

贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》的演奏技巧

方璐

中南大学

DOI:10.32629/mef.v9i2.19145

[摘要] 在贝多芬的32首钢琴奏鸣曲中,《第五钢琴奏鸣曲》有着比较特殊的地位,一是作曲家首次运用“c小调”用于表现和诠释“革命斗争”“拼搏奋进”“拓新进取”的艺术意义;二是作曲家开辟钢琴奏鸣曲三个乐章均为奏鸣曲式的先例,使音乐主题内涵的表达更加集中与深入。本文基于上述两个艺术特色的说明,重点对乐曲中所运用的触键、装饰音、八度技巧进行了论述,认为在该曲演奏技巧的运用上应避免机械化的理解,而是要立足原作以及通过丰富的音乐想象完善对音乐的表现,以此才能够为个性化演奏风格的形成奠定基础。

[关键词] 贝多芬;《第五钢琴奏鸣曲》;演奏技巧;启示

中图分类号: J647.41 文献标识码: A

Performance Techniques of Beethoven's Piano Sonata No. 5

Lu Fang

Central South University

[Abstract] Among Beethoven's 32 piano sonatas, the Piano Sonata No. 5 holds a relatively special status. Firstly, it marks the composer's first use of "C minor" to express and interpret the artistic significance of "revolutionary struggle," "striving and forging ahead," and "pioneering innovation." Secondly, the composer set a precedent by having all three movements of a piano sonata in sonata form, allowing for a more concentrated and in-depth expression of the musical thematic content. Based on an explanation of these two artistic characteristics, this paper focuses on discussing the touch, ornamentation, and octave techniques employed in the piece. It argues that the application of performance techniques in this sonata should avoid a mechanistic understanding. Instead, it should be grounded in the original score and aim to perfect the musical expression through rich musical imagination, thereby laying the foundation for the formation of an individualized performance style.

[Key words] Beethoven; Piano Sonata No. 5; Performance Techniques; Enlightenment

《第五钢琴奏鸣曲》(Op. 10-1)是贝多芬早期钢琴奏鸣曲的代表作品,其在创作上体现出了贝多芬个人风格特征,在一定程度上实现了从古典主义向浪漫主义的过渡。从此曲演奏技巧的运用看,对于演奏者而言,一方面应立足对乐曲创作背景的探讨和对音乐特征的分析,结合谱面中的各种音乐要素符号而理解作品表现的内容,以此体现出“原作”的要求;另一方面则是基于演奏者对乐曲的个性化理解,在演奏技巧的运用上呈现出独特的见解,从而使这首经典之作能够有多样化的诠释,这对于传播与传承经典钢琴文献而言大有裨益。本文在探讨此曲艺术特色的基础上,结合笔者的演奏实践,聚焦此曲中技巧难点的探讨,并延伸说明技巧与音乐表现之间的内在关联,进而为技巧的运用提供依据,也为此曲的习奏者提供具有借鉴和参考价值的方案。

1 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》的艺术特色

奏鸣曲作为一种兴起于巴洛克时期而定格于古典主义时期的器乐体裁,旨在通过多乐章的结构布局以及具有鲜明对比特点的性格强化乐器的艺术表现力。在古典主义时期奏鸣曲体裁的作品中,钢琴奏鸣曲的成就斐然于世,特别是海顿、莫扎特、贝多芬的音乐创作将这一体裁推向了新的高度。贝多芬一生共创作了32首钢琴奏鸣曲作品,每一首作品都各具特色,或继承古典传统,或追求创新性的音乐语言,甚至从乐章改革的角度不断丰富和完善结构,这些都集中体现出了贝多芬在钢琴奏鸣曲创作方面所取得的成就。

就《第五钢琴奏鸣曲》的艺术特色而言,主要体现在以下两个方面:

一是此曲创作于1796-1798年间,正是在这一时期,贝多芬患上了耳疾,听力逐渐下降,作为一名听觉敏锐的作曲家而言,贝多芬已经感受到了耳疾给他带来的不便与痛苦,但是意志坚

定的他并没有被影响专业发展的病症吓倒,而是在他的音乐中,将顽强的生命意志力与理想信念深刻地诠释出来。众所周知,在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,“c小调”经常被用于表现和诠释“革命斗争”“拼搏奋进”“拓新进取”意义的调式,而此曲则是运用该调式的首部作品,即这部作品成为展现贝多芬音乐风格特征的一部奠基之作。

二是从奏鸣曲体裁的发展历程看,古典主义时期海顿、莫扎特钢琴奏鸣曲作品多为四乐章结构,即第一乐章为奏鸣曲式的快板、第二乐章为三部曲式或变奏曲式的抒情性慢板、第三乐章为三部曲式的小步舞曲或谐谑曲、第四乐章为回旋曲式的快板。在贝多芬创作的前四首钢琴奏鸣曲中,均延续了古典奏鸣曲四乐章的结构,并且明显地带有古典传统的印迹,而从《第五钢琴奏鸣曲》始,贝多芬开启了他在乐章结构改革方面的历程,即在该曲中首创了三个乐章均为奏鸣曲式的体例,充分发挥了奏鸣曲式所具有的对比性、思辨性和戏剧性表现功能,使各乐章的主题内涵更为集中地呈现,也有助于音乐情感更有深度化地表达。

2 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》演奏技巧的运用

2.1 触键方法

在钢琴演奏中,触键不仅是使乐器发声的基础技巧,同时采用不同力度、角度以及方式的触键,所呈现的音色也有着显著的区别。在此曲触键方法的运用上,笔者的体会是应把握好音乐形象的特点。以第一乐章呈示部主部主题为例,该主题具有“双动机”的特征,前后呈现出模进上行关系,右手声部旋律线条呈现出积极向上发展的状态,在两个动机开始处的强拍上,均配置了加入“f”符号的柱式和弦,这种毫无忌讳直接进入并且带有变化再现特点的动机符合了贝多芬所特有的革命、英雄和大无畏的气质,如同一位革命者在高举着理想的火把,呼唤着黎明的到来。演奏时右手的触键要有力度,采用指腹贴键演奏的方式,强调旋律中前后音的衔接,其中在附点音符的演奏更需要突出重音,通过节奏律动而表现出对光明与希望的追求。

第二乐章副部主题的材料源于主部主题,具有变奏的特点,结合音乐织体的特点看,在主调和声织体运用的前提下,作曲家通过运用右手单音旋律、左手伴奏双音与和弦相结合的方式呈现出了具有浓郁抒情性的旋律,其中在该乐章第28小节中又融入了连续模进特点的连音型,呈现出声乐中花腔技术的特征,如同一位抒情女高音在深情地演唱诗意的旋律。在该主题的演奏上,注意连音的触键运用,在稳定下键的同时提高手指的灵活性,突出旋律的连贯性和绵延感。

2.2 装饰音的表现

在古典主义时期钢琴音乐的演奏上,装饰音的运用不同于巴洛克时期注重形式化,而是更加突出音色的表现以及情感的表达,从贝多芬钢琴奏鸣曲中装饰音的表现来看,则需要通过音乐形态的特点来思考所表现的内容和意义。综观此曲中装饰音的特点,有两个方面需要重点关注:

一是回音的运用。该装饰音的特点是围绕本音在上下行的

级进中迂回发展,并且需要沉稳地连接到下一个旋律音上,如在第二乐章呈示部主部主题中,第1、3两个小节呈现出二度模进上行的特点,这种进行方式与第一乐章呈示部主部主题的动机保持了前后的一致性。其中这两个小节第1拍到第2拍的进行通过回音联系起来,以此界定了该主题抒情歌唱性的风格特点,在演奏时应注意本音 b^1 与 b^1 要表现清楚,不要急于弹奏出回音效果,而在回音的表现上要求手指要保持良好的独立性,每一个音的时值要均匀,整体上控制在四分音符时值的范围内,然后有条不紊地进行到 c^2 、 d^2 上。

二是跳音的运用。在音乐中,跳音在音色上的特点在于通过减少本音时值并保持节奏、节拍律动不变的情况下,使音响呈现出跳跃性、颗粒性的效果,因此在音响意义上具有塑造活泼、可爱形象的功能,也能够表现欢快、兴奋的情绪。在此曲的第三乐章中,作曲家通过大量跳音的运用,塑造出了一位充满美好生活理想的少年在广袤的田野上跳跃和奔跑的形象。以该乐章第96-101小节为例,该片段的特点是右手声部为柱式和弦与单音织体,左手声部为双音与柱式和弦织体,两个声部均采用了跳音技巧。从此部分的演奏看,由于织体的不同,说明在触键数量、方式、力度等方面均有所差异。在单音、双音与和弦跳音的触键上,应注意手指力量的均衡与调配,保持好高度的统一,其中双音与和弦跳音的触键应过多地依赖于手腕的支点作用,以手腕带动掌部触键,而在单音跳音的演奏上,则需要以指掌关节支撑手指触键,由此可以看出,不同的织体需要通过不同的触键进行表现,以此才能够呈现出跳音的音响效果。

2.3 八度旋律的表现

八度是一种特殊化的双音技术,其特点在高、低八度音在结合上有着高度的协和性,因此在音乐中不仅能够起到音响增厚的作用,同时在由八度双音所形成的连续性线条上能够突出浓郁情感的表现。如第一乐章呈示部主部主题中的八度旋律片段,其在音乐形态上的特点为右手声部的旋律线条在左手双音的衬托下,呈现出级进下行的特点,其中在跨小节连线所形成的切分律动背景下,更加增强了情绪低沉的效果,其在音乐上的目的是与积极、昂扬向上的主题动机形成了鲜明的对比,这也说明了在贝多芬的音乐中,善于通过前后音乐形态与性格的对比强化了戏剧性的表达,这也是此曲哲学思辨性特征的一种鲜明的表现。在演奏这一片段时,首先要把握的就是在力度上的渐变,即演奏的力度应与旋律的走向保持一致,应呈现出从ff-pp的过程,笔者将这一旋律线条的情绪概括为“忧虑的叹息”。其次,在八度旋律的表现看,由于该部分加入了跨小节连线以及乐句连线,所以在演奏时应突出切分重音的律动效果,在重音位置处应从触键上着重突出,并踩下切分踏板。从八度连奏的角度看,则要注重保持好手型,通过手腕和掌部的配合而调控好力度的变化,整个过程采用指腹触键的方式把握好前后旋律音的衔接。

在第一乐章展开部中,八度旋律则呈现出了明显的性格和情绪特点,如第119-124小节中的八度旋律在分解和弦的衬托下

表现了一种欢快情绪的三拍子舞曲风格,虽然在这一片段中加入了大连线,但是笔者认为在演奏时可以在四分音符上加入跳音技巧,通过此种处理方式,不仅能够从音响和音色层面上与呈示部形成对比,也有助于丰富音乐形象的塑造。所以在八度旋律的演奏上,应保持好连奏与跳音相结合的表现,将线条感与颗粒感两种音色结合起来,进而更为深入地表达音乐的情感。

3 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》演奏技巧的运用启示

在大多数钢琴演奏者的传统意识中,演奏技巧主要指向于方法的运用层面,如触键技巧中手腕、手臂、肩部的力量调配,或者如何通过不同的关节部分调控手指的运用。在演奏八度、和弦以及各种织体时,如何通过双手的协调把握声部的突出与平衡等。而在这些方法的运用上多是来自教师的指导,或者说是基于教师话语引导的前提下而完成的演奏。这就涉及在乐曲演奏中需要不得不面对和解决的两个关键问题:一是既然在运用某种技巧时应遵循某种方法,而这种方法应用的依据是什么,即为什么要运用此种方法或者技巧,需要表现出什么样的内容或者表达何种情感?二是演奏者在对乐曲学习和练习的过程中,均以教师的要求或经验作为指导,而缺乏了自身对乐曲审美体验的关注,只是机械化、教条式地运用演奏技巧,难免会闭塞自身的艺术想象力和表现性的思维能力,就难以从体验中获得技巧运用的灵感,也就无法形成个性化的演奏风格。

因此,结合《第五钢琴奏鸣曲》中演奏技巧的运用看,笔者的启示就是在演奏技巧的理解上,应以音乐想象为基础,如在装饰音的运用上,应着重表现音乐进行中的抒情性、歌唱性风格,也需要考虑形象性格的塑造,结合音乐力度的对比而把握音乐情绪的起伏,特别是需要从戏剧化的视角出发融入角色形象思维,通过“角色”而引领演奏技巧的运用,这样既能够在不脱离

原作的情况而体验到作曲家在创作时所表达的内容,又能够通过灵活的技巧处理方式而呈现出个性化的演奏风格。

4 结语

20世纪著名钢琴教育家涅高兹说过“只能感受艺术的人永远只是一个爱好者;只能思考艺术的人永远是一个艺术爱好者;对表演家来说,必须把最生动的感受和思考结合起来。”从贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》演奏技巧的运用看,演奏者应经过“感受—思考—表演”的过程,才能够明确演奏技巧的运用依据、方法和目的,即立足音乐风格、想象音乐内容和完善音乐表现,才是准确把握该曲演奏技巧科学之道。所以,一名优秀的钢琴演奏者不仅需要平时注重基本功的练习,更需要从演奏理论与实践应用相结合的角度实现演奏技巧与音乐表现的统一,在经典传承中呈现个性风格,在丰富和完善技巧的应用上实现钢琴音乐文化的传播,才能体现出一名钢琴演奏者的时代责任与艺术担当。

[参考文献]

- [1]范立芝.演奏速度与分句处理的风格原则——从风格角度剖析贝多芬钢琴作品的演奏规范[J].人民音乐,2024(5):67-71.
- [2]张汀苑.布赫宾德的贝多芬阐释对钢琴演奏的启示[J].人民音乐,2017(07):40-43.
- [3]柯晓东.贝多芬钢琴作品中的装饰音研究[J].音乐创作,2018(06):143-145.
- [4]李田甜.贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术特征[J].大舞台,2014(08):137-138.

作者简介:

方璐(2002—),女,汉族,湖南长沙人,硕士,中南大学,主要研究方向:音乐表演(钢琴演奏)。