

如何演绎钢琴作品的艺术风格

——以贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲为例

■文/吴婷婷

【摘要】贝多芬的32首钢琴奏鸣曲一直以来都有经久不衰的评价，尤其对于他晚期的五首作品，更是提至了人生、哲理、宗教的高度。但是对于这样具有高度评价的作品，以往的研究往往会着重突出演奏技巧、艺术特征、精神追求的某一层面，而忽视对其整体的研究。为此，本文从多角度对贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲进行分析和讨论。

【关键词】贝多芬；晚期；钢琴奏鸣曲；演绎；风格

如何演绎出钢琴作品中的艺术风格，历来是学界研究的重点。但风格岂是寥寥数语就能概括得出来的？还是通过创作背景、技法突破等分析能予以说明和阐释吗？在西南大学郑瑜的硕士论文《贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲演奏技法刍议》中，注意到了对于贝多芬晚期奏鸣曲风格的概括，是明晰了这五首作品的确与他早中期的作品有着明显的不同。但是贝多芬晚期奏鸣曲的风格到底是什么？仅仅是郑瑜的论文所概括的那样吗？1、音域扩大；2、大量运用当时很多钢琴家认为不可能演奏的连奏手法；3、扩大强弱音的可塑性和对比性；4、对演奏速度的高度要求；5、丰富和扩大的和声语汇；6、加入并开发了踏板效果；7、越来越注重内心感受的表述，摆脱一切纯钢琴效果的形式，融入了管弦乐和人声效果。

这7点的确能显示出贝多芬晚期奏鸣曲与他之前的奏鸣曲以及其他作曲家创作的奏鸣曲的不同，但这几点更多地是从演奏技巧以及听觉效果上予以概括的，它们能确切地概括出这五首作品的风格特征吗？那贝多芬晚期奏鸣曲的风格到底是什么呢？

在很多的研究中能将贝多芬晚期的创作上升到哲学、宗教、人性的高度。诚然，这位伟大的作曲家之所以伟大，之所以在中国学界有如此高的地位，就在于他创作的作品之多且屡屡不同，在不同的时期他所表达的音乐也不尽相同。从中可以看出的是他对人性、对艺术的不断探索和不懈追求。

从哲学上来说，贝多芬在晚期的创作上看似“探天索地”，其实是他内心摆脱一切苦难达到了比一切哲学与智慧更高的启示。他注重外在的胜负得失，他认为只有通过贝多芬的声音构造，才能永恒而且明显的表达出来并存在。我们从谱中繁杂的节奏、错综复杂的声部，以及篇幅冗长的内心独白完全可以感受到贝多芬超凡脱俗的心灵。

在宗教的角度，可以看出贝多芬这一虔诚的基督教徒是如何受到宗教精神的深刻影响的，这已经内化为他的人生观和价值观，并通古他的言行、作品体现出来。他晚期的作品有很强的宗教性特征，他的生命末期几乎都被他用来创作宗教作品。其宗教作品的数量大幅增加。

在西方音乐史上，贝多芬是一位“音乐斗士”，他用音符展现他内心的不满，并用充满了繁复的矛盾的音乐作品作为他的真枪实弹，以此来对抗令他所不满的统治者。他通过钢琴来表达他的一切领悟、烦恼、抗争、矛盾，并始终致力于完善和发展奏鸣曲式，并最终使它达到极高的境界。贝多芬晚期作品的深奥内容，是他一生精神世界精华的沉淀。可以说，迄今为止，贝多芬晚期作品的仍然难有后继之人。

本文所提到的五首钢琴奏鸣曲，不管是从演奏技巧的掌握来看，还是从音乐内容的演绎方式来看，都堪称他所有钢琴

奏鸣曲的巅峰。音域的扩大、连奏的加强、力度对比的夸张、速度的高度要求以及丰富的和声语汇无不扩大了钢琴的表现力和演奏技巧，为19世纪浪漫派音乐的创作和表现奠定了基础。

除却演奏的基础技术能力要求外，音乐处理上如踏板的运用及 Legato 的把握都是在演奏贝多芬晚期钢琴奏鸣曲时不得不面对且十分重要且关键的问题。

1、踏板的运用

贝多芬对于踏板的运用有许多实践，早期作品中踏板使用较少，而晚期作品中的踏板使用则大大增加。虽然贝多芬时代钢琴踏板与现代所流行的踏板有着诸多区别，然而，当时的贝多芬，由于因耳朵完全失去听觉，因而，无法真正听到钢琴的实际演奏效果，因此，当今的演奏者在演奏这些作品时，对于钢琴踏板的使用需要格外谨慎。

总结贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的踏板音乐表现可以分为两类：其一是追求音响效果，如余音、泛音等；其二是对重音的强调。在演奏处理中要把握好踏板的使用，才能恰好地表现出作品的内容与风格。如：op.111 第二乐章的175-178小节中，长颤音弱奏吟唱十分淡定，其衬托出的旋律犹如教堂钟声，为此，演奏者在演奏此处时，踏板不能用力太猛，只需要踩至四分之三即可，这样便能够保证发音的纯净和悠远。

再如：Op.110 第三乐章25-26小节。该乐句的音乐需要表现出余音绕梁的效果，为了有效地突出休止符在音乐作品中的作用，因此，演奏者在演奏此处时，踏板只需踩到二分之一处。演奏过程中，特别值得注意的是：虽然踏板具有使余音延续的作用，但演奏者的手指应在休止符即将出现的时候做好离开键盘的准备，否则，将很难体现出该乐段中的休止符在此时存在的意义。

2、如何处理贝多芬钢琴作品中的 Legato

Legato，又称连奏，是指圆滑音的演唱方式。作为器乐演奏中的常用术语，它要求演奏者将作品演奏出流畅圆滑的音乐效果。

晚期的贝多芬在其创作的作品中，非常注重钢琴作品旋律的连贯性和歌唱性。受钢琴结构的制约，钢琴的榔头一旦击弦，变会产生“打击琴弦”的效果，这样一来，演奏者在演奏需要连奏的乐句时就必须尽量克服钢琴这一与生俱来的问题。

为了让听众能够在听觉上听见柔和连贯的声音，演奏者应该考虑采用一种特殊的触键方式。即：摒弃手指爆发性地快速击键的演奏方式，而采用缓慢地触摸琴键的方式。与此同时，演奏者还应该改变手指的触键部位，以手指的指面肉垫部位触键。演奏者应当根据音乐的需要及时地调整触键的高度，以及手指下键的速度。要演奏好贝多芬作品的 Legato 的乐句，演奏者的手臂发挥着重要的作用，其重量应在手指之间平稳、连贯地传递力量。手指触键之后，演奏者应当将手臂重力从一个手指逐渐移到另一个手指上，以此来保证演奏效果的连贯性。

在本文所述几首奏鸣曲中，基于伴奏声部持续断奏的对比和衬托，其旋律多有飘渺的质感。以 op.110 第三乐章116小节为例，此处的旋律歌唱要注意内在韵律的规整性。演奏者在演奏这一乐句时，可以考虑在音与音之间接替时，先将其前臂轻微带动起来，然后，再逐渐将重量传递到指尖，这样一来，演奏者便能使该乐句的音乐线条演奏的更加具有抒情性和歌唱性，而其连贯性也必然能够得到大大的加强。

作者：吴婷婷，浙江艺术职业学院。