

贝多芬《暴风雨奏鸣曲》第三乐章演奏诠释

许 静

(呼伦贝尔学院, 内蒙古 呼伦贝尔 021008)

摘 要:贝多芬是维也纳古典主义乐派的代表人物,创作了大量充满时代气息的优秀作品。其创作的32首钢琴奏鸣曲中的第十七号,d小调《暴风雨》是他成熟时期的代表作之一,作品的第三乐章运用了完美的技巧表达了富有诗意和形象的内容,使演奏的技术性与音乐性得到了完美的结合,为浪漫乐派开创了先河。

关键词:贝多芬;奏鸣曲;暴风雨;演奏诠释

中图分类号:J657 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-2596(2011)08-0238-02

一、贝多芬生平简介

维希·凡·贝多芬(1770—1827)德国作曲家,维也纳古典乐派的重要代表人物,与海顿、莫扎特一同被称为“维也纳三杰”。他不仅是欧洲古典乐派的代表,同时为早期浪漫主义音乐奠定了基础。贝多芬的一生经历了法国大革命前后欧洲社会的激烈变革,他的作品是时代和个性相结合的产物。由于其自身的音乐才能,加上所处的社会环境,使音乐的表现力达到了前所未有的高度;在钢琴创作方面,他突破了传统的曲式布局,动机型的主题运用和动机性的乐思发展,都使音乐具有非凡的气势与力量;建立在功能基础上的离调变音体系,称为贝多芬的和声风格特征;灵活的离调转调和大幅度的节奏、力度对比,对于刻画矛盾冲突和戏剧性发展起到重要作用。在他的音乐中,我们不仅可以感受到澎湃的激情与无畏的英雄性格,更可以感悟出蕴含在其中的深刻哲理。

二、“暴风雨”奏鸣曲

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,甚至被誉为音乐界的“新约全书”。这32首奏鸣曲的创作大致可分为3个时期:1.1800年之前的作品(作品第二至二十二号),这些作品体现了古典乐派的传统风格与模式。2.1800年—1814年(作品二十二至九十号),这正是贝多芬创作的旺盛时期,奏鸣曲展现了作曲家多姿多彩的风格和形式,出现了不少独创性的乐段。3.1814年后,即最后5首奏鸣曲。其晚期的音乐风格多以抒情性为主,为浪漫乐派的开始奠定了基础。而“暴风雨”奏鸣曲正是其创作旺盛、成熟时期的作品,它完成于1802年,这一时期,他的耳疾日益严重,个人生活同时遇到了很多挫折,甚至写下了遗言,想到过死亡。可见,人生、艺术、理想、现实,必定都是他思索很多、很深的题目。

《暴风雨》的标题来自辛德勒当年请教贝多芬阐释此曲,贝多芬回答可以阅读莎士比亚的《暴风雨》。这首作品充满奇异、灰暗的紧迫感,乐曲分3个乐章。总的速度布局是快板、慢板、小快板。3个乐章都按奏鸣曲式原则写成。其第三乐章,从头至尾由3/8拍的16音符织成,音乐是流动的,

也有热烈的时刻,但总是雅致、细腻为主。该作品是贝多芬最富有美妙诗趣的灵感之作,它充满了成熟性的音乐风格和浪漫主义精神。

三、第三乐章演奏技巧及启示

这个乐章为小快板,是非常优美的终曲,由川流不息的快速十六分音符的音流组成,仿佛描绘了一幅轻快飞翔的图画。虽有着浪漫的情趣,但同时蕴藏着不安与哀伤,展现出了贝多芬追求的梦的世界。

这个乐章无论是在伴奏音型里还是在主导旋律中,都有连绵不断的十六分音符的律动,快速的十六分音符源源不断地从一个声部流入另一个声部,像旋风一样魄力十足,优美无比。呈示部的主部主题由一个弱起小节开始(见谱例1),十六分音符急速回转的基本动机是A、F、E、D4个音符构成的,并完全重复了3次,随后前进到d小调的属和弦,以相同的音型重复3次出现,那急速的音流,充满了一往无前的力量。弹奏这一乐句时,首先注意大拇指所弹的音要控制好力度,不可出现拇指重音,这样会阻碍音乐的流畅性,之后,右手每4个音为一组的最后一个音,都要轻柔的离开琴键,这就需要手腕的帮助,弹奏时要以手腕为轴,小幅度的将手掌以及手指提起来。虽然尾音上标注有调音记号,但切记要联系“上下文”,看到连线的存在,弹奏不可机械、僵硬。同时左手要尽可能的做到平稳的演奏,整齐流畅的音要听起来有“马蹄嗒嗒”的感觉。这一主题由于音型的设计和要求,各个部分内部都有无穷劳动的感觉,充满了矛盾、不安与挣扎。

谱例 1

副部主题在 a 小调上展开(见谱例 2),明显的展现了民歌音调(43 小节)。右手连续八分音符,并在 F 这个音上加以颤音,共重复出现 6 次之多,这一手法并非是使作品显得轻松,俏皮,恰恰相反,它使得这个主题紧张而激动。弹奏时要坚定,果断,不可矫揉造作。随后 51—54 小节又变化再现了这一音调。左手的伴奏没有变化,完全重复,右手移高了八度,以分解八度的形式出现。这样的乐思设计,大大增加了原有的紧张和不安的情绪。弹奏时,要突出八度的第一个音,即较低的那个音,这时同样需要运用手腕,要以手腕为中轴,甩开手掌,大拇指与小拇指清晰、透亮的弹出来。这一片段需要大量的慢速练习,衡量好音与音之间的距离,高弹指练习也是必不可少的,只有稳扎稳打,扎实的迈出每一步,才能做到最后的“健步如飞”。还要注意 3/8 拍的强弱规律,重点强调第一拍。

谱例 2

之后庞大的展开部巧妙的运用明暗的色彩层次,较多的使用离调,是贝多芬中期创作中特有的手法,他使用了全部的音乐材料,但始终是主部主题的部分动机,时而出现在高声部,时而在低声部,时而强奏,时而弱奏,可以说是主题音型的彻底发展。也使感情的状态达到了极限,狂热的风暴在猛烈地向前冲进。

展开部最后的十六小节(见谱例 3)是右手单独演奏的乐句,是再现部的过渡与引出乐句。过渡句之前的部分,在力度和情绪上已经达到了顶点,大段落的使用了 f, sf 记号,并且同一小节不断重复,仿佛在不停地追问着什么,步步紧逼,过渡句的开始,突然左手的属和弦制止了一切,只剩下右手的单线条在那里痛苦的挣扎。这十六小节长长的乐句从高音区逐渐盘旋回落,随着音域的降低,力度与情绪也在收敛,由 sf—p—pp。在弹奏这一部分时,如何触键是关键,由于是前面情绪的延续,所以在气势上不能因为缺少了左手的配合而显得单薄,但又不能一味的追求强,急于表现愤慨的心情而显得躁动。首先,要多慢练和高抬指练习,掌关节完全打开,在触键的一瞬间有所控制,不能因为有 f 这一力度标记就肆无忌惮的砸琴。还要注意乐句的流畅性,虽然谱面上是两小节一个小连线,但不要忘记宏观上这十六小节是一个整体,避免将一句话分割成几段。最后,还要有强弱规律,适当的突出每小节的音头,这样就不会有听起来模糊一片、找不到重点的感觉了。

谱例 3

本章的音乐形象单一,基本都是主部主题的动机变形和发展,但尾声部分有 3 处大跳(见谱例 4),是之前没有的。前面的两次是八度的跃进,第三次是十度的跃进,3 次下方的音都为短促的三十二分音符,上方的音作曲家注明的力度标记都为 sf,即突强。前两次的突然跃进后都是右手单独以半音阶的形式级进下行,并且力度恢复到 p,最后一次大跳和紧接着的半音阶级进下行行为双手同时进行,音符时值也由十六分音符——十六分音符三连音——三十二分音符,同一拍子内音越来越密,从高处不停歇的急速倾泻下来,仿佛是刚燃起的希望瞬间化为泡影,最后在不安、徘徊的情绪中结束。结尾虽然没有清楚的结论,但却在人们心中留下明净的悲哀痕迹,停留着一股前进的力量。弹奏这 3 处大跳时,动作要迅速,因为下方音的时值非常短,这时就要保证手掌完全打开,来缩短两音之间的距离,确保不弹错音。上方音要用小拇指来完成,既要动作迅速,还要力度强,有爆发力,这就需要锻炼小拇指的力量了,每个人的小拇指都是弱指,弹奏时掌关节要撑住,各个环节来配合完成。最后一次双手的半音阶级进下行由于音符时值变化多样,要找到每小节的拍点,多慢速练习,可借助节拍器的辅助练习,使节奏准确,把握。

谱例 4

这首 d 小调奏鸣曲可以说是与贝多芬一生的转折阶段有紧密的联系,它所表现出来的热情确实达到了“暴风雨”的程度。贝多芬的气质在这首奏鸣曲中得到了升华,作品在节奏、速度和主题的处理上运用了一些新颖的手法,琶音音型运用较多,基本贯穿了奏鸣曲的各个乐章中,使技术性与音乐性真正做到了完美的结合。

这一乐章优雅、诗意,贯穿着沉着的热情、激动的情调,它经过第二乐章庄严地慢板,与第一乐章彼此对峙,虽然是连续不断的十六分音符,但没有丝毫乏味,它那迷人的魅力一次又一次出现的强奏始终吸引着听众。

(责任编辑 张海鹏)