好地体现出来。

第二钢琴协奏曲，Bb大调，Op.19

对于第一乐章 *Allegro con brio* 的开始，车尔尼建议用 $\theta = 152$ ，这个速度是比较快的，库拉克标的是 $\theta = 132$ 。我认为在 $\theta = 126-132$ 之间比较合适。第二乐章 *Adagio* (慢板) 车尔尼建议用 $\text{♩} = 84$ ，库拉克建议用 $\text{♩} = 80$ ，这些速度标记比我们习惯的速度更流动一些，但是它是符合 *adagio* 的速度标记。简单地说，舒服但是不需要太慢。我觉得稍微流动一些的速度并不会破坏这个乐章的深度，反而会进一步深化它。请注意汉勒版对独奏部分在第32和82小节的正确读法是一个简单的八度装饰音而没有四度。对末乐章 *Rondo Allegro molto* (回旋曲，极快板) 的速度，车尔尼的速度标记是 $\theta = 112$ ，库拉克是 $\theta = 104$ ，这可能是最快的极限速度了。开始的布谷鸟叫

的布谷鸟叫声可以表现出它应有的幽默性质，我倒是更愿意把速度设为 $\theta = 100$ 。这样能很好地表现音乐中那种轻快、有趣的喜剧性效果。

第三钢琴协奏曲，C小调，Op.37

这是一首充满潜力的作品。无论在钢琴技巧的创新方面，还是在发展协奏曲体裁的新的含义方面，贝多芬都向前迈进了一大步。他赋予这首乐曲一种“诗意的思想”。

第一乐章Allegro con brio速度车尔尼是 $\theta = 144$ ，库拉克标的是 $\theta = 138$ ，这虽然是一个很好的Allegro con brio的速度，但我还是建议别弹的太快。很多乐队总谱上印着开始为2/2节拍，但有的钢琴家认为这乐章开始不是2/2拍而是4/4拍。但有记录说托斯卡尼尼这样伟大的音乐家也是按2/2拍演奏的。不管怎样，我觉得在这样一个严峻有力的主题面前，合理的速度会使钢琴与乐队之间的联系更加自然。对于第二乐章Largo，车尔尼建议用 $\xi = 66$ ，库拉克建议用 $\xi = 69$ ，我倒是更愿意用稍微流动一些的速度，大概是 $\xi = 72$ 。我建议用这个速度的原因是：这个乐章并不是用3/4的节拍而是3/8，对我们来说，这个节拍标记有着很深的安静成份并带有一小节一拍的脉动。如果让人感觉到这个脉动，音乐就会在空气中静静地呈示，旋律会更庄严持重，富于歌唱性。车尔尼并没有对末乐章给出速度标记，虽然在最后的Presto(急板)中他标出 $\theta = 11$ ，而库拉克在乐章开始及最后的Presto标出 $\theta = 108$ 。我理解的Allegro应该是 $\theta = 100$ 这个速度有利于克服技术上的难度，使演奏者能够从容表现作曲家生动的幻想。

第四钢琴协奏曲，G大调，Op.58

这首协奏曲规模庞大，风格清新，构思完美，充满了柔美的浪漫音调。在沉静中蕴藏着无比雄浑的内在潜力，是贝多芬热情横溢的抒情作品之一。

第一乐章开始车尔尼和库拉克都给标出了 $\theta = 116$ 的速度，这一速度对于Allegro moderato(中庸的快板)可能是有点太着急了。我建议合适的速度应为 $\theta = 100$ 。第二乐章Andante con moto，(流畅的行板)车尔尼标出 $\xi = 84$ ，库拉克是 $\xi = 100$ 。我想 $\xi = 84$ 是不是偏慢。热情奏鸣曲Op.57的第二乐章也是Andante con moto，车尔尼的速度标记是 $\xi = 104$ ，那如何缩小这两个第二乐章的速度标记的差别。一个很舒服合适的Andante con moto的速度，应该是 $\theta = 96$ 。对于末乐章，车尔尼建议为 $\theta = 138$ ，库拉克建议为 $\theta = 132$ ，这乐章的速度标记Vivace我更愿意一个不太赶的速度。如果速度不超过 $\theta = 120$ ，开始主题的进行曲性质的节奏就会很好地表现出来。对于最后的Presto，车尔尼标出 $\eta = 100$ ，库拉克是 $\eta = 92$ ，我认为 $\eta = 88$ 应该是最快的极限，因为在这一短小的结尾中急板的性质需在稍慢的速度中才显现出来，热情奏鸣曲末乐章最后的急板也是同样的速度，而不是我们经常听到的乱成一锅粥的急板。

第五钢琴协奏曲，E♭大调，Op.73

这是贝多芬钢琴协奏曲中规模最大的一首。经常被人称为“皇帝协奏曲”(Emperor)。而事实上这首协奏曲也确实有王者风范。

这部作品在1812年2月在维也纳被车尔尼首演，受到热烈欢迎。从此，

“皇帝协奏曲”盛名天下。这是一首使协奏曲交响乐化的典范之作。

第一乐章，对于跟在开始华彩乐段后的Allegro，车尔尼建议用 $\theta = 132$ 的速度，库拉克建议速度在 $\theta = 120$ 至 128 之间。要确定这个英雄性主题开始的速度，一种可行的方法是参考167小节开始的进行曲速度，特别是在用non-dividi 演奏的段落。一般来说，这乐章不应弹得太快。至于第二乐章的Adagio un poco moto，(稍快一点的慢板)车尔尼和库拉克都正确地指出节拍应是2/2而不是4/4！车尔尼建议用 $\theta = 60$ 的速度，库拉克建议的速度是 $\theta = 66$ ，这恐怕是所有贝多芬钢琴协奏曲中最容易误解的一个乐章，但如果我们记住节拍记号及2/2的节拍，我们就可以想象出这乐章象圣咏一样的和平心态。但 Adagio un poco moto的2/2节拍应该是 $\theta = 60$ ，当我们想到贝多芬给他的第九交响乐的Adagio设 $\theta = 60$ ，那么对于这乐章来说就不是一个很快的速度，在19世纪后半叶有一个版本把2/2节拍改成4/4节拍出版，而这一版本是应该予以重视的，因为它传播得很广。我们现在用的很多版本中都是4/4拍。所以这一乐章经常被演奏得太慢了。对于Rondo(回旋曲)乐章，车尔尼和库拉克都标出 $\theta = 96$ ，而如果我们要表现出在开始小节中的节拍转换，这可能是有点太快了。在所有贝多芬钢琴协奏曲的演奏中，指挥和独奏者都有一个创造性的任务，即演奏者应随时调整力度来适应独奏乐器的需要。回旋曲的主题非常活跃有力，它的每一次呈现都是由钢琴奏出，随后乐队再加以重复。为了能和乐队很好的呼应，我想设 $\theta = 88$ 可能就足够了。在最后乐章中，贝多芬揭示出钢琴这一乐器的全部光辉。使钢琴和乐队完美地汇合起来，共同体现出音乐的宏伟构思。整个乐曲就像一幅美丽的，色彩斑斓的画卷，展示出盎然的生机。

任何演奏者都可以根据自己的见解和技术能力确定适合自己的演奏速度。但是我们一定要了解作曲家的意图和尽量地忠实于原作。

参考文献：

- [1]《钢琴艺术百科辞典》。
- [2]摩尔考姆·弗瑞杰尔《贝多芬作品》。

宋兆寒：天津音乐学院附中