

贝多芬《f小调第一钢琴奏鸣曲op. 2no. 1》 音乐特点及演奏技巧

武黎娇 乌 黎 通讯作者

内蒙古师范大学, 中国·内蒙古 呼和浩特 010000

【摘要】贝多芬处于古典主义向浪漫主义转型的关节历史节点, 其最突出的贡献在于突破了传统古典形式的限制, 极大的拓张了音乐表现范畴, 并赋予音乐强烈的个人情感与思想深度。而f小调第一钢琴奏鸣曲op. 2no. 1标志着钢琴音乐从古典风格均匀典雅向主体情感表现的重大转向。本文以该乐曲为研究对象, 通过对该奏鸣曲的创作背景曲式结构演奏技巧进行分析, 以展示贝多芬早期奏鸣曲的音乐特点。

【关键词】贝多芬; 音乐特点; 演奏技巧

1 作曲家简介

路德维希·凡·贝多芬(1770.12.16或17.—1827.3.26)是古典主义时期作曲家、维也纳古典乐派代表人物。

童年4岁被逼学音乐, 13岁任宫廷大风琴师并发表首部作品; 后赴维也纳获莫扎特赞赏, 拜海顿学作曲; 1796年起耳疾加重, 1802年写《海利根施塔特遗嘱》; 1803-1812年“英雄的十年”创《英雄交响曲》等; 晚年1819年彻底失聪仍创作, 1827年因肺炎水肿去世, 享年57岁。

2 作品创作背景

贝多芬f小调第一钢琴奏鸣曲op. 2no. 1第一乐章创作于1794-1795年, 是其早期作品。这一时期贝多芬受海顿、莫扎特等前辈影响, 同时开始展现自身独特音乐个性。

3 曲式分析及音乐特点

该乐曲由呈示部, 展开部, 再现部三个部分组成奏鸣曲式结构。

3.1 呈示部

主部: 1-8小节, f小调, 一句式学段, 由两个动力构成。第一小节为a动机, 是上行的分解组合弦。第2小节为b动机是反向级近的环境音程。3.4小节是在ab动机的基础

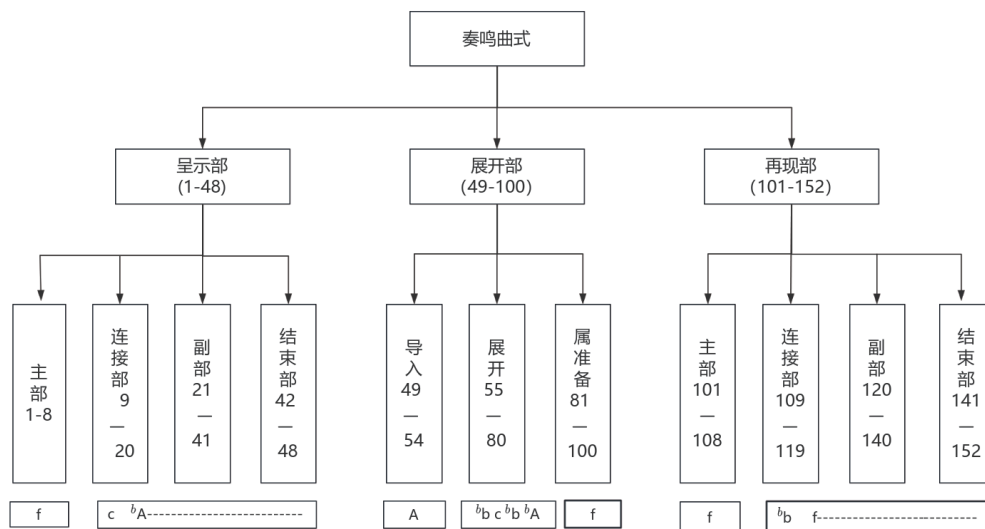
上向上二度模进移位到属功能上。之后便在b动机上进行重复强调扩展最后结束在开放的半终止属和弦上。起始的上行“火箭式”分解和弦具有强烈的冲击感, 彰显出贝多芬果敢坚毅的性格, 随后转变为叹息音调进行陈述, 展现出疑问与矛盾之感。

连接部: 9-20小节, 分为两个阶段, 第一阶段重复主部材料, 从c小调同头再起, 6小节后引入副部主题材料模糊的先现, 形成第二阶段的6小节。其间调性转入bA大调。停留在重属和弦上, 为副部做准备。

副部: 21-41小节, 在主调的关系大调bA上进行, 平行扩展乐段, 21小节为副部动机, 副部主题右手是属和弦的下行分解, 左手为不断八分音符属持续与主部的材料织体形成了鲜明的对比, 在31, 32小节通过渐强将音乐推向高潮, 并用两次向下级进坠落形成终止, 在降a大调主和弦上收拢终止。此外, 和声大调在副部中体现出来的一点点忧郁或犹豫的小调色彩也是副部在音乐中希望传达的重要信息。

结束部: 42-48小节, 补充性质的结束型陈述, 材料为简化后的主部动力b, 在bA大调上收拢终止。

3.2 展开部

导入:49-54小节,运用主部材料同头开始的展开前导入,却延续着副部的调性。再次证明了主、副部构思的整体性意图。

展开55-80小节,单一副部材料展开。调性先后在 b 小调, c 小调, b 小调, A 大调上展开,不断运用重复、模进、分裂等手法,充分挖掘音乐材料的潜力,使音乐的发展充满动力和变化。第67小节旋律声部转入左手,分解和弦转入右手,最后停在 f 小调主和弦上。

属准备:81-100小节,在主调 f 小调属持续音的背景下,音乐逐渐推向高潮,为再现部的出现做好充足准备,在靠后部分还预示了主部主题的副动机,用主部的核心动机三连音材料来准备主部主题的出现,低声部从属音级下行引出再现部。

3.3 再现部

主部:101-108小节,是呈示部中主部的完整再现,但力度发生变化,呈示部中主部是 p (弱),而再现部中是 f (强)且强拍上有 sf (特强),这种力度的改变使音乐在经历展开部的发展后,由开始的暗淡、晦涩、悲剧色彩逐渐变得明亮、坚决而肯定,强奏再现仿佛具有宣言的性质。

连接部:109-119小节,选用与主部同样的连接材料,但由于副部调性回归主调 f 小调,这里的调性变化过程也相应改变,从主调 f 小调开始,经过降 b 小调的离调,最后回到主调,并在主调的属声上开放,为副部的出现作准备,之后还有一连串不明确调性的和弦连续发展。

副部:119-140小节,结构与呈示部中的相同,音乐材料也一致,但是调性从降 A 大调回归到 f 小调,体现了奏鸣曲式中调性回归的原则。

结束部:140-152小节,调性转为主调 f 小调,写法与呈示部大体相同,但进行了扩充,由呈示部的7小节扩充到12小节,增加了几小节的强奏终止,增强了全曲的结束感。

贝多芬《 f 小调第一钢琴奏鸣曲》(Op. 2 No. 1)第一章虽为早期作品,却尽显其音乐个性与创作才华。旋律节奏上,它融合海顿动机发展手法与莫扎特深情韵味,以大跨度音程跳跃、张力旋律线打破传统,借频繁换节拍、切分节奏及休止符,打破古典节奏平稳感,增添活力与戏剧性。和声调性方面,突破传统扩大不协和、不稳定和弦使用,靠巧妙和声安排制造紧张冲突后回归稳定,深化情感并丰富色彩。曲式结构遵循古典奏鸣曲式,但各部分运用更灵活、主题对比鲜明,乐章间情感与主题独特且呼应,构成完整叙事。力度表现上,极弱到极强的大幅转换与细腻渐强渐弱处理,强化作品感染力;其以严谨结构实现各部分对比统一,构建充满激情与戏剧性的篇章,既奠定后续创作基础,也体现贝多芬继承古典传统又创新突破的精神。

4 演奏技巧

4.1 力度变化

不同力度的变化可以塑造音乐的情感与戏剧性,使音乐更具有张力契合奏鸣曲常有的情感起伏与矛盾。通过力度的对比可明确区分不同段落,帮助听众感知音乐的结构脉

络,同时声部间的力度层次能让音乐肢体更清晰。

《 f 小调第一钢琴奏鸣曲op. 2no. 1第一章》的力度变化就非常丰富。主部主题有弱起小节开始,力度为 p (弱),随着音乐走向的升高第5小节起音乐开始轻微渐强,气势高涨,到第7小节两个 ff (非常强)达到一个小高潮,然后减弱进行到属和弦半终止,主部主题又以 p (弱)收拢结束。呈示部中15-19小节右手旋律部分从单音变化到八度双音,力度由弱到强表现出情绪上矛盾感的增强。33-35小节左手低音三次出现使用 sf (突强)并且在节奏重音的切分音上,第37-39小节变化重复后左手在移低一个8度的大字组音区中又一次运用了三个 sf 。像低音提琴强奏震撼力十足。

展开部力度变化更为剧烈。在第57—80小节的24个小节中用了14个 sf ,其中73~80小节左右手频繁交替运用 sf 产生强烈的爆发性效果,第55小节使用了 fp (强后即弱)左手分解八度的力度变化为第一拍强奏后,第二拍开始弱下来,是在坚强过程中突然降低力度,与呈示部中单纯的渐弱不同,形成了听觉和心理上的巨大反差,增加了音乐的戏剧性。再现部中主部与呈示部主部相比力度有很大不同。在呈示部是 p (弱)而在再现部是 f (强)并且强拍上有 sf (突强)力度明显增强,结束部主题也稍有扩大力度上的变化让主题再现更具有冲击力,呈示部与再现部形成强烈对比。

演奏者在演奏时要结合贝多芬早期作品的激情与结构逻辑。乐曲开头的分解和弦上行要用断奏但要做到音断气不断,体会一口气“上坡”的感觉并保持气息连贯。第3小节的颤音要表现出犹豫、质疑的情绪,颤音演奏时手指放松且均匀颤动,通过控制触键的力度和速度来表达内心的情绪。连接部右手的快去三连音要掌握好触键力度和速度,还要在快速弹奏中保持均匀,弹奏时要用“半触键”的方法使声音轻巧柔和。熟悉后半部分的织体变化,先分手练习找准旋律衔接点,在合手练习确保过渡自然。副部左手的伴奏容易盖过右手的单音旋律,练习中左手四音一组控制好音量,适当突出第一个和第三个音高构成的隐藏旋律,通过左右手交替练习突出旋律线条。结束部要精准控制从强到弱的力度变化,利用手指的灵活运动和手腕的微调来控制力度变化。

5 结论

综上所述,贝多芬这一时期的作品动机高度凝结,和声进行具有戏剧性,奏鸣曲结构严谨,体现了贝多芬早期创作中“继承与创新”的双重性,是古典主义时期向浪漫主义时期过度的重要标志之一。拓宽了钢琴音乐的表现范围,将钢琴从一件乐器转变成为承载情感的工具,这也为其后浪漫主义钢琴音乐的发展奠定了有利的基础。

参考文献:

- [1] 赖文丽. 贝多芬早期奏鸣曲的创作分析与演奏技巧[J]. 黄河之声, 2024, (08): 68-71. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzz.2024.08.033.
- [2] 罗曼·罗兰. 贝多芬传[M]. 中央编译出版社: 202303: 233.