

贝多芬钢琴奏鸣曲《热情》 第一乐章演奏剖析

岭南师范学院音乐学院 王 毓

贝多芬创作的 32 首钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位,《热情奏鸣曲》是其中的代表性作品。这部热情洋溢和充满着时代反抗精神的作品概括了十九世纪初期欧洲人民反封建、反侵略的英雄面貌,表达了广大人民渴望自由、和平,要求解放的强烈情绪,充满着强烈的英雄主义色彩。本文主要从《热情奏鸣曲》的创作背景、第一乐章的曲体分析及演奏要点三个大的方面进行了分析:第一部分介绍了作品的创作背景,且通过学习研究,得出作品是“时代和贝多芬个性相结合的产物”这一论点;第二部分,对曲体有细致的分析;第三部分对演奏要点进行深入而具体的分析,从触键、音色、音乐处理方面进行细致的阐述。

一、创作背景

《热情奏鸣曲》构思于 1804 年,而这一年正是贝多芬心境沉重的一年。贝多芬最初对拿破仑寄予希望,认为他是从君主暴政统治下争取解放斗争的一位人民英雄。然而就在这一年,拿破仑取得政权后竟宣布自己为皇帝,这使贝多芬大为震怒,驱使贝多芬对接受了皇帝称号的拿破仑彻底失望,对热爱自由的幻想性作品也表示了失望。1804 年秋天,当贝多芬得知拿破仑接受了加冕,他愤怒地撕碎了题写献给拿破仑的《英雄交响曲》的扉页。贝多芬的内心燃烧着爱国主义的火花,他清醒的认识到自由必须靠人民自己去争取。同时,自 1796 年以来不断加剧的耳聋病情,内脏所受到的剧烈痛楚的折磨,对外一

直隐瞒病情的心力交瘁,爱情和友谊上折磨上的痛苦。《英雄》首演(在罗布可维支亲王府内部演奏及1805年贝多芬指挥的首场公演)时的失败(观众反应冷淡,作品还遭到批评,与听众的无法沟通等),经常的内心痛苦孤独、超越常人想象的煎熬、精神状态的积累等,^①《热情》这一奏鸣曲就是在以上所述的社会大环境和他的个人处境下创作出来的。创作历时两年,作品表达了贝多芬热爱祖国,反抗封建暴力统治的感情和对民主革命充满胜利信心的乐观主义精神;反映了广大人民渴望自由,和平,要求解放的强烈情绪。

这部巨著以其高度奋发的热情、紧张热烈的内容,抒发了贝多芬热情而深长的呼喊,反映了贝多芬对时代的感触和认知。几百年来,这部作品受到了世界各国人民的真诚喜爱。一定历史时期下的作品,它的风格必然会受到当时时代背景的影响,是对现实社会的一种折射,抒发了作曲家对他所生活的时代和社会的复杂体会与呼喊,是贝多芬内心的真实写照。可以说,《热情奏鸣曲》是时代和贝多芬个性相结合的产物。

二、曲体分析

按照奏鸣曲的一般原则,第一乐章是一部奏鸣曲的核心乐章,它集中地体现了作者的创作思想和创作手法。贝多芬的这部作品也是如此。这一乐章都是由带有疑问色彩的动机,进而步步肯定发展而成,它既有对光明、对美好生活的向往,又表达出面对困难、面对压迫进行反抗的决心。整个乐章充满了革命斗争的热烈情绪,刻画出人民痛苦、挣扎、以及渴望解放、向往光明的迫切心情。

具体曲式分析:

很快的快板(Allegro assai),f小调,12/8拍,奏鸣曲式:

呈式部(1-65),(1-16)主要主题(f小调),(17-35)连接,(35-51)副主题(F 大调),(51-60)第一个结束主题,(61-65)

第二个结束主题。

展开部(65-135)。

再现部(135-204),(136-151)主要主题(f小调),(152-174)连接,(175-190)副主题(F 大调),(190-204)两个结束主题再现。

尾声(204-262)。^②

三、演奏要点

具有深沉的抒情特色和鲜明的摆求意味的小调的主要主题是三种对比因素的矛盾组合。^③(如谱例1、2)

谱例1、

谱例2、

第一种因素是由f小调的分解三和弦构成的双手齐奏(谱例1前3小节),弹奏的时候要双手触键整齐且节奏准确,在这里笔者采用低指触键的方法,可以加强手指对键盘的控制力和演奏的准确性。应将手腕、手臂的自然重量完全放松地集中到指尖,音乐虽然很轻,但下键要深而坚定,音乐的表现是紧张的、不平静的,要真正从内心上感到有一种脉律的跳动,表达一种沉重、受压迫而又企图挣扎反抗的情感。第二种因素(谱例1第4、5小节)在弹奏的时候要注意颤音的均匀,以及

①郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,2001:381-382.

②同①,384页.

③吴祖强.曲式与作品分析[M].北京:人民音乐出版社,2002:229.

颤音之后的三个十六分音符的时值的准确性,不能把它们弹为三连音。应塑造一种渴求和平,对美好生活向往的音乐形象。第三种因素(谱例2)是一个同音重复三次的特殊音型。这种音型贝多芬不止一次的应用在他的作品中,最显著的像《第五交响乐》(“命运”)中第一乐章的第一主题(如谱例3)及《第三交响乐》末乐章主题的后面部分(如谱例4)。

谱例 3、

谱例 4、

这个特殊音型有人称之为“命运之神敲门的音型”。因素c小调在音乐上是深沉、阴晦的,但却蕴含着一种不屈的性格,左手的低音弹奏手腕要有弹性,同时要使自己和听众都能感觉到内在的紧张度。

第13-16小节中持续的十六分音符音流先是从高音倾泻而下,接着又急速上行,每一个音符的弹奏都要清楚有力。在快速音流的乐句中,往往隐藏着旋律骨架,抓住旋律骨架音,再严格按照节奏加以填充,可以帮助演奏者更快、更准确的掌握此乐句。在慢速练习的过程中,要注意指尖的支撑,让每个手指坚挺地“刺”入键盘深处,可以保证在正常演奏速度中的准确均匀的进行。最后一个和弦是十分锐利、斩钉截铁的。这是一次忍不住的爆发,革命的热情像山洪爆发似的显示了它的威力,音乐的表现是宏伟的。

第17、20、22小节的双手交织而成的强烈的切分音符和弦弹奏时要有爆发力,可以借助小臂的力量向下击键,长短不同的手指要同时触键,对键盘有推动感,所有的音要同时响出,声音整齐、和谐统一、力度均匀,有震撼力。表达了对当时

黑暗社会强烈的不满与反抗情绪。

第24-33小节的左手三连音同音反复的伴奏音型,显示了不安的心情。弹奏时指法要准确变换,弹过的手指往手掌心里缩,离键要快,指尖要细微又明确地触键,每个音要鲜明、清晰、均匀干净,努力取得重量和音质的平衡。^①

第35-41小节,副主题的主要旋律,创造了一种深沉、抒情、对生活热爱、对和平幸福生活无限向往的音乐形象。右手的八度旋律要尽可能的连贯、如歌。连奏时手掌的架子要搭好,手型固定不变,手腕连同小臂放松,把自然重量贯穿到指尖,把力量放到底。用同样的力度均匀的弹奏且声音要通透。右手的十六分音符不要弹得太短,有一种宽厚的韵味。要弹出旋律的渐强渐弱,要有起伏。左手部分三连音节奏的伴奏音型,暗示了当时不安定的现实生活。

第一结束主题的开始(第51-60小节),是情绪激动,充满革命思想的音乐形象。左右手连续的十六分音符要整齐地奏出,颗粒而清楚,节奏要十分肯定,快速音流的乐句中,往往隐藏着旋律骨架,在这里要找出旋律音,并且在弹奏时运用高抬指垂直触键的方法,对旋律音加以强调,是f小调性质。53-54、57-58小节,是呈示部的一个技术难点。低音声部用减七和弦的琶音进行,右手是与左手反方向的分解和弦,双手齐头并进,互相交替,右手的分解必须清晰、均匀,节奏准确。

第二结束主题(第61-65小节),用三度平行下行逐渐平静下来。左手的双音、和弦弹奏时一定要注意连贯,在练习的过程中要悉心去体会和弦与和弦之间力量传递的感觉,最直观简单的表达就是,待第二组和弦弹下去时,第一组和弦才松开琴键,且力量一定要集中到指尖。弹奏时触键的深度要保持一致,音量要均匀,避免出现重一下、轻一下,好像人走路“一脚深,一脚浅”这样的问题。同时还要注意61-63小节中每小节左手第四拍和弦的“sf”记号,它显示平静中仍然充满了愤怒的情绪。

①郑兴三.钢琴音乐文选[M].厦门:厦门大学出版社,1999:38.

展开部中的 81-92 小节,三连音的脉动被十六分音符五连音与六连音的交织所代替。此段落也是本乐章里的一个重点和难点部分,“sf”要明显的做出。笔者在练习十六分音符五连音与六连音的过程中运用的是颗粒性发音的方法。颗粒性发音要鲜明地弹出每一个音的音头,手的主要活动部位是掌关节,这样声音听起来才会集中、饱满、挺拔、充实。左手的指法要准确,有时,一个好的指法能使看起来十分困难的乐句变得容易,使困难迎刃而解。

展开部中与呈示部连接部与副部旋律类似的地方(第 94-122 小节)要注意它们在调性上的变化,对比学习,有助于更好的背谱。

第 123-135 小节,此段落展现出波涛汹涌的热情、与困难做强烈的斗争这样一个画面。123-131 小节其实是运用了同一个减七和弦,贝多芬通过把这个 f 小调戏剧性的属减七和弦的节奏重音的加快、从高音区到低音区的 4 次重复,分解和弦到“命运动机”的巧妙转换,把这一段落的情绪推向了高潮。在弹奏的过程中要注意节奏上逻辑性的递增,分解要弹奏的清晰密接,双手的交替要默契、自然,衔接处不留间隙。

再现部(第 135-204 小节),可以和呈示部进行对比性学习,主要主题部分注意左手背景节奏的变化,连接部、副主题及两个结束主题注意调性的变化。

尾声中 204-210 小节,可称为尾声部分的一个序奏,是一个从 f 小调到 D^{\flat} 大调的转调乐句。主要主题的因素 a 在低音声部出现,并且不停的分裂,从 2 小节一和声音型——1 小节一和声音型——1 拍一和声音型,步伐逐渐加快,苦难重重的热情像沸腾似的充溢。弹奏时要注意双手对位要整齐,节奏要严谨,左手要连奏,连奏的关键是要掌握指尖之间力量传递的感觉,即一个手指弹下去后撑住,不要完全的懒掉,保持极少的重量在键底,然后马上把重量传递给第二个手指;第二个手指下键后,前面的手指才能离开。^⑤它是一个长的乐句,可以

在演奏时随着连线的划分而呼吸,内心跟左手一起歌唱。

第 218-238 小节,大篇幅的十六分音符的快速音形,左右手交替出现,造成了紧张的高潮。有如被压迫者的挣扎、痛苦和反抗化作一股不可遏制的革命力量,作全力的冲击,直到筋疲力尽而趋于平静。注意左右手要交替自如,密接流动。218-237 小节,左手的八分音符八度与单音,都是强拍,弹奏时手指要支撑住,整个手呈圆拱形,结合手腕和小臂的力量垂直击键,把小臂、手腕的力量贯穿到指尖,声音是饱满、坚定有力的。228-235 小节,连续的十六分音符琶音,在这里运用高抬指击键,这种触键方法使声音有力、指尖有硬度,音色听起来饱满而清楚,同时也能够加强手指机能的锻炼,是提高手指颗粒性的良好方法。238 小节是“pp”的力度,要非常细腻得控制好音量,有内在的紧张度,音乐上是下沉、喘息、等待解决的。

第 239-262 小节,这是尾声中的尾声,音乐形象坚定果敢,情绪进一步激昂。在弹奏这几组左右手交替的八度和弦时,要经过反复的练习,经常做慢的练习,在慢练时做到声音的饱满、结实,能够在原速的演奏中做出坚定、有爆发力的声音,可以使用臂部甚至腰部的力量驱动,和弦的声音要整齐集中,有一直向前推动的感觉。最后,主要主题的因素 a 在右手十六分音符的衬托下,从高音区到低音区下行,音量变化为:“p——pp——ppp”,速度始终不变,结束了第一乐章。象征着胜利尚未到来,斗争仍需继续。

贝多芬《热情奏鸣曲》第一乐章既闪烁着英雄主义色彩,又有着抒情成分。在学习演奏这部作品时,既要克服技术上的困难、掌握弹奏方法的要领,又要对作品的创作背景、曲体结构、和声手法、蕴涵的思想内容做到深入的了解,才能够真正的理解作品、驾驭作品,才能真正的把握好这部经典的钢琴不朽之作。❶

⑤郑兴三.钢琴音乐文选[M].厦门:厦门大学出版社,1999:32.