

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

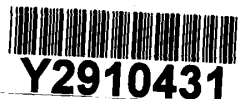
学位论文作者签名：辛权 日期：2013.6.3.

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保留本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：_____ 保密期限为_____年。

学位论文作者签名：辛权 指导教师签名：刘-25
日期：2013.6.3. 日期：2013.6.3.

目 录

摘 要.....	II
Abstract.....	III
引 言.....	IV
第 1 章 贝多芬钢琴奏鸣曲概述.....	1
1.1 早期奏鸣曲特点.....	1
1.2 中期奏鸣曲特点.....	2
1.3 晚期奏鸣曲特点.....	3
第 2 章 作品 109 之创作分析.....	4
2.1 作品之创作背景.....	4
2.1.1 社会及家庭背景.....	4
2.1.2 自身健康背景.....	4
2.2 作品之结构分析.....	5
2.2.1 第一乐章.....	5
2.2.2 第二乐章.....	6
2.2.3 第三乐章.....	8
第 3 章 作品 109 之演奏分析.....	13
3.1 速度.....	13
3.2 音色.....	16
3.2.1 抒情的歌唱性的音色.....	16
3.2.2 光明的带有力量的音色.....	16
3.3 踏板.....	17
3.2.1 弱奏余音效果.....	17
3.3.2 强奏泛音效果.....	17
3.4 技巧.....	19
3.4.1 快速跑动技巧.....	19
3.4.2 和弦的弹奏技巧.....	20
3.4.3 断奏的技巧.....	20
3.4.4 颤音的技巧.....	21
结 语.....	23
参考书目.....	24

摘 要

贝多芬的钢琴奏鸣曲是钢琴音乐史上最伟大的作品之一，这三十二首钢琴奏鸣曲不仅继承了古典乐派的传统，还展示了贝多芬自己的独特创作风格、精神内涵和德国古典哲学的思想，对于丰富和加强钢琴的表现力与感染力发挥了重要的作用。

本文对贝多芬晚期奏鸣曲 Op. 109 的创作与演奏实践等方面进行了研究与探讨，目的是为演奏者更好的演绎这部作品提供一些启发。作者在分析了解贝多芬的三个时期奏鸣曲风格特点的基础上，理顺晚期奏鸣曲对于早中期的奏鸣曲风格的继承和发展后，分析了晚期作品风格形成的原因。本文在详细分析 Op. 109 的创作背景和结构特征的基础上，结合自己演奏这部作品的亲身体会，通过具体的实例，运用比较、引证等手段对演奏难点要点进行了剖析。从速度、踏板、演奏技巧以及音色控制等多方面进行了深入总结。全文通过文字资料整理和科学的论述，客观、公正的对 OP. 109 的创作技法与演奏技巧进行了系统的归纳，希望能够为力争完美演绎该部作品的演奏者提供一定的理论与实践二方面的帮助。

关键词：贝多芬奏鸣曲 Op. 109 音乐创作 演奏研究

Abstract

Beethoven's Piano Sonatas is one of the greatest works in the history of piano music. The thirty-two Piano sonatas not only inherited the classical music tradition, but also revealed his own unique style, spiritual content and German classical philosophy, playing an important role in enriching and strengthening the expressive and appealing of the piano.

This paper focus on the research and exploration of some detailed problems on creation and performance skills of Op.109, aiming to provide some advice to the player who wants to play the work better. Based on the characteristics of Beethoven's Piano Sonatas in three different periods , the author aims to figure out the influence of the early and middle works on the late works, analyze how the style of the late works formed. After analyzing the background of the creation and the structural characteristics, the author makes full use of the practical performance, and tries to achieve the purpose by using examples, comparison, citation to make the argument more convincing. At last, the author summarizes above from tempo, pedals, skills and tone control. Generally speaking, the author applies some written materials and scientific explanation to have a systematic summary of the techniques of Op.109 from the objective and justified angle, which is done to offer some help to perfectly perform the works.

Keywords: Beethoven's Piano Sonatas Op.109 Music Creation
Performance Research

引 言

路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770. 12. 17. -1827. 3. 26.) 是一位伟大的德国音乐家。作为维也纳古典音乐乐派的最后一位大师，他对古典音乐的发展和对浪漫音乐的开启，具有不可替代的作用。他在西方音乐历史上“承上启下”的特殊作用从他的三十二首奏鸣曲中表现得淋漓尽致。他的三十二首奏鸣曲被称为钢琴音乐的“新约全书”，这三十二首奏鸣曲不仅全面总结了从巴洛克时期到古典时期西方钢琴作品的创作风格，还开启了浪漫主义风格的先河，他把钢琴奏鸣曲这种创作形式推向了一个新的高峰，极大的提高了钢琴奏鸣曲的表现力。因此，每一位钢琴专业的学生，演奏贝多芬的奏鸣曲都是必修课，但是如何理解贝多芬的奏鸣曲，如何更好的演奏他的奏鸣曲，是每一个演奏者必须面对的课题。

由于贝多芬奏鸣曲在钢琴音乐上的重要地位，国内外对其的研究非常多，而且一直在进行，涉及的范围也是非常广，切入的角度也是各不相同。本文选择从109号作品的创作背景及创作特点入手，结合自己对这首作品的理解及实际演奏中的问题，希望这种结合理论和演奏的研究方式能提高演奏者对作品理解的广度和深度，帮助演奏者更完美的演奏这首乐曲。

第1章 贝多芬钢琴奏鸣曲概述

自1792到1822年，贝多芬共创作了三十二首钢琴奏鸣曲。这三十二首钢琴奏鸣曲在钢琴音乐史上具有非常重要的地位。英国钢琴家兼指挥家路易·肯特纳(Louis Kentner, 1905—1987)曾说：“假设有一个火星上的人来我们星球，想把最能代表我们文化的最高荣誉和最能反映人类研究成果的稀世珍宝带回去……我将毫不迟疑地把贝多芬的三十二首奏鸣曲推荐给他”。^[1]

从创作时间来看，贝多芬的这些作品的创作时间跨度几乎贯穿了他的一生。作为一位在西方音乐史上，将古典主义乐派和浪漫主义乐派两个乐派连接起来的作曲家，他的奏鸣曲无论从逻辑结构，还是音符、节拍的匀称感，都能体现出其古典乐派大师的本质。但是，贝多芬内心深处对于自由平等的追求，使他不断的寻求在作品中表现更多的浪漫意识，并摆脱对于古典体裁的限制。这个对传统的坚持和对进步的追求的矛盾，在他所有作品中都能体现。这些作品的风格既有古典主义的影子，又有浪漫主义风格的雏形。可以说，贝多芬钢琴奏鸣曲既能够表现贝多芬一生音乐风格的变化，又能表现钢琴音乐从古典到浪漫转变的全过程。要更好的理解他晚期奏鸣曲的特点，很有必要追溯源头，分析其早中期的作品特点，再而顺理成章的把握住他晚期作品的风格特点，以至于能够准确的再度演绎他的这批晚期奏鸣曲。

根据创作年代加以划分，通常把贝多芬32首钢琴奏鸣曲分为早、中、晚三个时期：

1.1 早期奏鸣曲特点

早期创作：1800年以前的作品。这个时期的贝多芬由于明显受到以海顿、莫扎特等维也纳古典乐派作曲家们的影响，作品中可以看到古典乐派的影子。作品以海顿和莫扎特为范本，在形式和风格上遵循着他们所创立的规则，内容上充满

¹ [英]路易·肯特纳，贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲，贝多芬论一译文集[C]，北京：人民音乐出版社，2006，231

自信,朝气蓬勃,勇往直前。在对奏鸣曲的探索后,贝多芬的自己的风格慢慢显示出来了。1. 贝多芬在结构上尝试改变奏鸣曲乐章。在海顿、莫扎特时代,钢琴奏鸣曲由3-4个乐章组成。3个乐章的形式分别为:快板、慢板、快板;4个乐章形式分别为快板、慢板、小步舞曲、快板。贝多芬对于奏鸣曲的乐章的数量和形式的设置进行了创新,最典型的一首是降A大调奏鸣曲 Op. 26,这首奏鸣曲在乐章顺序上,完全没有用奏鸣曲式,尽管也是由四个乐章构成,但是他每个乐章分别是主题与变奏、谐谑曲、葬礼进行曲和回旋曲。这种奏鸣曲结构的拓展,目的使之能够承载更多的内容。这种手段的应用,一直延续至贝多芬奏鸣曲创作的晚期阶段。2. 在奏鸣曲结构上的尝试还表现在曲式的拓展上。贝多芬给早期代表作 OP. 13 “悲怆”奏鸣曲(c小调)的第一乐章中,增加了一个引子,这个引子具有独立速度,富于主题性格,并将它作为一个线索重复穿插于乐章结构始终。这种曲式的改变大大的增强了奏鸣曲的表现力,为浪漫主义风格的到来带来了巨大的潜力。3. 在钢琴表现手法上,大量钢琴八度的应用为中、晚期作品中的利用双手音区距离表现出更好的音响效果埋下伏笔。〔2〕此种表现手法的运用,逐步在贝多芬晚期钢琴作品中成为一种较为独特的标志。

1.2 中期奏鸣曲特点

1800-1814年间,贝多芬创作的钢琴奏鸣曲被认为是贝多芬作品中成熟和鼎盛的精品。这一时期的作品表现出其思想的成熟,他完全有了自己的风格。1. 奏鸣曲的表现力进一步的扩展,贝多芬把奏鸣曲结构的框架只是当作了写作的载体,乐章快慢和体裁都随心所欲。例如:在 Op. 26 奏鸣曲(降A大调)中的第三乐章运用葬礼进行曲;Op. 27 之二的“月光”奏鸣曲(#c小调)开头他使用的是幻想曲风格的慢板乐章,而第二乐章则采用了小步舞曲般充满幽默、典雅风格的小快板。2. 奏鸣曲式的进一步发展和完善,充分的表现了戏剧性。例如奏鸣曲 Op. 57 “热情”奏鸣曲第一乐章,以一个由呈示部——展开部——再现部——尾声四部分组成的庞大奏鸣曲式,四部分规模几乎相等,乐思全部来自主题,表现出强烈的戏剧性和高度的逻辑统一。3. 浪漫主义的萌芽。贝多芬这个时候的曲式风格更偏向浪漫风格的曲调。这些作品和之前的作品比较发现,主题优美、

² 傅晶晶,浅析贝多芬钢琴奏鸣曲 OP.111 的创作特点及演奏,中央音乐学院硕士学位论文,2

和声丰富、结构缩小。这些都体现了古典框架下的浪漫主义萌芽。

1.3 晚期奏鸣曲特点

在 1815 年以后，贝多芬创作了的五首钢琴奏鸣曲，这五首作品被认为是贝多芬的晚期作品。这一时期的五首奏鸣曲充分的发挥了贝多芬伟大的创造性天才，奏鸣曲结构和手法更加的自由。奏鸣曲的形式只是他创作的载体，完全成熟的音乐内容才是贝多芬创作的亮点。这个改变体现了贝多芬勇于不断超越的精神，他既超越传统的写作模式，也超越自己的写作风格。

1. 在乐章数量上的改变，例如 Op. 109、Op. 110 为三个乐章，Op. 101、Op. 106 是四个乐章，最后一首 Op. 111 为两个乐章。这时的乐章数量的设置完全是为了更加充分的表达自我的主观意识和情感，体现了贝多芬对奏鸣曲结构无拘无束的自由驾驭。

2. 乐章分界的有意模糊。例如柔板乐章中出现第一乐章主题（Op. 106）；Op. 109 的第一乐章结尾处的踏板延续至第二乐章。这种模糊化处理使音乐素材相互融合前后呼应。

3. 复调风格的改变。晚期的作品强调使用对位和变奏技术。例如，在 Op. 101 第二乐章中段和 Op. 111 第一乐章运用对位手法，在 Op. 110 第三乐章中引入赋格段以及在 Op. 106 的末乐章整个使用赋格的写法。

4. 在奏鸣曲中融入了更丰富的情感，进一步的展现其浪漫主义思维。在情感描述上由从由内向外爆发退隐到内心的自我反省，追求一种超凡的宁静和精神上的升华。

综上所述，这个时期的五首奏鸣曲表现了贝多芬在形式上摆脱了一切的传统规则，在内容上表现为即兴性的特点的加强，偏向于对自己内心心理的探索，这种具有深刻的哲理性作品以及偏向浪漫主义的音乐思维是晚期作品的突出特点。

第2章 作品109之创作分析

2.1 作品之创作背景

《E大调第三十钢琴奏鸣曲》(Op.109)作于1820-1821年,献给马克西米利安娜·布伦塔诺小姐。

2.1.1 社会及家庭背景

当时的维也纳由于拿破仑领导的资产阶级革命失败,成为了封建势力的复辟的中心,人民言论不自由,音乐活动受到严密的监视,政局混乱,他在1817年2月15日的一封信中写道:“就我而言,我的健康长期受到刺激,我们的国家现状也在这方面起了不少作用,这种情况至今仍无改善的希望,反而每天都在恶化。〔³〕但是贝多芬的“自由、平等、博爱”的理想一直没有泯灭,他在他的音乐创作中延续着革命思想,在他的精神世界中构建着理想的世界。

家庭问题耗费了贝多芬很多的精力,1815年——1820年长达五年的抚养权的诉讼使他心力交瘁。Op.109是贝多芬诉讼结束后的作品,梅纳德·所罗门(Maynard Solomon)推断:“长久的危机期结束,使他的创意得以渲泄,让他的最后阶段得以尽情奔放。”〔⁴〕

2.1.2 自身健康背景

此外,贝多芬一直与疾病进行着斗争,由于支气管炎导致的慢性粘膜炎,以及黄疸病,肝病,反反复复的困扰着他。1821年11月:“从去年起,直到前不久,我都在生病……看来,我的身体终于康复了,精神亦为之一振;我现在可以开始献身于艺术了,可以开始新生活了……”〔⁵〕从这里可以看出,贝多芬这首作

³ [德]克涅普勒,晚年的贝多芬,贝多芬论一译文集[C],北京:人民音乐出版社,2006,129

⁴ 林晓云,贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中的变奏曲和赋格,厦门大学硕士学位论文,20

⁵ [法]罗曼·罗兰,贝多芬传.傅雷译,北京:人民音乐出版社,1978,15

品是在身体状况稍微好转的时候创作而成的。

贝多芬创作 OP.109 时早已完全的失聪，他只能使用对话簿与人交流，但是耳聋并没有阻挡贝多芬的创作，反而一定程度上将他的创作推向了另外一个高度。马尔克斯说：“外面的世界愈对他关闭，他就愈向自己内心，愈寻求自己，更能从俗世的欲望和影响的束缚中解脱出来，而这些都会控制我们原本的冲动；自此贝多芬实现他的任务愈来愈纯粹，也愈来愈完全，表现方式自由而纯粹。”

[⁶]罗曼·罗兰(Romain Rolland)也曾经提出：“贝多芬使用了谈话簿后，音乐风格开始转变。” [⁷]

总的来说，贝多芬创作的 109 号作品，是他在身体饱受疾病困扰后的康复阶段，心理压力有所减轻和家庭问题解决之后，重新振作起来、完全回归自己的内心、具有哲理性和艺术性的经典钢琴作品。

2.2 作品之结构分析

很多长期积累沉淀的写作技法和音乐思想都在贝多芬晚期作品中得以体现。晚期的贝多芬也越来越注重自己的内心，“自由”的主观意识在他的作品中得到完全的体现。从钢琴奏鸣曲 Op.90 开始，贝多芬便展现出结构和韵律上的“自由处理”的特征。 [⁸]例如在当时主调和声为主导的时代背景下，贝多芬却大量的使用了复调的创作手法。他有意的模糊了乐句和乐句，甚至乐章和乐章之间的分界，使整个作品听起来更加的统一。这些特点都在他的第三十首奏鸣曲 Op.109 中可以看到。

2.2.1 第一乐章

不太快的快板，2/4 拍，奏鸣曲式。本乐章由四部分构成，呈示部、展开部、再现部和尾声。

呈示部共有两个主题，第 1-8 小节为第一主题，E 大调。如谱例 1 所示，大量的分解和弦，在乐曲的开头就奠定了幻想曲和即兴曲的基调。

谱例 1

⁶林晓云，贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中的变奏曲和赋格，厦门大学硕士学位论文，18

⁷ [法]罗曼·罗兰，贝多芬传·傅雷译，北京：人民音乐出版社，1978，56

⁸ [美]约瑟夫·霍洛维茨，阿劳谈艺录，顾连理译，北京：人民音乐出版社，2000，25

第 9-15 小节为第二主题（谱例 2），旋律性很强，在速度上和第一主题完全不一样，显得非常流畅，快板和慢板两个风格迥异的主题的并存，形成非常强烈的对比，构成了强烈的戏剧冲突。

谱例 2

展开部为第 16-57 小节，展开部回到第一主题的速度，以第一主题为主进行变化和发展。展开部不仅突出了第一主题的简洁，而且用不断上行的旋律扩大了主题的范围。增加乐曲的感染力，丰富乐曲的内涵。

再现部为第 58-66 小节，再现部是变化再现的第二主题。

尾声为第 66-99 小节，66-75 小节重现的是第一主题，76-86 出现新的和弦，87-99 将第一主题进行扩展，新的分解和弦结束。

2.2.2 第二乐章

最急板，e 小调，6/8 拍，也是奏鸣曲式，可以分为三部分。

第 1-104 小节为呈示部，前八小节 ff 进入（谱例 3），与第一乐章抒情浪漫形

成鲜明的对比。

谱例 3

第1-8小节为第一主题，振奋人心，具有积极的一面，第9-24小节为第二主题，弱、轻，具有消极的一面。第25-32小节为连接部。第33-66小节，为第二主题的扩展。第66-104小节，旋律线拉长，右手两个旋律出现。

第105-169小节为再现部。再现部安排得非常巧妙，第105-119小节，以最强音的爆发(谱例4)令人感觉情绪变得非常激动。

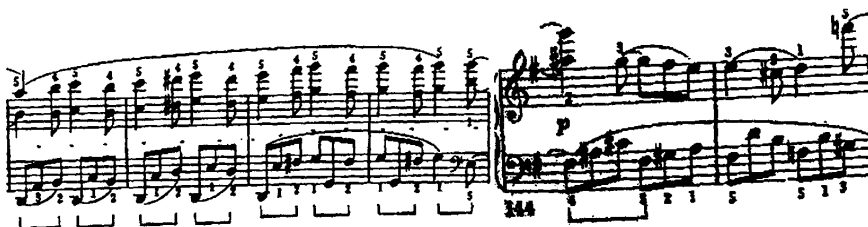
谱例 4

第 120-131 小节为连接部，前八小节以弱的形式表现，后四小节用渐强的手法连接后进入第二主题。第 132-169 小节为第二主题，140-144 小节（谱例 5）

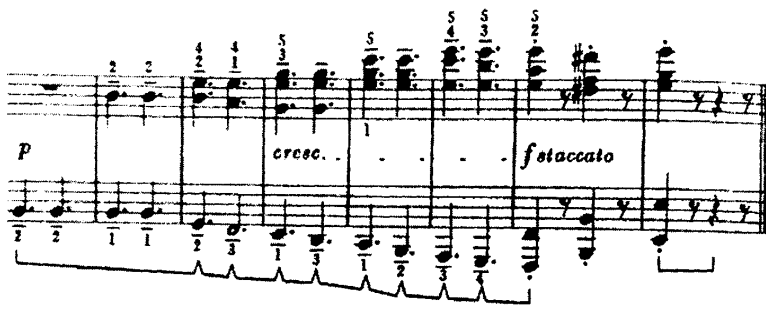
谱例 5

用八度音程的上行把乐曲推向高潮。

尾声从第 170 小节开始是 *p*，第 173 小节开始变为 *cresc*，第 176 小节再变成 *f*，层层递进，最后两个和弦用跳音唯美的结束。（谱例 6）

谱例 6

2.2.3 第三乐章

E 大调，3/4 拍，变奏曲式。第三乐章是整个奏鸣曲的核心部分，一个主题和六个变奏把这个乐章填充得非常的完美。与此同时，第三乐章也是整首奏鸣曲的重点和高潮。六个变奏表现出贝多芬非凡的创造力和炉火纯青的写作技巧，可以说，这个乐章的变奏是所有变奏曲的典范。

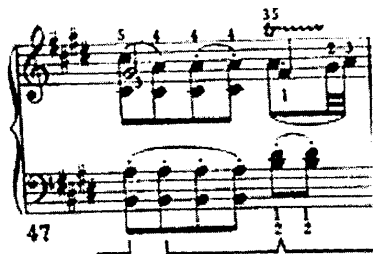
第1-16小节为主题。主题是缓慢的，安宁的旋律，八小节反复一次（谱例7），在乐章的开头就向听众展示出一幅美丽的画面。

谱例7

第17-35小节为第一变奏。第一变奏在写作技法上面沿用了古典主义的形式，在风格上使用了圆舞曲的特点，主旋律在第一变奏中显得非常的富丽堂皇。

第36-67小节为第二变奏。第二变奏使用了两个不同风格的和弦进行，第36-43小节为分解和弦，然后44-47小节（谱例8）的这四小节低音部分用很稳定的和声由低到高推进，高音部分采用颤音的手法，营造出飘逸的氛围。

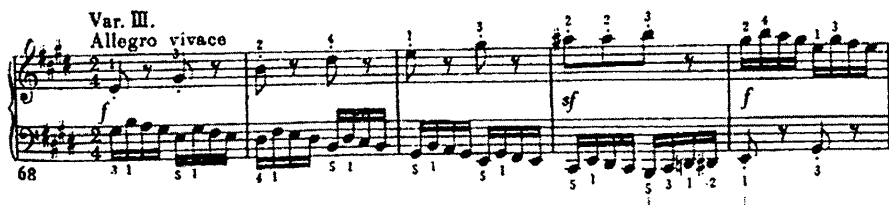
谱例8

从第 48 小节开始,又回到了分解和弦,之后从第 59 小节开始,又变成 44-47 小节的风格。这种复式变奏不仅不觉得混乱,反而觉得非常的和谐,展现出贝多芬高超的写作技法。

第 68-99 小节为第三变奏。第三变奏快速而美好,八分音符和十六分音符非常好的结合(谱例 9)。而且增加了跳音,活泼明快。

谱例 9

第 100-119 小节为第四变奏。第四变奏中缓慢的主题(谱例 10)和恰到好处的和声与前一变奏风格完全不一样,充满了幻想的色彩。用左手和右手交替旋律,使乐曲更有张力。从 107 小节开始,左手和右手的旋律采用倒影的技巧,使宁静的画面优雅深邃。

谱例 10

第 120-159 小节为第五变奏。第五变奏风格和写作技法又发生了改变,速度在加快的情况下,利用切分音(谱例 11),使节奏有动力感。风格上变换为赋格

曲。

谱例 11

第 160-194 小节为第六变奏。第六变奏有个主题的回归。节拍从 3/4 拍改变为 9/8 拍，速度上回到最开始的速度。

谱例 12

高音区旋律若隐若现，中音区由八分音符逐渐变为十六分音符，再由十六分音符变为三十二分音符，速度越来越快，把气氛推向高潮（谱例 12），低音区和高音区有倒影的感觉，在结构上相似。在多个声部的衬托下，主题慢慢的回归。

最后简单的再现第一主题，主题和乐思的重复让整首曲子浑然一体，完整的结束。

Op.109 从表面上看有三个独立的乐章，第一，第二乐章运用奏鸣曲式，第三乐章运用变奏曲式。但贝多芬通过对传统奏鸣曲式的突破，对第一，第二乐章奏鸣曲式从不同的角度进行压缩，再加上三个乐章在主题上采用了相似的因素，使整部作品的重心移向了第三乐章。^[9]

⁹ 李友玲，简析贝多芬钢琴奏鸣曲 Op.109 的音乐内涵，湖北成人教育学院学报，2011，102

第3章 作品109之演奏分析

3.1 速度

带给听众第一印象的往往是一个乐曲的速度, Op.109 的演奏速度应该如何去把握, 这个成了演奏者首先要考虑的问题。

如谱例 13 所示, 在乐谱上, 贝多芬作了很细致的速度的标记。

谱例 13

The image displays a musical score for Op. 109, featuring various tempo markings and dynamics. The score is organized into two rows of four measures each. The first row includes: 'Vivace, ma non troppo' with dynamics 'p dolce e sempre legato'; 'Adagio espressivo' with dynamics 'p - f'; 'Tempo I.' with dynamic 'p dolce'; and 'Adagio espressivo' with dynamics 'p - f'. The second row includes: 'Prestissimo' with dynamics 'ff' and 'ben marcato'; 'Andante, molto cantabile ed espressivo' with dynamic 'mezzo voce'; 'Var. II. Leggieramente' with dynamic 'p'; and 'Var. V. Allegro, ma non troppo' with dynamic 'f [energico, marcato]'. The score also includes some numerical markings like '36' and '5'.

在速度的把握上, 一方面要严格遵守乐曲开头贝多芬自己所标注的速度。

另一方面, 贝多芬在写作时通过音的时值改变自然而然地对速度进行了调整, 在演奏时, 要注意把握。例如谱例 14, 160-161 小节, 速度以四分音符为主, 162-163 小节, 速度以八分音符为主, 164 小节开始转成 9/8 拍, 165-167 小节转到 3/4 拍前, 速度在新节拍基础上以十六分音符为主, 167 小节转 3/4 拍后, 速度以三十二分音符为主, 这样, 自然形成阶梯状均匀等量的加速。

谱例 14

除了详细的速度记号和作品中通过音符时值的变化改变速度以外,演奏者在处理乐曲的情感表达时可以适当的做出速度的调整。正如智利钢琴家阿劳所说:“后期的奏鸣曲(指贝多芬的奏鸣曲)演奏起来必须多一些即兴的味道,多一些弹性速度……”^[10]

在第三乐章主题慢板(谱例 15)中,贝多芬用五连音和两个十六分音符结合为一拍使速度发生变化,节奏非常有弹性。在连音线的使用中,正常的三拍子用连音线变成了六拍子,强弱发生了变化,速度显得更加自由。

谱例 15

“总体上来说,贝多芬演奏自己的作品,其风格是多变的。然而在绝大多

¹⁰ (美)约瑟夫·霍洛维茨,阿劳谈艺录,顾连理译,北京:人民音乐出版社,2000年版,第169页

数情况下,他严守速度,仅仅在很少的情况下,他才会把速度推上去。有时在渐强的时候,他会放慢速度,这会产生非常美、非常震撼人心的效果。”^[11]

Op.109 中的即兴和弹性速度需要把握的度,以第一乐章的呈示部副题中的一段(谱例16)为例做简单的说明。

谱例 16

The musical score for Example 16 consists of six measures, numbered (1) through (6). The notation is for a piano, with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The score includes various musical markings such as dynamics (p, f, cresc., dim.), articulations (accents, slurs), and performance instructions (espressivo, dimin.). The measures show a sequence of chords and melodic lines, with a focus on rhythmic variation and dynamic control.

正如谱例 16 所示,为了营造出歌唱性的效果,贝多芬在仅仅五小节的密集快速跑动中,节奏型前后更改了 12 次。显然,贝多芬想用节奏变化提醒演奏者,用自由的节奏和弹性速度来表达歌唱性旋律的流动。

^[11] (奥) 卡尔·车尔尼, 贝多芬钢琴作品的正确演绎, 张奕明译, 上海音乐出版社, 2007 年版, 7

总之，在弹奏 Op.109 时，必须整体上严格保持相同的、稳定的速度。在这个前提下谨慎且有分寸地运用渐快、渐慢、自由等手段来展示弹性节奏。

3.2 音色

贝多芬曾经在他的书信中写道：“只要一个人能感受到音乐，他就能让钢琴来歌唱。我希望有朝一日，竖琴和钢琴能被当作两种完全不同的乐器来对待。”[12]在 Op.109 中，贝多芬在表情记号方面非常的细致，甚至具体到每一小节上，他渴望用钢琴表现更加丰富的音色。

3.2.1 抒情的歌唱性的音色

在 Op.109 中，有很多地方旋律是带有歌唱性的。以（谱例 17）为例，在高声部旋律的带动下，中声部与低声部交替出现，三个声部演绎出合唱的效果。为创造出抒情的效果，演奏者在此段中手指音紧贴琴键，用指腹触键，击键不要用力，感觉柔柔的触摸键盘奏出的音。随着情绪的变化，手腕的高度也随之改变。奏出的音悠扬、柔和、甜美。

谱例 17

3.2.2 光明的带有力量的音色

贝多芬有对光明、自由的向往，再加上他创作 Op.109 时已经几乎全聋，只对非常响的低音域有反应，更加重了他对力量的追求。谱例 18, *prestissimo*, *ff*，用最快的速度，最强的力度演奏，身上的力量集中在指尖，用最积极的态度去迎接光明。

¹² [美]大卫·温·琼斯，贝多芬画传，秦立彦译，广西师范大学出版社，78

谱例 18

3.3 踏板

贝多芬是倡导更多的使用踏板的钢琴家。他的作品除了要把速度限定得精确,还需要将踏板使用得准确。只有准确的使用好踏板,才能将他作品的声音和织体的效果表现出来。下面将踏板效果分为弱奏余音效果和强奏泛音效果两类来探讨。

3.2.1 弱奏余音效果

在弱音的背景下,用延音踏板表现出余音萦绕的效果是贝多芬具有很好表现效果的音乐手法之一。如 Op. 109 全曲结束处(谱例 19),右手的长颤音和左手的三十二分音符作为背景,右手控制的另一声部的旋律,为保证旋律的连贯,此时的延音踏板换得要及时,而且中间不能有间隙。其次,为保证音的干净,延音踏板不应踩到底,踩到四分之三处就行。只有这样才能保证背景有吟唱不断、钟声悠远的效果,奏出的音干净不浑。

谱例 19

3.3.2 强奏泛音效果

在强奏下,用延音踏板能够表现出另外一个效果,低声部更好的衬托高声部的旋

律。谱例20中的第2小节，低声部一开始是两拍半的八度，高声部是琶音，延音踏板在持续八度音结束时松开。

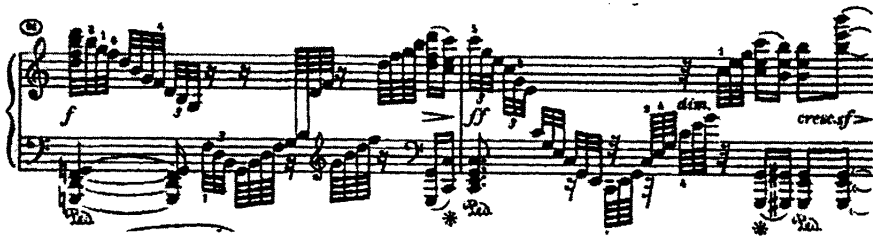
谱例20

但是谱例20中的第3小节，如果按照谱面所示，延音踏板从头踩到尾，会导致音符太多而产生浑浊效果。但是若在中途换踏板，会导致低音持续效果中断。在第一个强音出现时，迅速将延音踏板踩到底，中途即琶音上行开始时，脚稍微抬起保证前面持续音效果的前提下，再立刻踩下，就能使高声部变得清晰不浑浊。

谱例21，延音踏板把相对应的整小节的分解和弦包括在内。如果此时使用前面的快速换踏板来维持音符的清晰，就会失去恢弘的音响效果。所以此处的延音踏板则需要按照谱面上所标注的踏板记号那样持续使用。

谱例21

3.4 技巧

本小节是在分析 Op.109 的演奏难点的基础上提出了一些相关的技巧，主要是从快速跑动技巧、和弦弹奏技巧、断奏的技巧、颤音的技巧四个方面加以总结。

3.4.1 快速跑动技巧

谱例 22

演绎乐曲开头的快速跑动的音群(谱例 22)，“用很强的力度和很快的速度弹奏大量的音符，远不如清晰地弹出每个音符并且体现作品的精神来得困难”。^[13]

在保证速度的基础上，每个音符力量均匀、清晰且具有颗粒感。演奏者一方面应当具有很强的手指独立性，另一方面指尖的触键需要有极强的敏捷性，迅速下键且快速抬起。其次，要营造出唯美轻盈的画面，要求演奏者手指在快速跑动过程中力度均匀，所奏音符的时值准确合理。从技术层面上来说，加强大拇指和手腕的练习是演绎好这部分的重点。

大拇指因其弹奏方向与其他手指不一样，不是纵向触键而是斜向触键，它的速度会妨碍整个跑动的节奏。为帮助拇指在快速的跑动过程中快速准确的找到自己的位置，要求演奏者在慢速练习中让拇指超前准备，拇指完成自己的弹奏后要立即回到手掌的下面，为下一个音的弹奏做好准备。这样也能避免拇指由于仓促下键导致的重音。

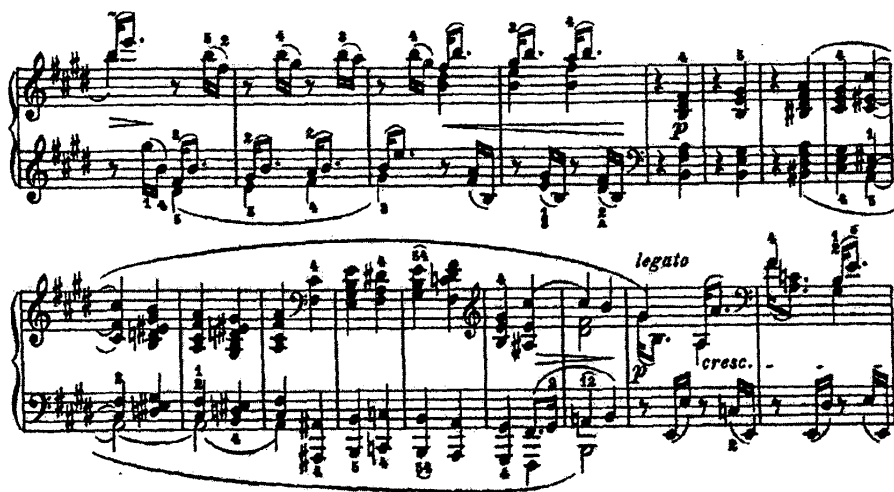
手腕在长距离的跑动过程中，横向运动若处理不当，也会带慢跑动的节奏。为了让每个音符都能够不受阻碍流畅的奏出，手腕需要提前做好准备，在手臂的带动下，为手指完成一个音后能够很自然轻松的落在下个音的位置做好准备。正如谱例中所示，右手在下行的过程中，手腕右边稍微抬起且保持到底，在右手上行

¹³ [美]克拉伦斯·格·汉密尔顿，钢琴演奏中的触键与表情，周薇译，北京：人民音乐出版社，2001，55

开始时,手腕立刻转变,使手腕左边高于右边,向右带动且维持不变。这种手腕姿势的改变有利于重力在手指间均匀的传递,弹奏时更加圆滑。

3.4.2 和弦的弹奏技巧

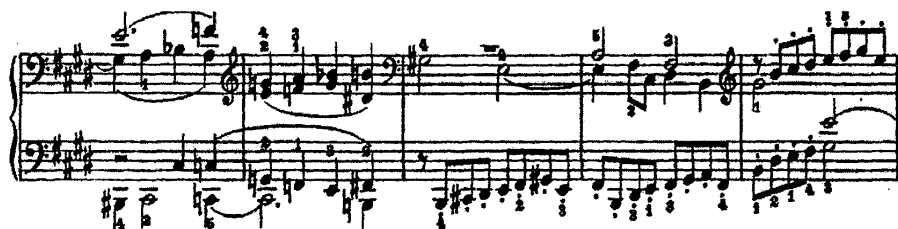
谱例 23

在第一乐章的 72-88 小节(谱例 23), 贝多芬用和弦来演绎歌唱性的效果。大段带旋律的连续和弦在后来的浪漫主义时期也被广泛的使用。要很好的表现好这一部分, 展示出歌唱性的效果, 要求演奏者将和弦中的旋律清晰突出, 伴奏部分弹奏流畅连贯。在训练过程中, 首先专注伴奏部分的训练, 这部分的练习重点是利用手臂的平稳移动带动手指到达弹奏位置。其次, 单独进行旋律的练习, 旋律练习重点放在每个音符的清晰弹奏上。最终再将两个部分合在一起, 而两个部分力量的处理要注意均衡, 旋律清晰明亮, 伴奏连贯悠远。

3.4.3 断奏的技巧

谱例 24

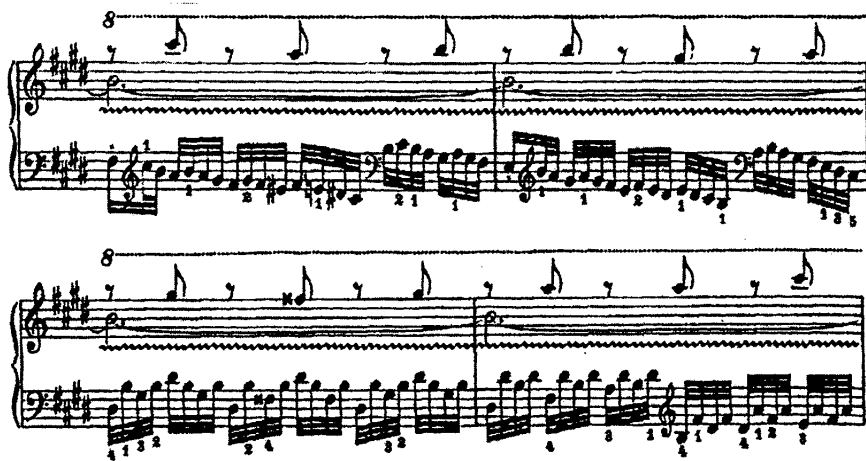

这部分断奏是通过连续的单音断奏展示出一种悠闲自在的情绪，演奏者在演绎这部分时，手指触键的感觉和技巧非常重要。一方面，快速触键和离键必不可少，只有这样才能使每一个弹出来的音丰满而且圆润。另外一方面，每个手指力度的处理是表达情感更高层次的要求。旋律的上行和下行分别用渐强和渐弱来处理，这样显得层次感更强。要解决这个难点问题，在弹奏上行的过程中，手指均匀加力；在弹奏下行时，手指则均匀减力，清晰的旋律线和有起有伏的律动是完成好这段弹奏的关键所在。

3.4.4 颤音的技巧

在第三乐章，贝多芬用颤音营造一种唯美的画面，表达梦幻般的情境。为了更好的演绎出这种效果，演奏者在弹奏这段颤音要特别注意以下方面：

谱例 25

谱例 25 的四个小节中，左手是快速跑动的十六音符，右手一方面要营造出连续颤音的效果，另外一方面则需要弹奏出旋律的轮廓。这就要求演奏者：第一，手指具有很强的独立性。第二，手指触键的力度要控制得恰到好处。弹奏旋律音的手指要有很好的控制力和爆发力。控制力展示出力度轻柔的旋律音；爆发力则

让所奏颤音清晰干净。颤音的弹奏过程中，手指紧贴琴键，用手臂带动手腕和手掌，指尖以快速的速度下键。做到这两点，就能演绎出连贯动听的旋律和唯美轻盈的颤音。

结 语

本文通过对贝多芬早、中、晚三个时期奏鸣曲特点分析发现，贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲，沉淀和积累了他前期的写作技巧，并在结构上和表现手法做了一些创新和探索。本文从奏鸣曲乐章数量、乐章分界以及情感方面做了总结。

具体分析了 Op.109 的创作背景和曲式结构后不难得出这样的结论，贝多芬创作的 109 号作品，是他在身体饱受疾病困扰后的康复阶段，心理压力有所减轻和家庭问题解决之后，重新振作起来创作的作品。在结构上，三个乐章，第一、二乐章为奏鸣曲式，核心的第三乐章由一个优美的主题和六个变奏构成，体现了贝多芬高超的作曲技巧。

完美的演绎好贝多芬的作品是一个非常有难度的课题，本文主要通过对速度、音色、踏板、演奏难点及技巧等，在充分参考已有研究成果的基础上，结合自己的演奏心得，对该作品从理论和演奏二方面来提出了一些个人的观点。由于本人时间及能力有限，本文有许多不足和缺憾，真正完全的理解这部作品，完全掌握所有的技巧还需要更多时间的沉淀。

最后，我要特别感谢我的导师刘一心教授对我耐心的教诲，感谢研究生期间对我给予关心和帮助的同学。衷心的感谢我发自内心的深深的谢意！

参考书目

- 1、赵晓生,《钢琴演奏之道》,上海音乐出版社,2007年版
- 2、郑兴三,《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》,厦门大学出版社,1994年版
- 3、于润洋,《西方音乐通史》,上海音乐出版社,2007年版
- 4、贝多芬著孝敏译,《贝多芬书简》(上、下),广西师范大学出版社,2002年7月
- 5、霍鹏飞,论贝多芬九部交响曲的创作特征,河北大学,2005
- 6、林苗,贝多芬钢琴奏鸣曲“英雄性”情感特征表现的初步研究,福建师范大学,2004
- 7、薛安玲,《勋伯格钢琴作品 Op.109 的创作分析》,《剧作家》,2005.3
- 8、武君,贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究,青岛大学,2005
- 9、李琴,贝多芬《黎明》奏鸣曲第一乐章演奏分析,民族音乐,2011,(06)
- 10、[美]S.库特斯卡 宋瑾译,《20 世纪的音乐素材与技法》,人民音乐出版社,2002.1
- 11、张乐心,关于中国贝多芬接受历史的几个问题,中央音乐学院学报,2011.2
- 12、姚恒璐,《现代音乐分析方法教程》,湖南文艺出版社,2003.5
- 13、张式谷,《西方钢琴音乐概论》,人民音乐出版社,2006年版
- 14、属啓成,《名曲事典》,人民音乐出版社,2001年版
- 15、田艺苗,贝多芬后期作品中的赋格曲,音乐艺术,2004,(4)
- 16、赵礼,贝多芬E大调钢琴奏鸣曲 op.14 no.1 第一乐章之音乐构造研究,星海音乐学院学报,2009年3月
- 17、张聪,析贝多芬钢琴奏鸣曲呈示部中的连接部,音乐探索,2006.04
- 18、武晓亮,论贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的“自由美”,山东艺术学院学报,2007.2