

贝多芬第五钢琴协奏曲的演奏技巧探究

■李剑 沈阳师范大学音乐学院

摘要:说到古典主义时期的音乐,有一位不得不提的一位具有里程碑式重要地位的音乐家——贝多芬。贝多芬的创作涉及到了很多领域,例如:交响乐、室内乐等,但是占有重要地位的还是他的钢琴作品。贝多芬一生创作了多部钢琴协奏曲,其中第五首钢琴协奏曲流传非常广泛,被冠以“皇帝”的副标题。

关键词:贝多芬 钢琴协奏曲 演奏技巧 创作特征

一、作者的生平简介及作品的创作背景

贝多芬是享誉全世界的著名音乐家,他出生于德国莱茵河畔的波恩小城。童年时代的贝多芬受到了作为乐手父亲的严苛教育,并在童年时期就展现出了非凡的音乐成就,在他的音乐创作生涯中创作了大量脍炙人口的传世佳作,为后世人们提供了经典范式。众所周知,贝多芬在他创作生涯的后期,听力极具下降,对于一个成熟的音乐家而言这是一种致命的打击。然而贝多芬没有气馁,却发出了“我要扼住命运喉咙”的豪言壮语,给处于逆境的人们带来重生的希望。

关于这部作品的创作背景,有着动人的故事一直传唱至今。贝多芬在1808年时候萌生了要创作这部作品的想法,并开始着手写作,并于第二年也就是1809年时候完成。当时欧洲的战火也已经燃遍了每寸土地,拿破仑的铁骑也横扫了整个欧洲大陆,于此同时拿破仑率领的法国军队占领了奥地利首都维也纳,使得本曲迟迟不能上演。据说在法军四处作乱的情况下,贝多芬曾遇见法军军官,他当即握紧拳头,咬牙切齿地说:“如果我对于战术也像对对位法一样有深入了解的话,非给你一点颜色看看不可!”直到1811年,这首作品才在德国的莱比锡得以首次公演。当时的音乐杂志《大众音乐报》曾这样评价本曲:“毫无疑问,这是所有已经创作出来的协奏曲中最富创造力、最富想象力和最引人注目的作品,同时也是在技巧上最为艰深的一部。”

二、第五钢琴协奏曲的演奏技巧

《第五钢琴协奏曲》创作于1811年,这个时期的贝多芬无论从生活上还是情感上都处于比较稳定的时期,而且这部钢琴协奏曲也是他人生之中流传范围最广的一部作品。创作这首乐曲的初衷是为了对抗法国军队的残暴不仁和四处作乱的破败景象,所以这首乐曲拥有着非凡的历史意义,在作品中传达出了作曲家的创作理念和音乐思想,也为小提琴的技巧提供了更大的发挥空间。《第五钢琴协奏曲》在结构上有了一定的新突破,仅仅是第一乐章的小节数就比其他作曲家所写的协奏曲三个乐章的小节数还要多。在协奏曲之中,第一乐章和第二乐章显得尤为重要,犹如一幅山水田园画卷,由此可以看出贝多芬内心对大自然的热爱,对生命无限追寻的思索,更有对侵略者的残酷而无可奈何的苦闷之感。在这首作品中,也应用了大量钢琴的演奏技巧,同时对左手手指的灵活度要求也很高。贝多芬创作的这首作品深刻的影响到了之后西方的钢琴协奏曲发展轨迹,在他之前协奏曲创作中,钢琴大多居于伴奏的从属地位,而在这首作品之中乐队员伴奏也有着宏伟的规模和鲜明的性格,乐队更承担了一些重量或者是专门的音乐主题,旋律上时而舒缓优美,时而狂风暴雨,时而娓娓道来,时而一泻千里,都给人营造了一幅幅美丽动人的画面,和对拿破仑发动的非正义战争的无情控诉。

在协奏曲的独奏部分之中,作曲家除了加入装饰音或者变奏技法之外,也没有太多的技巧训练,只是把独奏作为贯穿三个乐章逻辑的主线。在当时演奏的时候,钢琴演奏者完全有驾驭这部作品的能力,但是作曲家却没有加入太多的炫技技巧,这与贝多芬所接受的学习和创作风格有很大的关系。在这部作品的作曲结构上来看,贝多芬也对古典主义前期的协奏曲体裁进行了一点调整,主部主题与副部主题之间的情感对比不再强烈,连接部分和结尾处大多也都采用了主部主题的音乐材料,乐队的配器也更加精致和细腻,与独奏乐器的演奏形成一问一答式的对话,塑造了一种宁静而又静谧的氛围。上文提到了创作这部作品属于贝多芬比较多产的创作中期。在这一时期之中,作曲家同样完成了例如“热情”钢琴奏鸣曲、第三至第六交响曲等重要作品,在这些作品中作曲家也大多采用了一些相同的创作技法,最为明显的就是主题动机的不断重复,正如这部作品在开始的小节处就连续用了五次相同的八分音符来强化主导动机。到了19世纪的后几十年里,贝多芬《第五钢琴协奏曲》已经具有了很高的地位,成为了很多钢琴大师在音乐会上的保留曲目,在以后的钢琴协奏曲创作中很多作曲家也是沿用了这种创作理念,抛开高潮的炫技技巧,深入挖掘作品的思想内涵,在肖邦协奏曲当中也能看到贝多芬这部作品对其的深刻影响。这部作品在钢琴协奏曲历史上已经写下了浓墨重彩的一笔,是具有里程碑意义的重要作品。

三、结语

贝多芬用他的音乐人生点燃了欧洲音乐的明灯,指引着后来的音乐家不断前行。贝多芬将他火热的情怀渗透到了这部作品之中,他的艺术创作也深受法国大革命的影响,他的作品也深深的被烙上了资产阶级革命的印记和平等、自由、博爱的伟大时代精神。在这部作品中,钢琴被放在了首要的位置,这在音乐历史上也是绝无仅有的,钢琴与乐队之间变成了相辅相成的配合关系,钢琴与乐队的一问一答的演奏方式更是开创了钢琴交响化的新的篇章,这部作品也将会永久的载入音乐史册。

参考文献:

- [1]贾义红.简析贝多芬钢琴协奏曲的发展历程[J].泰州职业技术学院学报,2010,(02).
- [2]王阿西.一段“风格”之旅——品评鲁道夫·布赫宾德贝多芬钢琴协奏曲音乐会[J].钢琴艺术,2014,(08).
- [3]刘佳.浅论贝多芬《第五钢琴协奏曲》及其演奏[J].钢琴艺术,2005,(04).