

Under the Classical Tradition of Romanticism
The Art of Beethoven's First Piano Concerto

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts

By

Li Yun

Supervisor: Prof. Zhao Shunhua

May., 2014

关于学位论文独创声明和学术诚信承诺

本人向河南大学提出硕士学位申请。本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的，对所研究的课题有新的见解。据我所知，除文中特别加以说明、标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括其他人为获得任何教育、科研机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

在此本人郑重承诺：所呈交的学位论文不存在舞弊作伪行为，文责自负。

学位申请人（学位论文作者）签名：李去

2014年5月21日

关于学位论文著作权使用授权书

本人经河南大学审核批准授予硕士学位。作为学位论文的作者，本人完全了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文的要求，即河南大学有权向国家图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文（纸质文本和电子文本）以供公众检索、查阅。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校学术发展和进行学术交流等目的，可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手段保存、汇编学位论文（纸质文本和电子文本）。

（涉及保密内容的学位论文在解密后适用本授权书）

学位获得者（学位论文作者）签名：李云

2014年5月21日

学位论文指导教师签名：赵锦华

2014年5月21日

摘 要

路德维希·凡·贝多芬 Ludwig Van Beethoven (1770—1827) 是德国作曲家、钢琴家、指挥家，维也纳古典乐派代表人物之一。与海顿，莫扎特并称为维也纳古典乐派“三杰”，一生创作了 9 首交响曲，35 首钢琴奏鸣曲，10 部小提琴奏鸣曲，16 首弦乐四重奏，5 首钢琴协奏曲等 100 多部作品。其中，《C 大调第一钢琴协奏曲》属于贝多芬早期的作品。虽然仍有沿袭海顿，莫扎特古典音乐风格的写作手法，但也显露出了浪漫主义时期音乐特点的迹象。可以说是集古典之大成，而开浪漫之先河，承接着古典时期到浪漫时期的过渡。本文从分析写作技法入手浅谈其艺术处理，希望可以帮助演奏者在演奏过程中更好的把握其风格。

关键词：贝多芬，《C 大调第一钢琴协奏曲》，艺术处理

ABSTRACT

Ludwig van Beethoven Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827) was a German composer, pianist, conductor, the representative of Vienna classical music. With Haydn, Mozart and Vienna as the classical "Heroes", wrote 9 Symphonies, 35 Piano Sonatas, 10 Violin Sonatas, 16 pieces for string Four Quartets, 5 Piano Concertos, 100 works. Among them, "Piano Concerto No.1 in C major" belongs to the early works of Beethoven. Although it was still following writing styles of Haydn, Mozart classical music ,it showed signs of the romantic period music features as well.It Can be said to be both the collection of classical music , and the beginning of romantic music.It was following the classical period to the transition of the romantic period. In this paper, from the analysis of the writing techniques,the paper aims to helping the players to grasp the vital style in the process of playing.

KEY WORDS: Beethoven, "Piano Concerto No.1 in C major", artistic treatment

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
第一章 德奥古典氛围的影响.....	3
一、时代背景	3
二、作者介绍	3
第二章 古典主义传承下的浪漫主义萌芽.....	5
一、其古典性	5
二、其浪漫性	6
第三章 演奏处理分析.....	9
一、个人演奏体会	9
二、名家演奏视频剖析	10
结 语.....	13
参考文献.....	15
致 谢.....	17

绪 论

《C 大调第一钢琴协奏曲》是贝多芬青年时期的作品，是他创作的准备时期，也是他在美学观念上的探索时期，因此迸发出了更多属于贝多芬自己的音乐符号。在钢琴演奏中，如何秉承传统古典主义同时兼顾贝氏个性，是诠释的关键。另外，这部协奏曲中所运用到的开创性的和声手法，转调手法以及夸张的情感表达都已超越了前人，形成了自己特有的音乐风格，其中甚至已经富含浪漫主义音乐的影子。国内外关于这部作品已有不少研究，但从浪漫主义音乐风格的角度理解这部作品的研究还是空白。总的来说，从理论分析该作品独特的古典结合浪漫写作手法来引导演奏风格这一研究领域还有很大的探索空间。希望通过研究做出系统的整理，帮助演奏者理解其蕴含的美学原则，从而更好的演绎这部作品。

此页不缺内容

第一章 德奥古典氛围的影响

一、时代背景

协奏曲这一音乐体裁起源于巴洛克时期，以一种或几种独奏乐器与乐队之间协奏的模式被广泛流传开来。不同时代音乐家的音乐创作理念是千差万别的，从而，了解一个时代的创作观念，对理解其下作品是很有帮助的。

1770年贝多芬出生于德国莱茵河畔的波恩城，正值约瑟夫二世实行“开明专制”的时期，波恩的统治者也实行了一些改良的措施。波恩成了当时德国启蒙运动的中心地之一。随着启蒙运动的发展，受反对封建主义的新思潮影响，德国古典音乐摆脱教堂的束缚，冲破宗教形式的禁锢。

本文研究的贝多芬《第一钢琴协奏曲》创作于1798年，28岁的贝多芬第二次来到维也纳，先后师从海顿、申克、阿勃列希贝尔格和萨列里等古典大师学习。因此，这部作品还是比较遵循维也纳协奏曲传统的。

二、作者介绍

尽管海顿、莫扎特和贝多芬这三位维也纳乐派巨匠的生活年代十分接近，但贝多芬的思想显然和另两位作曲家不属于同一“时代”。虽然海顿和莫扎特一生都遭受不少苦难，但他们的作品受当时的革命热潮影响较少，其音乐与斗争几乎绝缘，而贝多芬则无时不充满着激情。在交替着经历希望和热情，失望和反抗后，其音乐更具号召性。

贝多芬是一个有很深哲学意境的人。19岁的他通过旁听波恩大学施奈德教授的课成为了启蒙思想运动的拥护者。他收藏康德的《自然通史与宇宙概论》，并研读各种哲学类名著，歌德、席勒都深深的影响着他的思想价值观。这一切也决定了贝多芬对音乐的态度，是勇于开拓和探索的，是不甘于“复制”的。贝多芬大胆的创新精神和桀骜不驯的性格时常造成其与恩师海顿见解不同而发生不合的后果。

另外流传有一个故事，是在贝多芬第二次访问布拉格，并成功举办了几场音乐会的时候。当地一位作曲家托马赛克尤其赞赏这部《C大调第一钢琴协奏曲》，说从中看到了贝多芬音乐强烈的个性特征和创新精神。当一位妇女问他是否经常听莫扎特的歌剧

时，他说：“我对它们一无所知，因为我不想听其他一些人的音乐，以免失去了我的某些独创性。”

第二章 古典主义传承下的浪漫主义萌芽

一、其古典性

提到本曲的古典性，不得不再讲一讲协奏曲的发展历程。协奏曲，最初起源于声乐合唱曲。随着器乐音乐的迅速发展，协奏曲才作为一种重要的器乐表演体裁应运而生，并于18世纪上半叶达到成熟。到了18世纪中叶，匡兹（Johann Joachim Quantz 1697—1773）、C.P.E 巴赫（Carl Philipp Emanuel Bach 1714—1788）、J.C 巴赫（Johann Christian Bach 1735—1782）等巴洛克时期优秀的作曲大师们都创作了大量的独奏协奏曲。随着J.S 巴赫的去世，巴洛克时期宣告结束。接踵而来的就是古典音乐时期。器乐的改良与发展促使古典音乐时期协奏曲中独奏部分的炫技性较巴洛克时期是大大的提高了。更明显界定两个不同时期体裁特点的因素就在于奏鸣曲式原则的出现和发展。奏鸣曲曲式，有主题的冲突与解决，并具有强烈的调性对比。在呈示部中，确定主调，用精炼而富有延展性的乐思向前发展，再进入新的调性产生对比，最后再接以呈示部的结尾。在转调的过程中，引人以无限遐想，不同于巴洛克稳定的调式，让人充满期待。莫扎特对钢琴协奏曲中奏鸣曲曲式的成熟运用，使之成为古典音乐时期协奏曲体裁统一的代表人物。1787年，贝多芬第一次来到维也纳，师从莫扎特，海顿等人学习作曲。这首《C大调第一钢琴协奏曲》就创作于贝多芬第二次来到维也纳学习。

这部作品贝多芬还是在一定程度上沿袭了莫扎特的协奏曲写作风格。首先是清晰的三乐章结构，第一乐章：奏鸣曲式的快板，第二乐章：咏叹调式抒情的慢板，第三乐章：舞蹈性回旋曲式或奏鸣回旋曲式的快板。其次，第一乐章为双呈示部的奏鸣曲式结构。最后，增添了独奏乐器的华彩部分。具体分析如下：

第一乐章是有活力的快板（Allegro con brio），C大调，4/4拍子，由乐队演奏呈示部主题开始，管弦乐队一段漫长的引子引入小提琴pp的第一主题，再以ff回归。随后第一小提琴转入降E大调副部主题，在不同乐器组对主题节奏重复和模进中钢琴主奏出现。在第七十小节进入呈示部的结束部分，气氛欢快而活跃。接着是展开部，钢琴的六连音音型极具幻想性，长连奏犹如宽广的波浪，优美壮阔。再现部省略了主部主题，再现了副部主题和结束部。最后伴随着管弦乐队激情地演奏，第一乐章灿烂辉煌地结束

了。第二乐章是三段体的广板（Largo），降A大调，2/2拍子，曲调抒情柔美，平缓如歌。既承载有洛可可式的装饰，又极富和慢板相似的深刻性。乐章中间有一段钢琴即兴式的宣叙调表演，最后一段重复开头片段。第三乐章是有谐谑性的快板回旋曲（Rondo. Allegro），由钢琴独奏弱起带出第一主题，八分音符与前十六后八的节奏贯穿整个乐段，是音乐显得活泼灵动，具有谐谑风格。随着管弦乐队充满气势的反复，主奏钢琴的发展及华彩，最后在排山倒海的恢弘气势中，全曲结束。

二、其浪漫性

贝多芬这部《C大调第一钢琴协奏曲》虽然冠名第一协奏曲，实际上是他创作的第二首协奏作品。第一首是1795年创作出的《降B大调第二钢琴协奏曲》，由于出版的先后问题，原本创作于1798年的第二部协奏作品就变成了《C大调第一钢琴协奏曲》。相比较《降B大调第二钢琴协奏曲》，这部《C大调第一钢琴协奏曲》具有了更多贝多芬自己的音乐语汇。

贝多芬的内心蕴藏着无穷的感情，他反抗旧秩序，争取自由平等，弘扬人性，捍卫人权，独立自主，拥护启蒙思想运动，犹如焰火般炙热的他在钢琴上尽情的宣泄灵感。其精心的创作，深刻的选择和提炼，使他的音乐始终保持新鲜感。他新鲜的的动机和主题、音色、技巧、强弱法等等都彰显出自己的独创性。在这部作品中，其创造性的和声转调，夸张的情感表达都超越了前人，形成了贝多芬独特的音乐标签。其中，也逐渐显露出了浪漫主义音乐的影子。

首先，贝多芬的三度转调技法在本作品中多次出现，不同于传统的五度、四度调性，让人感到好奇而新鲜，具有非常漂亮的音响效果。按照一般的常识，奏鸣曲式结构的乐曲，在第二乐章多为沉着，稳重的慢板，其调性定位一般都是第一乐章的下属调，如果第一乐章是小调，那么第二乐章就采用平行调的调性。古典时期最为显著的作曲家莫扎特，其作品基本就是遵循这一原则创作的。前古典乐派的作曲家们都是采用传统古典风格的同一调和平行调，而贝多芬则大胆采用三度转调的写作技法。在这部作品中，第一乐章是C大调，第二乐章则是下方小三度转到了降A大调，在第一乐章的第一主题与副部主题衔接时也采用了由C大调到降E大调小三度向上的转调手法。贝多芬在音乐创作中为了给人以新鲜感而不是一成不变，有效果的使用着三度关系转调的写作技法。这种创作手法深远的影响了浪漫派的作曲家们，比如舒曼的《挑新娘》作品25，第一曲《呈

献》，按照三度关系转调，使作品的音乐气氛急剧转换，令人耳目一新。在浪漫主义时期的协奏曲作品中，三度关系转调的写作手法是很显著的，舒曼的三首乐曲均采用三度向下转调，李斯特也是大三度向下转调，德沃夏克有两首采用三度向下转调，还有格里格的著名协奏曲采取了大三度向上的转调手法。很多人都认为，贝多芬是在其晚年作品才进入浪漫主义风格的，但在协奏曲的调性上，其初期就已经开始采用与浪漫派一样的写作技法了。

其次，在第一乐章中贝多芬使用的中古调式弗里几亚进行，即 297 小节中的 f 小调主和弦的根音级进下行到 V 级和弦，形 f 自然小调音阶上方的四音列，其音程结构与弗里几亚调式音程结构相同。在浪漫主义中后期，印象主义时期作曲家们时常采用这种教会调式进行创作，其中最典型的代表人物就是德彪西，在音乐素材被挖掘到极致的当时，教会调式便成为了音乐家们寻求创新的突破口。作为古典乐派时期的贝多芬，在作品中采用了中古调式弗里几亚进行，可以说是为浪漫主义音乐埋下了伏笔。

再次，在第一乐章的乐队部分，216 至 219 小节中（同 431—433 小节），高音声部由高到低向下线性运动，低音声部由低到高向上线性运动，形成的反向线性进行，属于半音化风格的发展演进。随着不同历史时期的归纳和总结，逐步形成了更为规范的使用方法，尤其到了浪漫主义时期，受美学观念的影响半音化得到了空前的发展，使之成为浪漫主义时期的重要风格特征。

《C 大调第一钢琴协奏曲》这部作品，为我们展现出了一个朝气蓬勃，充满活力的贝多芬。第二乐章迷人的气质与色彩，更像是多年后肖邦钢琴协奏曲中夜曲式的第二乐章，其浪漫性可见一斑。

此页不缺内容

第三章 演奏处理分析

一、个人演奏体会

协奏曲的演奏不同于独奏，需要与管弦乐队共同竞奏，在这个交替展现的过程中演奏者要既能演奏出宏伟的音响效果与之抗衡，又能细致入微的协调与乐队的关系。这对演奏者的能力有很大的考验和要求。就这部作品而言，钢琴与乐队之间有很多对话，其中第一乐章乐队除了为主奏营造背景外，Tutti（乐队部分）共出现了12次之多，衔接的处理便显得尤为重要。

第一乐章是充满着活力和朝气的，关于这一乐章的速度也存在着一一定的争议。在卡尔·车尔尼《关于正确诠释贝多芬所有钢琴作品》一书中，对第一乐章的速度标记为88弗朗兹，但库拉克认为这个标记是不符合其节拍特点的，他建议用144的速度。我认为这一乐章不适宜太慢，过慢的速度无法表达出其轻快活泼的音乐情绪，但也不能太快，过于激烈又不符合古典音乐风格。钢琴的主奏部分是由弱起进入的，音型比较简单，要弹奏出连贯明朗的效果，可以伴随乐句加入呼吸，在句末做腕柔和起键。第十三小节出现的分解琶音下行，虽然是下行琶音，但力度应该是逐渐加强，为达到坚实有力的厚重效果，需要加上踏板。从二十到二十七小节，右手装饰音要十分轻巧，双手跑动要很清晰。二十八小节作为呈示部的连接部旋律由平缓向紧张过度。第三十九小节至四十六小节右手快速的十六分间隔性同音反复音型，要把握强弱起伏，突出旋律音，弹奏时手臂放松，掌关节要支撑住。副部主题由Tutti进入，钢琴主奏以一小节快速上行音阶连接，对节点要有准确的把握。副部主题音乐十分悠扬，具有歌唱性，应控制柔和的音色。从第七十小节进入呈示部的结束部分，其音乐保持着古典音乐风格的特点，充实而紧凑。第七十九至八十三小节，高音部的旋律与背景伴奏织体融在一起，右手用断奏弹奏，指尖站牢，手掌翻动。紧接着是一段左手右手的交替跑动，突出音头，右手断奏力度逐渐加大。后面几组和弦最后一拍的sf，充满动力感，左手的三连音采用手腕断奏的弹法，要保持均匀。在六度双颤音中呈示部结束。展开部由具有梦幻色彩的六连音音型发展开，弹奏时要注意流动性，由手腕带动，不能僵硬，踏板则结合内部和声结构的变化和连线起落使用。接着的和弦及八度，加上音后踏板保持流动性和连贯性。在展开部中段出现

的几组跳音三连音上行乐句，是从一种弱奏的内在力度到强奏的激情释放过程，情绪和力量的递增感使之充满表现力。在短暂的激动过后，音乐又走向平缓静谧。与乐队的交替行进，音乐时强时弱，使进入再现的过渡段蒙上了神秘的色彩。而这层神秘色彩很快被强八度下行的光芒笼罩，这一下行八度音阶乐句，快而有力，难度很大。再现部省略了主部主题，只是再现了副部主题和结束部。第二乐章演奏时要把握好音乐情绪，呈示部主题前长后短的节奏，缓慢的速度，制造出一种感叹的浪漫主义意境。第二乐章三声中部的主题行进以十六分音符为主，和呈示部主题以八分音符为主行进的形式产生对比，音乐较为轻快，弹奏时要注意与乐队的配合。第三乐章是一段活泼轻快的快板，为展示其欢快性，开始的跳音要使用指尖跳音，手腕轻轻地带出。右手双音音程模进部分，要由一个力量贯穿三个音程，突出高声部的旋律，有上行级进的音响效果。第七十四小节开始，左手转为快速的十六分分解音程，手指主动触键，大臂放松，以免肌肉紧张造成声音的不均匀。这部分左右手要形成鲜明的层次对比，右手乐句结尾处的 *sf*，下键要果断沉稳，切分节奏要突出中间音。古典时期的音乐十分严谨，节拍要有棱角，不能忽快忽慢。同时，古典时期的钢琴和古钢琴是有很大的不同的，不同于海顿莫扎特时期的重在颗粒性明晰性，而是有更无穷的变化性，其极端的力度手法使音乐更具动感和活力。在贝多芬的作品中要更多的使用踏板，增强音乐的表现力，本曲大都只踩到二分之一，要浅而碎的细致配合。

二、名家演奏视频剖析

经整理，发现有相当一部分著名的钢琴演奏家对这部作品情有独钟，并在音乐会中演绎。经由各位名家加上自己的理解二度创作演绎出的这部作品，有很明显的分别。主要可以分为“古典派”和“浪漫派”，其中，施纳贝尔，鲁宾斯坦等钢琴家的演奏很严谨，节奏稳健，层次清晰，声音很有颗粒感，没有夸张的情绪变化，更多的是理性的控制，风格系属古典。而齐默尔曼，波利尼，郎朗等名家在演绎时则更显轻松，更多跟随情绪的变化，节奏强弱处理都更为自由和夸张，情感丰富，与乐队竞奏也富有戏剧性。这部作品产生的独特背景造就了它与众不同的独特音乐语言，它生长着古典乐派的躯体，但又流动出了浪漫主义音乐的血液，不同文化背景下的钢琴演奏家们又用他们不同的音乐审美赋予了这部作品新的灵魂。如果你欣赏演奏风格更为豪放的，浪漫性多于古典性的，可以选择阿什肯纳吉，阿劳，鲁宾斯坦的版本来欣赏；如果你追求纯净音色的，

可以选择吉列尔斯，席夫和普拉希亚的版本；如果你偏好轻松的，那你可以选择齐默尔曼；如果你喜欢具有观赏性的热烈的，那不妨欣赏下郎朗带来的冲击力吧。曾经有位名人说过：“语言的尽头产生了音乐”。音乐的魅力就在其不可言之妙，不可复制之独特。在尊重原作的基础上，融入我们创造性的美学思想，不同个性的演绎，才能始终保持音乐无穷的吸引力。

此页不缺内容

结 语

贝多芬出生时代的特殊性和成长经历的独特性，造就了他注定与众不同的音乐之路。他是脚跨古典主义与浪漫主义的巨人，承载着古典音乐的风格，将其发展至巅峰，又叩响了浪漫音乐的大门，为世人开辟了一个崭新的音乐世界。

此页不缺内容

参考文献

1. 专著:

- [1] 张洪岛.欧洲音乐史[M].北京人民出版社,1983.
- [2] 于润洋.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2004.
- [3] 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海音乐出版社,2006.
- [4] [日]龙本裕造.伟大的普通人——真正的贝多芬[M].北京人民音乐出版社,2005.
- [5] 迈克尔·肯尼迪.牛津简明音乐辞典(第四版)[M].北京人民音乐出版社,2002.
- [6] 汪启璋,顾连理,吴佩华.外国音乐辞典[M].上海音乐出版社,1988.

2. 学位论文:

- [1] 郑甜.贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》演奏版本比较——钢琴演奏风格研究[D].中国优秀硕士学位论文全文数据库.哲学与人文科学辑.2011.S11.
- [2] 刘悦.贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》末乐章的演奏分析[D].东北师范大学出版社,2013.5.
- [3] 张博.莫扎特钢琴协奏曲体裁特性研究[D].上海音乐学院,2011.6.
- [4] 王青.贝多芬文化价值观研究[D].西安音乐学院,2007.6.

3. 期刊:

- [1] 陈越红.贝多芬音乐创作的哲理分析[J].中国音乐学(季刊),1998.4.
- [2] 张昕,万朝红.袒露的生命情怀——以贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》为例[J].大舞台.
- [3] 焦枫.贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》(第一乐章)的演奏风格[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2009.7.
- [4] 李蜀果,袁媛.贝多芬《C大调第一钢琴协奏曲》第一乐章钢琴演奏浅析[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),2012.2.
- [5] [日]龙本裕造著,张新林译.贝多芬的独创性[J].解放军艺术学院学报,2000.4.
- [6] 贾义红.简析贝多芬钢琴协奏曲创作的发展历程[J].泰州职业技术学院学报,2010.4.
- [7] 潘玫玫,蔡蕊伊.启蒙主义时代的戏剧性对话——基于莫扎特钢琴协奏曲的初步研究[J].西安工程科技学院学报,2006.10.
- [8] 刘然华.莫扎特钢琴协奏曲的维也纳创作风格[J].安顺学院学报,2012.2.

此页不缺内容

致 谢

在毕业论文即将截稿之际，我由衷的感谢我的导师赵舜华副教授。将论文研究目标设定在贝多芬第一钢琴协奏曲上，也是和我的导师共同商榷的。在论文写作过程中，我的导师给与了我很多建议和指导，特别是在一些存在争议的问题上，我们一起反复的讨论推敲。赵老师严谨的研究态度和睿智的思想对我有着深远的影响，未来也会一直秉承赵老师对学术严苛的探索精神。

在研究生的学习阶段，还要感谢陈放教授在专业上的教诲和指导，以及牛东阳教授，潘伟教授在开题时给予的诸多建议和思路。

感谢我的父母，为我创造出的学习条件，让我能够全身心的投入对专业的学习与探索中。还有一起度过三年美好的学习时光的同学，朋友，谢谢你们。

最后，感谢关心我帮助我的每一个人，祝大家永远开心快乐！

李云

2014年4月