

中图分类号：

单位代码：10231

学 号：42100955

硕士学位论文

贝多芬第一钢琴协奏曲演奏研究

学科专业：音乐

研究方向：器乐表演（钢琴）

作者姓名：杨苗苗

指导教师：梁梅 教授

哈尔滨师范大学

二〇一二年八月

中图分类号：

单位代码：10231

学 号：42100955

硕士学位论文

贝多芬第一钢琴协奏曲演奏研究

硕 士 研 究 生：杨苗苗

导 师：梁梅 教授

学 科 专 业：音乐

答 辩 日 期：2012 年 12 月

授 予 学 位 单 位：哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

BEETHOVEN'S PIANO CONCERTO FIRST PLAY RESEARCH

Candidate	: Yang Miao-miao
Supervisor	: Professor Liang Mei
Speciality	: Music
Date of Defence	: Dec, 2012
Degree-Confering-Institution	: Harbin Normal University

目 录

摘要	I
Abstract.....	II
第一章 绪 论	1
一、关于《贝多芬第一钢琴协奏曲》的学术背景	1
二、关于本课题的研究意义和方案	1
第二章 贝多芬与他的钢琴协奏曲	3
一、 贝多芬生平介绍	3
(一) 苦难的童年	3
(二) 求学之路	3
(三) 英雄年代	4
二、贝多芬生活时代及创作特征	5
(一) 时代背景	5
(二) 创作特征	5
三、贝多芬的钢琴协奏曲	6
第三章 《贝多芬第一钢琴协奏曲》的作品分析	8
一、贝多芬第一钢琴协奏曲的创作背景	8
二、贝多芬第一钢琴协奏曲的创作特点	8
三、贝多芬第一钢琴协奏曲的曲式分析	9
(一)、第一乐章(1——478)小节	9
(二)、第二乐章(1——119)小节	9
(三)、第三乐章(1——571)小节	9
第四章 贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏研究	11
一、贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏技术	11
(一) 速度和力度	11
(二) 触键与音色	12
(三) 装饰音的弹奏	12
(四) 踏板的运用	12
二、贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏风格	13
(一) 第一乐章	13

(二) 第二乐章	13
(三) 第三乐章	13
三、不同钢琴家演奏第一钢琴协奏曲的版本比较	14
(一) 音乐处理的比较研究	14
(二) 音乐风格的比较研究	15
(三) 演奏特点的比较研究	15
结论	16
参考文献	17
哈尔滨师范大学硕士学位论文原创性声明	18
哈尔滨师范大学硕士学位论文使用授权书	18
致谢	19

摘要

贝多芬是十八世纪末十九世纪初最伟大的作曲家、钢琴演奏家之一，他的作品广泛流传，他创作的体裁丰富多彩，包括交响曲、奏鸣曲、钢琴协奏曲、小提琴协奏曲等等，他是一位继承了古典主义传统并且开创了浪漫主义时代的先驱人物，他在器乐作品的创作中对后世的贡献卓著，他的 32 奏鸣曲是如今学习钢琴的人所必修的教材，他对和声、力度、节奏、调性的把握可谓出神入化，他那带有情绪化的创作思维极大地丰富了乐思，给后世演奏他的作品风多的发挥空间，他在协奏曲的创作中，虽然数量不及莫扎特，一共只发表了五首钢琴协奏曲，但是他的后三首协奏曲都堪称经典，特别是第五钢琴协奏曲君王更是气势磅礴，引人入胜。本文将论述他的第一钢琴协奏曲，虽然这首协奏曲是他早期的作品，在写作手法、音色、和声、结构等方面都具有模仿海顿、莫扎特的痕迹，但是一些段落也出现了贝多芬式的突发奇想，尽管这样的突然转化在当时还令许多听众感到困惑不解，但是并不影响这首作品成为他早期的代表作之一。

《C 大调第一钢琴协奏曲》虽最早出版，但是实际完成却比第二钢琴协奏曲晚三年，因此在写法上要成熟许多，运用了定音鼓、小号和单簧管等乐器，他在第一乐章是非常莫扎特化的，在演奏上，要按照古典主义公认的演奏手法来处理，特别是对节奏的把握要很准确，不鼓励太过于夸张的大段渐强渐弱的处理，在音色的把握上也是主要运用指尖的力量，保持手臂与琴键之间不要有压迫的感觉。第二乐章就出现了一些带有即兴趣味的朗诵，这一章是个慢板，要尽可能的抒情优雅，把气沉下来，有歌颂赞美的感觉。第三乐章比较幽默诙谐，速度比第一乐章要快，第一乐章是朝气蓬勃的，而第三乐章却是风趣、快乐的曲风，节奏上要尽可能的紧凑，技巧性较强。在这一乐章中出现了一个比较特殊的情况就是在一个越来越集结出紧张气氛和力度后突然有一个长休止，这在贝多芬成熟期以后经常见到，但是对于莫扎特、海顿的古典乐派曲风盛行的当时却从未有过，这是贝多芬风格。

关键词 演奏研究；时代背景；演奏技术；风格

Abstract

Beethoven is the end of the eighteenth century at the beginning of the 19th century the greatest composer, pianist, one of his works from mouth to mouth, and his creation style rich and colorful, including symphony, sonata, piano concerto, violin concerto, and so on, he is an inherited the classical tradition and created the romantic era of pioneers, he in the creation of instrumental music on later contribution distinguished, his 32 sonata is now learning piano people required textbooks, he to harmony, strength and rhythm, tonal grasp of it may be said is superb, his with emotional creative thinking greatly enriched the vehicle, a brilliant play his works wind more play space, he in the creation of the concerto, although less number of Mozart, a total of only published five piano concerto, but his three concerti are classics, especially the fifth piano concerto Kings is of great momentum, fascinating. This paper discusses his first piano concerto, although this first concerto is his early works, the writing technique, tone, harmony, structure, etc are imitation by Haydn, Mozart traces, but some paragraph also appeared Beethoven type a whim, despite this sudden transformation at the time also make many in the audience feel at a loss, but does not affect the first work become his early one of the representative.

《The first piano concerto in C》Is first published, But the actual completion is more than the second piano concerto late three years, So in writing to mature many, Use of the timpani, trumpet and clarinet, etc instruments, He in the first movement is very Mozart's turn, In the play , According to the classical recognized playing technique to deal with, Especially the rhythm to grasp is very accurate. Don't encourage too exaggerated long gradually strong diminuendo processing, In the tone of the hold on is also the main use of the fingertip force, keep your arms and hands and between the keys don't have the feeling of oppression. The second movement had some fun with impromptu reading, This chapter is a slow board, As far as possible to the lyric is elegant, the gas sinks down, have the feeling of sing praise. The third movement is humorous, the first movement faster than fast, the first movement is full of vigor and vitality, and the third movement is funny, happy style, the rhythm to be as compact, strong skill. In this movement has appeared in a relatively special situation is in an

Abstract

increasingly rally out the tension and strength after suddenly have a long rest。 The mature in Beethoven after often see, But to Mozart, Haydn classical pie style popular at that time but had never happened before, this is Beethoven style.

Key words: Play research background skill style

第一章 绪 论

一、关于《贝多芬第一钢琴协奏曲》的学术背景

贝多芬《C 大调第一钢琴协奏曲》于 1798 年完成，是贝多芬的早期的一部代表作品，这部作品的完成正值法国资产阶级大革命思潮在欧洲兴起，此时的贝多芬还处于青年时期，他的思想紧跟时代，但是在创作中仍处于初级阶段，这首作品按时间排位应该是他的第二号协奏曲，因此比实际上的第一号降 B 大调成熟，加入了定音鼓、单簧管等乐器。全曲分三个乐章，第一乐章奏鸣曲式，第二乐章单三部曲式慢板、第三乐章回旋曲式，这是按照典型的古典乐派协奏曲框架来创作的。这首协奏曲中贝多芬的个人特色还没有完全展现，当时的代表人物是海顿和莫扎特，这首第一钢琴协奏曲更是具有模仿莫扎特的痕迹。以和谐、平衡作为美学的至高追求。尽管如此，贝多芬仍然具有超越时代的灵性，他选择 C 大调作为主体，因为他认为 C 大调贴近人性。这部作品为他日后走向成熟的重要作品《第三协奏曲》奠定了很好的基础。《贝多芬第一钢琴协奏曲》因它的重要意义，深受众多名家青睐而演奏，但是关于这部作品的学术研究却非常有限，特别是将“演奏”作为研究对象更是从来没有过，本课题可以为钢琴表演专业的学生学习这首作品提供一定的理论依据，具有重要的学术价值。本文力图从实际出发，对旋律的特色和演奏的处理上进行探讨。对于《贝多芬第一钢琴协奏曲》的演奏研究，由于之前国内外的文献和学术资料都十分匮乏，我们所能了解的最有价值的专著是贝多芬的学生车尔尼在《贝多芬钢琴作品的正确演绎》一书中的叙述，说它有价值是因为贝多芬亲自指导过他，所以他能够代表贝多芬的意图。其他的文献资料就比较繁杂了，如《名人传》《世界名曲欣赏》《钢琴艺术博览》等，但是由于这些并不是专写贝多芬的著作，因此篇幅很小。还有一些资料就是之前已有的相关学术论文，但是总的来说可以选用借鉴的却很少，因此本课题仍处于初级研究阶段。

二、关于本课题的研究意义和方案

意义：这首作品的研究意义首先在于它是贝多芬为数不多的五首钢琴协奏曲之一。虽然并不能代表典型的贝多芬风格，但这部作品却是他早期的一部代表作。又因为这首作品备受国内外众多指挥家和钢琴家青睐而演绎，因此如果在学术上仍然是个空白，将是极大的遗憾。

研究方案：本文将按照从大处着眼，小处落笔的方案进行研究，即，将从四个方面来阐述，首先是关于贝多芬钢琴协奏曲的总体介绍，包括生平、时代背景与创作，来引出贝多芬的五首钢琴协奏曲。然后把范围缩小到具体的论述《C 大调第一钢琴协奏曲》的创作背景、特点以及对曲式进行分析。之后将会对这首作品做技术、风格的概括以及通过对不同演奏家的演奏来总结出适合学术应用的方案。

第二章 贝多芬与他的钢琴协奏曲

一、 贝多芬生平介绍

（一）苦难的童年

1770 年，贝多芬出生于德国小城波恩，从小家庭贫困。父亲在当时的宫廷唱诗班担任男高音，爷爷是宫廷乐团的乐手，外祖父是宫廷厨师，母亲温柔贤惠，但婚姻不幸，在贝多芬 17 岁那年去世了。贝多芬的父亲对他要求很严，常逼他练琴，经常因为弹错而挨打。后来一个名叫法伊弗尔的业余音乐人来到贝多芬的城市，教他弹琴。他的教学方法非常粗暴，常常半夜酒后把贝多芬叫起来开始上课直到天亮。贝多芬的父亲因为希望他成为像莫扎特那样的音乐神童而谎报了他的年龄，把八岁当作六岁去开音乐会，但是事与愿违，父亲费尽心机也没有能够把贝多芬培养成莫扎特那样音乐神童。因为贝多芬的童年与莫扎特根本无法相比，莫扎特是在一个幸福的家庭长大的，他是在一个宽松、温暖的环境中学习成长起来的，而贝多芬则不然，虽然当地人对他十分难喜爱认可，但是当他去世界上的其他地方演出则远远达不到父亲的期望。另外由于母亲的婚姻经历，贝多芬被剥夺了上学的权利，他虽然从小就具备音乐方面的天赋，但由于他的父亲不能正确的对他教育，让他从 4 岁起就整天练习小提琴和羽管键琴，八岁登台表演并开始作曲，他第一次登台就获得巨大的成功，被人们称为莫扎特第二，但是他在这个时期的音乐教育很混乱，不系统。

（二）求学之路

贝多芬十二岁时就能够自如的演奏了，并且开始学习作曲，师从管风琴师尼福。尼福的音乐造诣很深，是个全才，他使贝多芬的艺术视野扩大，通过一些优秀的古典艺术范例，是贝多芬树立了正确的审美，并且树立了贝多芬的奋斗目标。贝多芬开始进入了正确的系统化的教育，1787 年，尼福还介绍贝多芬到维也纳向莫扎特求教。他 11 岁就发表了第一首作品《钢琴变奏曲》。13 岁成为宫廷乐队的古钢琴师和风琴师。到维也纳后，他有机会跟随莫扎特、海顿等人学习作曲，莫扎特听过他的演奏之后，预言贝多芬终有一天会震惊世界。这时他的母亲去世，他回到波恩。到他第二次回到维也纳已经是 1792 年了。但这时莫扎特却已不在人世了。通过努力，他被称为卓越的演奏家，特别是在即兴演奏的能力上很强。之后他又先后师从于海顿、申克、阿勃列希贝尔格和萨利耶里等人。他结交知识

分子，教授、作家和音乐家，并从中受到“狂飙运动”的思潮影响。他在法国大革命前几年，他就已经有了成熟的民主思想，并在革命年代中壮大。

（三）英雄年代

1789 年，法国大革命的思想给了他很多灵感，树立了人文主义世界观，追求自由、平等，反对封建专制。虽然贝多芬与海顿、莫扎特生活的年代相近，但是思想上却有明显的不同。海顿性格逆来顺受，当时的先进思想和革命浪潮也很难激起他的情绪，他的音乐永远不会有争斗。莫扎特与海顿相比所受折磨并不少，但是他宁可受穷也不受辱，然而他的音乐却永远是阳光灿烂的，尽管背后也会隐藏着忧伤的情绪，但是这种现实与精神上强烈的对比也反映出莫扎特的无奈。贝多芬与他们完全不同，他不仅勇于抗争，更善于运用音乐来鼓舞人。伯尔尼时期的贝多芬，创作的多是一些小型钢琴曲、重奏曲和歌曲等，初来维也纳十年，也只有奏鸣曲《月光》《悲怆》和《第三钢琴协奏曲》等较为有名。但是此时他的社会感和对政治的感悟却很深入，他有明确的奋斗目标。不久，他迎来了创作的成熟时期，贝多芬成功了，他拥有无比绚烂的前途，可是与此同时，他的耳疾出现了。这对于一个音乐家来说是无比痛苦的事情。所以他早期的钢琴奏鸣曲慢板乐章中经常可以感受到这种苦闷。

贝多芬是一个矛盾体，他的内心时常受着两种情绪的斗争，有希望就有失望，有热情就有反抗，但恰恰是这样的性格情绪不断的迸发出创作的灵感。之后贝多芬为心爱的人写了《月光》，但是对方却不理解，并与他人结婚，令他绝望。之后他重新振作起来，写出了明朗乐观的《第二交响曲》。之后不断有灵感来找到他，如第三交响曲英雄、第五交响曲命运、第六交响曲田园，还有旋律动听乐观欢快的小提琴协奏曲，还有奏鸣曲和五首钢琴协奏曲。贝多芬是稳步的走向创作成熟期的，他在交响曲的创作上属于大器晚成型的。

贝多芬从 26 岁起就开始患有耳疾，之后越发严重无法根治，但是他的不行没有阻止他对艺术的追求，和对生活的向往，这些磨难反而激发出他的潜能，成为他创作力量的源泉。精神痛苦到极致，他开始创作乐观的《英雄》。《英雄交响曲》的成功极大的安慰了他的情感，迎来了他创作的“英雄年代”。^[1]

维也纳后期，贝多芬的创作开始低迷，他的耳朵已经完全听不到了，在生活和精神都受到严重打击的情况下，贝多芬仍顽强的写下了《第九交响曲》欢乐颂，这是最伟大的作品，是对他一生最好的回报。这部作品是对他理想世界的描绘。

1827 年，贝多芬在维也纳去世。他没有亲人陪伴，但是下葬时却有上万名群众不约而同的前来送行，为他护送灵柩，为了表达悼念之情，所有的学校全部停

课，奥地利诗人格利尔巴采为他的墓碑题词：“当你站在他的灵柩跟前的时候，笼罩着你的并不是志颓气丧，而是一种崇高的感情；我们只有对他这样一个人才可以说：他完成了伟大的事业……。”

贝多芬在世界艺术史上是具有重要地位的作曲家，他的创作来源于他那坚强的性格，作品具有鲜明的时代性，他是极具英雄主义形象的作曲家，他总是从苦难中找到快乐，从斗争中争取胜利。他的作品既辉煌灿烂又质朴明朗，音乐的表现力丰富，却能都获得大众的欣赏。贝多芬的音乐反应时代的印记，人们的苦乐，抗争和胜利，所以他的作品无论是过去或是现在都同样有共鸣，激励着人们奋发向上。

二、贝多芬生活时代及创作特征

（一）时代背景

贝多芬生活在 18 世纪末 19 世纪初，是欧洲封建制度与资本主义制度交替的时代。他亲历过封建的压迫，也目睹了拿破仑的英雄气概，发生在 1789 年的法国大革命为欧洲的思想带来了重要的指引，“自由”“平等”“博爱”成为社会的共同理想，也影响着贝多芬的一生，以至于后人对贝多芬的评价里总是强调了他的“革命性”。

（二）创作特征

贝多芬作品的特征大致由三个时期组成，即创作初期，创作成熟期和创作后期。初期的贝多芬还处于模仿莫扎特和海顿的阶段，他的恩师曾经评价他的作品比之德莱斯勒变奏曲，在动机和韵律方面都有了巨大的进步，贝多芬的个人特色展现出来，只是个别地方还会有一些模仿。更使老师高兴的是，贝多芬学习能力强，他既掌握了愉快多变的旋律特色，又感受到一种庄重神圣的精神意蕴。为将来的创作打下了坚实的基础。他的《第一交响曲》反映出这些情况。首演成功后，好评如潮。有人说，如果前面没有莫扎特，这将是杰作。《大众音乐报》也说这首作品很新颖、思想丰富，具有艺术表现力。甚至有评论认为这部作品是“18 世纪器乐曲的天籁”。罗曼·罗兰曾说过：“《第一交响曲》明澈如水，却反映着一种青年人的天真，它是一首歌颂莱茵的作品，也是年青人对着梦境微笑的诗歌。”^[2]从初期进入成熟期的过渡的代表作是《c 小调第三钢琴协奏曲》，此曲使用了贝多芬专用的英雄调性 c 小调，带有悲壮的英雄性，充满朝气，贝多芬时代来临，与海顿莫扎特并称为维也纳三杰。可以说贝多芬的大半生都是在战乱和苦闷的生活中度过，他在经历了初期的激昂，辉煌期的悲壮后，在他的后期进入了宁静深沉

的博大之境，他通过宗教的慰藉来超脱世俗，被他自称“最伟大的杰作”的《庄严弥撒》可以说是他心灵的写照，是对心灵的圣赞。有人评价说“发自内心，再，回到心灵”是这部作品的意义。^[3]

纵观贝多芬的作品，富有激情和力量，给人强烈的冲击感，特别是力度和调性的运用更是炉火纯青，是对灵魂的抒发，他的作品有很强的政治倾向和思想底蕴。他是在用音符来书写英雄的时代，用激烈奋发的旋律来讴歌绚烂的时代之音。后人评价他是“一位把宗教和美学真理结为一体的具有革命民主风格的浪漫主义作曲家”。^[4]《名人传》中也对他的创作特点有这样的论述：“其主要作品反映了当时资产阶级反封建、争民主的革命热情，表现出人类的英雄气概。晚年处于梅特涅反动统治和封建势力复辟时期，部分作品流露消极情绪，但仍不失对资产阶级民主革命的热切向往。其创作继承海顿、莫扎特传统，吸取法国大革命时期音调，鼓舞人心，激励斗志。为使音乐表现戏剧性对立，在创作手法上进行多方面的革新：运用广泛发展的对比主题，富于动力的和声进行；扩展奏鸣曲式结构使之适应矛盾冲突，深化了引子与再现以及尾声的表现意义。在套曲中善于以充满动力的谐谑曲代替雅致的小步舞曲，赋予管弦乐曲以交响性构思的配器，并在交响乐中引用人声等。其创作成就极大地深化了音乐艺术的思想性和表现力，对后世有极深远的影响。”^[5]

三、贝多芬的钢琴协奏曲

贝多芬一生写了五首钢琴协奏曲，分别是《C 大调第一钢琴协奏曲》、《降 B 大调第二钢琴协奏曲》、《c 小调第三钢琴协奏曲》、《G 大调第四钢琴协奏曲》和《降 E 大调第五钢琴协奏曲“君王”》。

《C 大调第一钢琴协奏曲》于 1798 年作完，并首演于布拉格。从时间上来看，应该是第二号，只是由于先出版而被命名为第一号。因此这部作品比降 B 大调第二钢琴协奏曲要成熟的多，在管弦乐法上，本曲已加入了单簧管、小号、定音鼓等乐器。这部作品是贝多芬早期的代表作之一。

《降 B 大调第二钢琴协奏曲》这部钢琴协奏曲最早完成，只是由于贝多芬的一些私心，他希望自己演奏，不想别人演奏这首作品，因此直到 1801 年才出版；在出版时间上就变成了第二个，而且一直等到印刷时，独奏部分才全部写完。当时听众尽管对这部稚嫩的作品给予了肯定，但是在个别段落对于不符合时代标准的因素又产生了某种疑问。这是由于贝多芬本身极具创造性灵感，只是受时代制约，他的这种即将喷发的情感又被自己压制下来，所以有一种欲语还休的感觉，

这种状态在他早期作品包括这首协奏曲中都有印记，这样强烈的对比，给听众震撼人心的感觉。

《c 小调第三钢琴协奏曲》是最早发挥其创作潜力的作品，也是他走向成熟的一个转折。贝多芬对这首作品也是信心十足。受资产阶级革命影响，贝多芬的思想也紧跟时代的进步，他的创作灵感开始不断涌现，与他以前的作品比，此曲在管弦乐部分已逐渐形成交响曲的风格，主奏钢琴发挥出了钢琴自身独特的魅力，这两者默契结合，形成辉煌的协奏曲。这首作品，不同于他以往的钢琴协奏曲的单薄稚嫩。全曲朝气蓬勃、洋溢着粗犷豪迈的气息。显示出贝多芬丰富的乐思，在交响曲领域，也是更进一步。

《G 大调第四钢琴协奏曲》1805-1806 年创作完成。1808 年在维也纳首演，仍然是他亲自演奏，这部作品又有创新，曲风柔美，不同于以往的管弦乐协奏开场，而是以钢琴独奏开始。这是极大地变化。

《降 E 大调第五钢琴协奏曲“君王”》本曲是贝多芬最著名的协奏曲，规模最为庞大，有君临天下的感觉，所以人们称之为“君王”协奏曲。但是“君王”这一标题并不是贝多芬自己取的，而是由于作品的气质，后人加上去的。本曲的风格十分雄伟壮丽，贝多芬在技术上已经非常卓著，结构完整、手法华丽，在艺术表现上又不断有新的灵感迸发，这部作品被称为“协奏曲之王”。

注释：

[1]百度百科[EB/OL]：贝多芬生平 <http://baike.baidu.com/view/3160.htm#2>

[2]网络资料[EB/OL]：贝多芬创作的初期 <http://www.chinamusicindustry.com.cn/showworld.asp?id=1763>

[3]网络学术论文[EB/OL]：永恒的孤独——贝多芬的音乐世界. <http://wenku.baidu.com/view/d13e4622ccbff121dd36839a.html>

[4]网络学术论文[EB/OL]：永恒的孤独——贝多芬的音乐世界.<http://wenku.baidu.com/view/d13e4622ccbff121dd36839a.html>

[5]罗曼罗兰 《名人传》[M]——《贝多芬传》陕西：陕西师范大学出版社 2010 年 4 月 1 日

第三章 《贝多芬第一钢琴协奏曲》的作品分析

一、贝多芬第一钢琴协奏曲的创作背景

1789 年法国大革命，反对压迫，追求自由成为社会进步的主题，这种思想在欧洲蔓延，贝多芬自身又是一个充满革命热情的时代音乐家，他的创作思想是与时代紧密结合的，贝多芬的全部钢琴协奏曲都是在这样的社会思潮影响下创作完成的，只是有一个前进的过程而已。这首第一钢琴协奏曲完成于 1798 年，按完成时间，实际上是第二号，所以前进的脚步要比降 B 大调走的更远一些。这是他第二次来到维也纳以后的作品，是在旅行的过程中创作完成的。当时他拜师海顿，虽然他自认为并没有从海顿那里学到更多技术上的东西，但是毕竟受海顿指点过，后来他私下又拜师申克、阿勃列希贝尔格和萨利耶里等人。他是集各家之长，技术上很扎实，思想上，他自身就具有叛逆精神，再加上不断地结交社会进步人士，因此它的比较前卫的。但是这种进步思想带来的创作灵感并不是一下子就喷发出来的，而是循序渐进，这首《C 大调第一钢琴协奏曲》就是处在这种保守和前卫交织的年代，它主体是古典主义曲风，无论是结构、织体、力度规范或是节奏速度上都是古典主义的精神，但是在一些乐思上又不断会闪现追求自由的痕迹，不完全按照固有的套路，这时期已经在向浪漫主义谨慎前进了。

二、贝多芬第一钢琴协奏曲的创作特点

前面了解了时代背景，在这样的背景下，可以肯定，本曲是对维也纳古典主义协奏曲的继承和发展，并且是继承多于发展。特别是第一乐章，模仿莫扎特的痕迹十分明显，主题在和弦的运用和整体走向都受莫扎特影响，本曲是主调音乐，曲式结构分明，乐句工整，强弱对比均衡，速度稳定，没有过分激烈的表达，只是在进入再现部的过渡准备处闪现出一种令人回味思索的乐音。而第二乐章是慢板乐章，整体特点是温暖柔和，但也有一些即兴的成分，这里钢琴独奏的要求比较强，最主要的是要表现音乐性，而不是技术，要把那种带有朗诵式的风格表现出来。最后出现了变奏，我们发现整个第二乐章的最突出特点就是即兴性。第三乐章，是谐谑曲风格，并且是以奥地利的一种舞曲作为主题，给人一种快乐、幽默的感觉，速度较快，节奏急促。如果说第一乐章展现的是乐观向上、朝气蓬勃的状态，那么第三乐章就是诙谐幽默、快乐无忧之感。在这一段也必须要提的一

个特点是在最后有一个聚集紧凑之后的突然长休止，这样的特色在以后的贝多芬作品中常常出现。

三、贝多芬第一钢琴协奏曲的曲式分析

（一）、第一乐章（1——478）小节

C 大调，快板乐章，4/4 拍 奏鸣曲式。进行曲风格，呈示部（1-106）小节小提琴弱音齐奏，渐强，疾步行进的感觉。采用八度跳进和长短短格形式。^[6]第 6 小节管乐强奏进入，引出 47 小节开始的小提琴与乐队交相对话的如歌主题。此时是降 E 大调转 f 小调。展开部（107-256）小节，主奏钢琴起，旋律平稳，逐渐有灿烂的旋律出现。从 134 小节进入歌唱的旋律感。141 小节情绪起伏，147 小节坚定地意志，155 小节交响乐俏皮的合奏，163 小节又回到柔美如歌，到 225 小节有急促的断奏，不同的情绪变化交相呼应，但是起伏并不激烈。再现准备（257-346）小节，大段的六连音，和三对二手法，带有印象风格的曲风，浪漫如歌。再现部（346-478）小节，综观第一乐章，多次运用音阶级进的手法来强化主题。

（二）、第二乐章（1——119）小节

广板 降 A 大调 2/2 拍，单三部曲式。呈示段（1-43）小节，主奏钢琴直接奏出主部主题，音量轻柔舒缓、音色甜美、庄严安静。13 小节第二拍动机在全曲中反复多次出现，30 小节是第二主题，中段（44-52）小节，出现主题的分解和弦及变奏，六连音带有印象风格曲式，这段给人一种心旷神怡、梦境般的感觉，旋律轻柔、平和。再现段（53-119）小节，65 小节再次出现同一动机的反复强调，67 小节开始有对主题的各种变奏强调，令人印象深刻。这一乐章多次出现主题变奏、动机重复以及分解和弦。

（三）、第三乐章（1——571）小节

诙谐的快板 C 大调 2/4 拍，回旋曲式。诙谐幽默的风格，始终处于急速的进行，阳光灿烂。车尔尼在《贝多芬钢琴作品的正确解释》一书中对这一部分开始阶段多次出现的前十六后八的音型演奏上有要求“两个十六分音符的演奏效果类似断开，而其中第二个音符决不能和之后的八分音符连起来”。A（1-65）小节，全区的主题，多次重复。B（66-151）小节，舞曲节奏，A（152-191）小节，C（192-310）小节，舞曲节奏，A（311-381）小节，B（382-571）小节，在第 456 小节在经历了从 440 小节开始的由弱到强最终拖到极强后突然出现一个延音停顿，这是这乐章最大的特色。这一乐章多次出现主题再现，变奏和乐音的环绕效果。音节的流动感也十分具有特色。在整体诙谐的曲风下，多次出现不同种类的舞曲结构，极

大的丰富了音乐的表现力。

注释：

[6]吴围翥，高晓光，吴琮．钢琴艺术博览[M]．北京：奥林匹克出版社，1997． 219

zkq 20160222

第四章 贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏研究

一、贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏技术

研究贝多芬第一钢琴曲的演奏，特别是对于运用何种技术，首先要明确他的风格定位，了解它的时代背景和作者心路历程，前面已经论述过这首作品是贝多芬早期的作品，虽然受资产阶级进步思想的感召，但是在当时还并没有完全形成自己的风格体系，这首作品仍然是继承了维也纳古典乐派的框架。因此在本章节对于技术的讨论，就要按照古典主义的基本套路来论述。笔者将从速度、力度、音色、触键、节奏等这些钢琴演奏技术必须面对的环节来研究。

（一）速度和力度

在钢琴学习和演奏的过程中。速度和力度是每个学琴的人每时每刻都要面对的问题，初学时，所有作品都是要求慢弹，是为了是每个音弹清楚，到学习到一定程度时，速度往往除了要根据自身能力选择外，更重要的是要了解所演奏作品的时代背景以及作者意图，按照这个原则，我们来看看《C 大调第一钢琴协奏曲》所处的年代和分析作者的心意，这首作品是 1798 年完成的，当时资产阶级民族解放运动已经在全欧洲兴起近十年，自由、民主、博爱是时代的主题，人们都开始接触先进的思想，特别是像贝多芬这样一个公认的音乐天才，并且对各种新鲜事物总是很敏感，这样的思想将不可避免的会带入他的作品中去，但是贝多芬毕竟不是一个天马行空无拘无束的人，他长期受维也纳古典乐派的熏陶，他的作品永远都会有一定的规范，单就这首作品而言，框架是古典的，结构是古典的，和声织体的运用也是古典的，这部作品有三个乐章，第一乐章是典型的具有莫扎特风格的特点，因此在速度上有一个统一的标准，卡尔·车尔尼在其所著的《贝多芬钢琴作品的正确解释》一书中，曾对贝多芬的《C 大调第一钢琴协奏曲》作了速度上的标注，分别为第一乐章：二分音符=88；第二乐章：四分音符=58；第三乐章：二分音符=72。但是奥地利著名钢琴家保尔·巴杜拉-斯科达在此书后的注释中是这样写的“虽然车尔尼的意见——特别是在钢琴协奏曲中，被称为是权威可信的(因为他跟贝多芬学习过这些作品)，但他给这首协奏曲标的速度对于现今的演奏者来说，毫无疑问是太快了。我们建议的速度：第一乐章：二分音符=约 80；第二乐章：四分音符=54；作为基本速度，乐章的引子可能需要更松弛一些；第三乐章：四分音符=约 132-138。^[7]然而当代对于速度的标准又有了新的变化，比较公认的是第一乐

章：四分音符=132；第二乐章：四分音符=46；第三乐章：四分音符=144。^[8]而对于力度方面，古典主义时期的力度要求是要均衡，没有很多的大起大落，第一乐章最强音出现了 *s f* 和 *ff*，最弱是 *pp*，但是无论是强音或弱音都是渐进的，而绝没有突强和突弱，所以整体上仍然是自然流畅的曲风。第二乐章是慢板乐章，风格柔美舒缓，速度可以极慢，力度整体以 *p* 为主，偶尔会有 *pp* 和 *s f*，而 *s f* 的力度要有控制，绝不可以过强，突兀的感觉不是这乐章的风格要求。第三乐章进入了极速的快板，整体风格热情洋溢，既诙谐又活泼，还有舞曲，主题出现的时候往往是强奏 *f*，音阶级进处则要注意根据走向而渐强渐弱，舞曲曲风时要注意强音落在弱拍上的特色，仍然是对力度的要求才能有很好的音色。

（二）触键与音色

触键同样是时时会遇到的事情，我们在初学钢琴时，老师往往会提醒学生高抬指，像榔头一样落在琴键上。这种触键方式是巴洛克时期开始的，而古典主义时期，对于音色的要求往往是要强调颗粒性，流畅性，节奏明快，一气呵成，要达到这样的音色标准需要有正确的触键方式，我之前提到的抬指在这首作品中同样可以应用，只是不必再特意强调“高”了，我认为，这首作品的触键要运用指尖，要注意快速且干脆的落键，指尖的触感要很好，尽可能的轻，不能僵硬，并且声音落下去以后要立刻放松手臂使声音能够保持住。明亮圆润的音色是笔者追求的，要有很好的控制，来达到音色明亮、干净、通透的目的。需要强调的是，这首作品出现了很多音阶级进，因此在对待音阶的处理上，指尖的动作要注意隐蔽，越小越好，触键要干脆，保持颗粒性，弹奏出“流畅却不是太连的音色”^[9]。另外还要通过手腕来带动呼吸，弹奏出和谐的音乐。

（三）装饰音的弹奏

装饰音同样是这首作品中出现了的，多次出现颤音和回音，倚音也能够见到。贝多芬的协奏曲一共有五首，其中第一、和第二都是继承了古典主义传统，通过一些资料，我们看出在海顿和莫扎特时期，颤音要从标注音的上方二度开始弹奏，而贝多芬时期，公认的弹法则是原音开始，本曲出现了很多长颤音，可以按这个规则来处理。而回音则是从原音起始，以 34323 的规律来弹奏，倚音是最常见的装饰音了，中心落在主音上，倚音只需要轻轻的“倚”一下，起到一种活泼的作用。贝多芬的装饰音很广泛，这首作品出现的种类还比较少，他后期的作品我们就不能特意限定标准了，要根据具体情况来演奏。

（四）踏板的运用

贝多芬是提倡多用踏板的作曲家，但是在他的作品中却很少会特别对踏板进

行标注，周广仁教授在一次讲座中说：“古典主义时期，踏板是要求踩在长音上，并且不要踩的太深，为了防止泛音，只要起到润色作用就可以了。”而贝多芬对踏板的使用就复杂的多了，他的作品往往需要利用踏板来达到使声音更加饱满，连贯，具有很好的音响效果的目的。即使是在早期的古典主义时期，乐谱上并不会标记踏板，但是在运用上却不能忽略。这首作品中对踏板的要求还没有他后面浪漫主义时期那样丰富，只要按照古典时期的标准就可以了。

二、贝多芬第一钢琴协奏曲的演奏风格

说到演奏风格，我们首先要明确什么是风格？“风格指的是各种音乐要素——旋律、节奏、音色、力度、和声、肢体和曲式等富有个性的结合方式。这些要素的特殊结合方式能产生一种显著的或独特的音响。而且，我们还能谈论一位作曲家的音乐风格，一个作曲家团体的风格以及一个国家或历史上某一个时期的音乐风格。在世界的某一地域或大约同一时期的某些作曲家所创作的作品经常有相似的风格，但是各个作曲家运用同样的音乐语言也能形成个性化的表现方式。”^[10]可见，音乐风格包括技术、音乐处理及演奏者的自身性格与历史时代的结合。那么对于演奏风格，不同的人演奏出不同的效果，究竟有没有一个大体的规范？我认为对于这首作品来说，尊重作品的时代性特点是必要的。本文前面已经论述过车尔尼对速度和力度的规范，我们可以认为他的观点是最标准的，因为他是贝多芬的学生，是贝多芬亲自指点过的，但是前面也说了，他给出的速度标准在今天已经不太容易做到，因此对于演奏者来说可以发挥的余地比较大，但是却不能跳出“古典性”这个圈，太夸张就会进入浪漫主义风格了。

（一）第一乐章

这一乐章古典主义的印记最深，曲风自然流畅，大气磅礴，以进行曲的节奏为主体，虽然中间也有相对抒情的片段，但整体给人一种奋发向上的进取之感，在速度、节奏、和声效果上的起伏均不大，一直是以一种硬朗的姿态出现。主奏钢琴与管弦乐队交相呼应，创造出古典乐派的和谐曲风。

（二）第二乐章

舒缓的慢板乐章，气定神闲，旋律优雅从容，音色平静质朴，没有过于华丽的修饰，用一种温暖的咏叹来感染人，这一乐章带有一种即兴性，多次出现主题变奏，以及分解和弦。时常给人一种对美好事物憧憬的感觉。

（三）第三乐章

诙谐欢快，充满活力，给人一种无边的快乐感觉。节奏快于第一乐章，第三

乐章独具特色，表现手法很丰富，既有刚劲有力的急促演奏，也有浪漫如歌的田园风格，中间还多次出现带有舞曲曲风的素材，最后又有贝多芬大胆地想象，强音后的突然休止，可以说这是一个极具想象力的乐章，如果说第一乐章是对古典主义的继承，第二乐章淡定思索，那么第三乐章就是对未来浪漫趋势的探索了。

三、不同钢琴家演奏第一钢琴协奏曲的版本比较

《C 大调第一钢琴协奏曲》是贝多芬早期的代表作之一，深受众多钢琴家喜爱而演奏，如阿劳、鲁宾斯坦、佩拉希亚、巴克豪斯、基辛、施纳贝尔、齐默尔曼、米凯兰杰利、肯普夫、吉列尔斯、阿什肯纳齐、波利尼、威森伯格、埃申巴赫、郎朗等。在这些钢琴家中每个人都有自己的理解处理，有尊重古典风格的，也有追求浪漫气息的。下面将从三方面来对他们进行比较研究。

（一）音乐处理的比较研究

众多钢琴家，我听过的首先是齐默尔曼的第一乐章，有意思的是他是自己指挥，自己演奏的，可以说完全代表了他对这部作品的理解，他手指的动作很小，声音几乎全部控制在指尖，他在速度上以一种急速行进的状态出现，并且贯穿始终，在力度上，他的音色几乎都是强音，听不到大起大落的状态，进入展开部有很多的音阶进行，他以一种清脆利落的音色来处理，干净流畅。在节奏的控制上没有特别的伸展收缩，而是一气呵成的。齐默尔曼的整体感觉是气势恢宏，充满激情；基辛的演奏，交响乐队的起奏速度要稍微慢一些，稳一些，钢琴出现时也是比较平稳的进入的，他在处理上要更抒情，细腻，节奏一直控制在稳定的状态，力度上强弱适中，音色是一种和谐的状态，强弱对比明显。基辛对第二乐章的处理，在音色上柔而不媚，速度舒缓却不是尽情抒发的，比较理性。第三乐章是最快版，他在处理上比较硬朗，同样是不过多修饰，舞曲段的弱拍重音很振奋。基辛的三个乐章在节奏的把握上很均衡，快板不是特别快，慢板也不是特别慢，手上的伸展收缩比较多。佩拉西亚的演奏速度上与基辛相近，他的装饰音很轻盈，手指的力度感很厚重，而在第二乐章，佩拉西亚很注重抒情性和强弱快慢变化，第三乐章的处理上，节奏明显更突出稳，没有起很快的速度，甚至要慢于第一乐章。中间段的舞蹈性很强。阿什肯纳齐的版本交响乐是安静的进入逐渐加强，钢琴主奏手指几乎没有明显动作，完全运用指尖处理，他在第一乐章对速度的处理很接近标准，强弱、快慢都有所注意，是一种细腻的处理，只是在音色上是以弱音为主。没有极度的强奏。第二乐章很淡定，速度托得很慢，处理得更细腻。第三乐章同样是最注重节奏的控制。

（二）音乐风格的比较研究

风格与处理密不可分，有什么样的演奏方式就会展现出独特的风格特色。佩拉希亚拥有强壮厚重的手指，他有很漂亮的音色，注重抒情性的歌唱，风格优雅，他的演奏娓娓道来，很具有浪漫气息的文人气质。与之强烈对比的是齐默尔曼，齐默尔曼的演奏充满激情，全曲的节奏完全由他掌控，他是自己指挥乐队并亲自演奏，整个第一乐章都是强有力的抒发，是一种直来直去的性格特点，他的演奏很热情，毫不保留。基辛的演奏是带有一种忧郁的贵族气质，他的风格比较内敛，乐章间的节奏控制很平均，重点表现的不是波澜壮阔，而是突出了乐曲的和谐美。阿什肯纳齐的演绎十分细腻，特别是第二乐章的处理更是见功力，在慢慢的朗诵中展现出平静如歌的气质，他没有选择用强壮的音色震撼人心，而是在弱音中用细腻的情结感染人，很有种润物细无声之感。

（三）演奏特点的比较研究

齐默尔曼的演奏始终是激情澎湃的宣泄，极度的抒发中又有所控制，他这么快的节奏里，手指的动作非常隐蔽，演奏手法上是符合古典主义风格的，而情感上却又极具浪漫色彩。基辛的演奏优雅细腻，有节制的抒发，非常注意对节奏的控制，演奏上的技巧性强，很具有律动感。佩拉希亚的全部重心都在指尖上，他的手不大，指力却十分强壮，演奏时手臂都和手指的动作幅度都很小，把握作品的内在情感，在演奏处理上，他独树一帜的把第三乐章的速度控制的慢于第一乐章，阿什肯纳齐的演奏内容丰富，他用相对较弱的音量来诠释作品，很注重作品的内在表情，特别是第二乐章的速度极慢，这么慢的速度却没有给人拖沓感，可见功力。

注释：

[7][奥]卡尔·车尔尼. 贝多芬钢琴作品的正确演绎[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2007.

[8]郑甜 《音乐创作》[J]——《C 大调第一钢琴协奏曲演奏版本比较——音乐风格研究》 2012 年第 04 期

[9]网络文章[EB/OL]：从海顿、莫扎特看钢琴演奏中的古典主义风格 <http://syue.com/Paper/Art/Music/252455.html>

[10]百度百科[EB/OL]：音乐风格 <http://baike.baidu.com/view/413187.htm>

结 论

贝多芬的一生饱经磨难，充满了革命性的悲壮气息。在他的个人生活中，他从 26 岁起就开始患有耳疾，并且越发严重，一直到五十七岁生命结束的这二十多年时间里，他都是在同命运做抗争，用生命来创作的。在事业上，他立足于维也纳古典主义传统，并且受欧洲资产阶级浪潮的熏陶敢于创新，与疾病作斗争，即使在他后十年听力完全丧失的情况下仍然创作出了最震撼人心的第九交响曲合唱，开创了浪漫主义的新篇章。贝多芬的作品充满了激情与力量，他的作品中没有田园式的小情小调，而是立足于大的时代框架之下，与政治、历史、人文结合的时代篇章。

本文分析了《C 大调第一钢琴协奏曲》创作中的时代背景、历史地位。对维也纳古典乐派曲风的作品进行了技术和风格把握上的研究。在技术方面，本人通过对音色处理、触键感觉、力度把握以及装饰音和踏板的运用来分别表明了自己的理解；在演奏风格方面，对于贝多芬这样一个划时代的伟大音乐家的早期作品也给出了笔者倾向性的态度，即，笔者认为《C 大调第一钢琴协奏曲》是隶属于古典乐派曲风的作品。尽管众多钢琴演奏家对这首作品展现出了不同的气质，也有相当数量的钢琴家展现出更具浪漫主义风格的追求，那是因为对于优秀的钢琴家来说，他们的演奏犹如对作品的二度创作，他们展现的不仅仅是对贝多芬的膜拜，更是对自己内在情绪的抒发。以艾森巴赫与朗朗这对师徒为例，他们都演奏过这首作品，但对风格的把握上却截然相反，艾森巴赫被认为是最尊重古典主义的典范，而朗朗无论从速度、力度或是手部的处理都明显展现的是浪漫情怀，但是即使有这么大的不同，艾森巴赫仍然认为朗朗对这首作品的演绎充满想象力和激情；施纳贝尔对贝多芬作品的诠释也被公认是权威的，在这首作品中，他的理解却并没有按照古典风格来演绎，他曾经表述过一个思想，他追求的是精神的契合，而不仅仅是对乐谱的照搬。一千个人有一千种不同理解，然而对于学术研究来说，则需要有一个基本的标准，就是尊重历史，尊重作者意图，至于舞台演出要展现什么样的色彩则是本论题无法涵盖的。

参考文献

1)专著:

- [1][奥]卡尔·车尔尼. 贝多芬钢琴作品的正确演绎[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2007.
- [2]高晓光, 吴国翥. 钢琴艺术百科辞典[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2001.
- [3]Roger、Fiske. 贝多芬协奏曲与序曲[M]. 石家庄: 花山文艺出版社, 1999.
- [4]吴国翥, 高晓光, 吴琮. 钢琴艺术博览[M]. 北京: 奥林匹克出版社, 1997.
- [5]于润洋. 西方音乐通史[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.
- [6]赵鑫珊. 贝多芬之魂[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1997.
- [7]罗曼罗兰 《名人传》[M]——《贝多芬传》陕西: 陕西师范大学出版社 2010年4月1日

2)期刊:

- [1]《音乐创作》[J]——《C大调第一钢琴协奏曲演奏版本比较——音乐风格研究》
2012年第04期

3)电子文献:

- [1]百度百科
[EB/OL]: <http://baike.baidu.com/view/3160.htm#2>
- [2][EB/OL]<http://www.chinamusicindustry.com.cn/showworld.asp?id=1763>
- [3][EB/OL]<http://wenku.baidu.com/view/d13e4622ccbff121dd36839a.html>
- [4]网络文章[EB/OL]: 从海顿、莫扎特看钢琴演奏中的古典主义风格
<http://syue.com/Paper/Art/Music/252455.html>

哈尔滨师范大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《网络环境下大学生英语学习策略的研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：_____

日 期：_____年____月____日

哈尔滨师范大学硕士学位论文使用授权书

《网络环境下大学生英语学习策略的研究》系本人在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本人及导师完全了解哈尔滨师范大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，本人授权哈尔滨师范大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。

作者签名：_____

导师签名：_____

日 期：_____年____月____日

日 期：_____年____月____日

作者永久联系地址（邮编）：_____

作者固定联系电话：_____

致 谢

在论文完成之际，我要特别感谢我的指导老师梁梅教授的热情关怀和悉心指导。在我撰写论文的过程中，梁老师倾注了大量的心血和汗水，无论是在论文的选题、构思和资料的收集方面，还是在论文的研究方法以及成文定稿方面，我都得到了梁老师悉心细致的教诲和无私的帮助，特别是她广博的学识、深厚的学术素养、严谨的治学精神和一丝不苟的工作作风使我终生受益，在此表示真诚地感谢和深深的谢意。

在论文的写作过程中，也得到了许多同学的宝贵建议，同时还到许多在工作过程中许多同事的支持和帮助，在此一并致以诚挚的谢意。感谢所有关心、支持、帮助过我的良师益友。

最后，向在百忙中抽出时间对本文进行评审并提出宝贵意见的各位专家表示衷心地感谢！