

古典与浪漫的对话：贝多芬〈G 大调第四钢琴协奏曲〉音乐形态与演奏诠释研究

董海明

(上海建桥学院艺术设计学院 上海 200120)

Dialogue between Classical and Romantic Music: A Study on the Musical Form and Performance Interpretation of Beethoven's Piano Concerto No. 4 in G Major

Dong Haiming

(Shanghai Jianqiao University School of Art and Design, Shanghai 200120)

Abstract: Ludwig van Beethoven created numerous outstanding musical works in his music career, and the Piano Concerto No. 4 in G major, as one of his five piano concertos, is highly acclaimed. In this work, Beethoven cleverly employed the technique of alternating piano and orchestra to create a romantic and profound artistic atmosphere, making it a highly acclaimed masterpiece among Beethoven's works. This concerto not only marks an innovation in the performance form of piano concertos, but also has a positive driving effect on the development of piano concertos. This study aims to explore in depth the musical characteristics and performance techniques of Beethoven's Piano Concerto No. 4 in G major, using his piano concerto style as a starting point.

Keywords: Beethoven; Piano Concerto No. 4 in G major; Music characteristics; playing skill

摘要：路德维希·范·贝多芬在其音乐生涯中创作了众多卓越的音乐作品，《G 大调第四钢琴协奏曲》作为其五部钢琴协奏曲中的翘楚，备受赞誉。在这部作品中，贝多芬巧妙地运用了钢琴与乐队交替演奏的技巧，营造出一种浪漫而深邃的艺术氛围，使其成为贝多芬作品中备受推崇的杰作。该协奏曲不仅标志着钢琴协奏曲演奏形式的创新，而且对钢琴协奏曲的发展产生了积极的推动效应。本研究旨在以贝多芬的钢琴协奏曲风格为切入点，深入探讨《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特征及其演奏技巧。

关键词：贝多芬；G 大调第四钢琴协奏曲；音乐特征；演奏技巧

以钢琴协奏曲为主要代表的音乐体裁，近年来逐渐成为备受关注的音乐演奏形式。一部优秀的钢琴协奏曲不仅能够展示出作曲家的个人风格、手法技巧，还能深刻地反映出音乐题材的丰富内涵^[1]。在众多钢琴家之中，贝多芬无疑是一位杰出的代表人物。他一生中创作了大量令人瞩目的

音乐作品，而其中的五首钢琴协奏曲更是备受赞誉。在这五首钢琴协奏曲中，《G 大调第四钢琴协奏曲》被广泛认为是最具表现力和激情的一部作品。贝多芬本人也认为这部作品最能体现他内心深处的情感和心路历程^[2]。这部协奏曲无论是在音乐特征还是演奏形式方面，都展现出了极大的

独特性。它全面地展示了贝多芬精湛的钢琴技艺,以及他对乐感的完美把握,使听众能够深刻感受到贝多芬音乐的内在魅力和情感力量。

一、贝多芬独特的钢琴协奏曲

贝多芬,作为维也纳乐派的杰出代表人物,其音乐风格不仅极具独创性,而且个性鲜明,令人难以忘怀。他的音乐创作生涯可以划分为三个主要时期:早期、中期和晚期。在1800年之前的早期阶段,贝多芬的音乐风格受到了古典乐派的影响,他的作品在某种程度上与莫扎特和海顿的传统风格较为接近^[3]。然而,随着时间的推移,贝多芬逐渐在自己的音乐中融入了更多的个人情感和思想,从而打破了传统创作模式的束缚。

特别是在1801年至1814年的中期阶段,贝多芬的音乐创作达到了高潮。在这个时期,他不断地探索和创新奏鸣曲和协奏曲的表现力,逐渐形成了自己独特的演奏风格。贝多芬在这一时期的作品中,不仅展现了他对传统协奏方式的创新运用,还大胆地展现了他那富有创新精神的音乐风格^[4]。他开始深入研究如何通过演奏更好地表达情感,从而使得浪漫主义的思想在他的作品中逐渐萌芽。

到了1814年以后的晚期阶段,贝多芬虽然没有再创作协奏曲,但他依然沿用了中期所形成的协奏方式。在这个时期,他的音乐作品在结构上显得更加宏大,曲调变化极富戏剧性,使得音乐效果在演奏过程中得到了意想不到的体现。正是因为贝多芬独特的钢琴协奏曲风格,他的音乐在协奏史上广受人们的喜爱和推崇^[5]。贝多芬的音乐不仅在当时产生了深远的影响,而且直到今天,他的作品仍然被广泛演奏和欣赏,成为世界音乐宝库中的瑰宝。

二、《G大调第四钢琴协奏曲》的音乐形态

《G大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬在1805年开始着手创作的音乐作品,并于1808年在维也纳进行首演。这部作品的创作背景是贝多芬所处的欧洲革命时期,当时欧洲国家局势动荡不安,民众生活在水深火热之中^[6]。贝多芬对国家的苦难深感同情,然而,各种势力的斗争与宫廷政变迫使他不得不依附权贵生存。正是在这种矛盾的心理状态下,贝多芬创作出了这部《G大调第四钢琴

协奏曲》。在这部作品中,贝多芬表达了对革命的赞美和对美好生活的向往,其风格多变的演奏方式使得曲子在柔和中充满了激情,在激情中又透露出清新之感。这部作品在当时一度被人们称之为最独特的作品之一,并在多年后被德国作曲家再度推上演奏的舞台。

《G大调第四钢琴协奏曲》正式出版后,在欧洲乐坛引起了巨大的反响。许多钢琴家都对其极为推崇,并认为其引领了欧洲浪漫主义音乐的创作潮流。这部作品以钢琴演奏为主,并加入了乐队的完美配合,呈现出了全新的钢琴协奏曲形式。在旋律上,该作品采用了浪漫音乐派的传统协奏曲演奏风格,在演奏过程中通过几个连续性推进的高潮为听众营造了辽阔的欣赏空间^[7]。不同力度的转换和踏板的配合以及音阶的华丽弹奏都使得这首歌曲富有独特的曲调特征。

第一乐章采用交替演奏的方式为乐曲营造起伏感,钢琴独奏的方式让听众能够快速进入音乐氛围,并对接下来的演奏起到了一个良好的引导方式。第二乐章和第三乐章则融入了奏鸣曲式与并列曲式的演奏方式,将乐曲的层次感表达得更透彻。当第一乐章的钢琴演奏逐渐弱下去时,低音区的主题明显的呈现出来,带动了第二乐章的演奏。钢琴和弦乐器是第二乐章的主要演奏方式,其交错的演奏让听众能够很好地感受到曲调中的戏剧性变化^[8]。而钢琴的弹奏将整部协奏曲带动得优美而清晰,使第二乐章中的连音主题得到了显著的体现。

《G大调第四钢琴协奏曲》这部作品通过宣叙调的手法也使得钢琴演奏发挥到了极点,既表现出了作曲家在乐曲构思方面的精细,又很好地呈现出了作品独特的艺术风格^[9]。整部作品不仅展现了贝多芬对音乐的深刻理解和精湛技艺,同时也反映了他内心深处的情感和对时代的深刻感悟。

三、《G大调第四钢琴协奏曲》的演奏诠释

(一) 速度的变换

钢琴演奏过程中,乐曲的速度会随内容和风格而改变。演奏速度主要分为快速、中速和慢速三种,通常乐谱上会对乐曲的速度做出标识,若演奏中需要调节速度,乐谱里也会有特别标注^[10]。贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》整体音调柔和

浪漫,不过在细节处理上,演奏者融入了强大的爆发力,把该乐曲演奏成一首抒情与雄浑兼具的优美协奏曲。第一乐章速度较为平缓,钢琴独奏让旋律独具特色,乐曲主题相互交织,抒情意味浓郁,营造出极其柔美浪漫的氛围,使听众在聆听时能感受到作曲家细腻的心思与柔和的曲风。平缓的速度让乐曲中的情感缓缓流淌而出,将贝多芬写在乐曲里的心情一一展现给听众,如追求音乐过程中经历的苦闷与欢乐、和恋人和亲人之间纠结不舍的情感等,都随曲调的变化引起了观众的兴趣。随着第二乐章速度加快,乐曲的感染力猛烈地迸发出来^[11]。第二乐章被公认为贝多芬最精致的作品,钢琴演奏与乐队配合,使乐曲节奏紧凑,既像人与人在交流,又仿佛作曲家在向听众讲述故事,不断提升的速度让两者配合得相得益彰,乐队的浑厚与钢琴的灵巧完美契合。当乐曲进入第三章,活板速度加快,使整个曲调变得昂扬且富有激情,彰显着作曲家对美好生活的热爱和内心的喜悦,伴随着欢快的节奏,终曲乐章圆满收尾。

(二) 踏板的使用

许多人觉得钢琴在乐器中的表现力较弱,钢琴键音弹出后无法更改,且会迅速减弱,导致节奏中断,演奏者只有借助踏板的配合,才能延长键音的长度。贝多芬是首位通过踏板来表现乐曲演奏情感的作曲家,也是他最先发现踏板在乐曲演奏中的完美运用。尽管在贝多芬创作的乐曲中,没有大量标注踏板的使用,但他本人在演奏时十分喜欢用踏板来表现乐曲的节奏感^[12]。踏板的使用能让演奏者很好地捕捉音乐旋律的变化,同时也能准确地将乐曲推向高潮部分。贝多芬精湛的演奏技巧使他能根据自身判断进行踏板演奏。在《G大调第四钢琴协奏曲》中,到第二乐章末尾时,有三个和弦设置了八分音符,但第一个琶音过后就被打断,要保证第二、三和弦键音顺利进行,就得利用踏板延续声音,以实现乐章的完整呈现。踏板不仅是对琴键音长的延续,更是钢琴表现力的重要组成部分^[13]。演奏者利用踏板增加第一个琶音的长度,为第二、三和弦争取弹奏时间,此时演奏者要持续控制踏板的踩踏,让演奏旋律能够快速切换,使演奏者有足够时间完成第二、三和弦的演奏,从而将乐曲中紧凑的

效果充分表现出来。当乐章达到高潮时,踏板与颤音完美结合形成尾音的减弱,尾音将旋律缓缓往后推进,让听众在结束的曲调中不断回味。贝多芬为了把自己在追求音乐道路上遇到的坎坷和迷茫融入乐曲,常常即兴采用踏板营造忧郁的氛围,给协奏曲的高潮带来不一样的风格,手部与脚步配合演奏,使尾音展现出辽远的画面,给观众带来一场绝佳的视听盛宴。

(三) 装饰音的插入

装饰音也叫花音,指的是在乐曲中给音符加上特殊记号,方便演奏者转换节奏。尽管装饰音在乐曲演奏中仅起装饰作用,但它在乐曲中却占据重要位置。演奏者把握好装饰音,能给乐曲演奏带来意想不到的润色效果,为音乐塑造鲜明的形象。回音、颤音和倚音等都属于装饰音。贝多芬的作品大多富有时代气息和强烈的感情色彩,在他的作品中能找到很多装饰音。在《G大调第四钢琴协奏曲》中,贝多芬运用了大量的颤音、倚音和回音三种装饰音,让乐曲主题完美地呈现在观众面前。颤音一般是作曲家为表达炙热情感而在演奏中使用的。贝多芬创作《G大调第四钢琴协奏曲》时正值欧洲革命,他一方面想投身革命,一方面又不得不向欧洲权贵屈服,革命没如他所愿给人们带来安定生活,反而增加了人们的苦难,此时贝多芬心情矛盾又迷茫,他将情感融入乐曲,并通过颤音把音乐的爆发力推向最高点,让观众能感同身受他的遭遇。乐曲中颤音的表达能让情感宣泄得更彻底,演奏者在演奏时要仔细揣摩作曲者当时的情感,演奏出连续性颤音,同时运用回旋音,让乐曲终章在听众耳边悠扬回荡,给听众留下无限回味^[14]。第一乐章中演奏者使用的倚音让乐曲格外柔情,仅出现一次的回旋音也让该乐曲长久地留在听众脑海中,从而顺利将乐曲推向高潮。

(四) 指法的配合

指法是钢琴演奏中最主要的艺术表现形式,同一首曲子由演奏家采用不同指法弹奏,能呈现出不同的艺术情感和意境。合理运用指法演奏钢琴曲,能完整地表达乐曲内容^[15]。演奏者弹奏是否流畅,很大程度取决于指法的弹奏能力,只有掌握科学的弹奏指法,才能真正演奏出音乐本身蕴含的意蕴。要想有一场完美的演出,演奏者需

熟练掌握指法中的流畅、停顿、疏密等演奏技巧并准确运用。贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》在给演奏者留下很大指法发挥空间的同时,也对演奏者的指法演奏提出了更高要求。贝多芬在该曲中运用了模进句式,模进句式的使用是为了更好地体现乐曲的连贯性与稳定性,它要求演奏者在指法弹奏上保持一致,声音和力度要和谐。贝多芬在曲中既融入了自己抗争命运时的感受与冲突,又加入了对生活的热爱之情。当演奏者采用模进句式演奏时,为更好地表达曲中柔和的意境,指法上可通过左手控制旋律,右手跟随旋律快速递进进行完美配合,使乐曲呈现连续、统一的节奏。贝多芬创作《G大调第四钢琴协奏曲》时加入了不少清新元素,演奏者使用三连音指法能很好地诠释该元素。演奏过程中,演奏者的手指要保持流畅跳动,不断增强键音的节奏。为在保证乐曲流畅度的同时,清晰地表达出作者蕴含在乐曲中的情感与思绪,演奏者要采用双音指法弹奏,左手配合右手旋律循序渐进,让整首乐曲达到流畅、清新的效果。

四、结语

《G大调第四钢琴协奏曲》不仅仅是一首普通的音乐作品,它更是贝多芬一生经历的真实写照,同时也是其内心情感的真实流露。尽管在贝多芬的生活中,他不断地遭遇各种挫折,经受着各种苦难,但他对于生活的热爱之心却始终如一,这种热爱永远鲜活地体现在他的作品之中。贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》将钢琴协奏曲的演奏性发挥到了极致,展现了他精湛的演奏技巧和细腻的情感表达。这部作品不仅为当时的音乐界带来了新的启示,也为后世对于钢琴协奏曲的研究提供了更深入的视角,推动了钢琴艺术的发展。通过这部作品,我们可以感受到贝多芬对于音乐的无限热爱和执着追求,以及他对于生活不屈不挠的精神。《G大调第四钢琴协奏曲》不仅是贝多芬个人才华的展现,更是人类音乐宝库中的瑰宝,值得我们细细品味和深入研究。

参考文献:

- [1]周薇.贝多芬钢琴协奏曲的浪漫性萌芽——以《G大调第四钢琴协奏曲》为例[J].音乐研究,2021(3):45-56.
 - [2]郑艳.从古典到浪漫:贝多芬第四钢琴协奏曲的结构转型[J].中央音乐学院学报,2020(2):89-98.
 - [3]王晔.贝多芬《G大调第四钢琴协奏曲》Op.58的乐队对话逻辑[J].音乐艺术,2022(4):112-123.
 - [4]刘小龙.贝多芬钢琴协奏曲中的即兴性研究[M].北京:人民音乐出版社,2021:155-180.
 - [5]张前.论贝多芬中期创作中的抒情性——以第四钢琴协奏曲第二乐章为例[J].中国音乐学,2019(1):67-78.
 - [6]邹彦.贝多芬钢琴协奏曲演奏版本比较(1800-1820)[J].音乐探索,2023(2):34-45.
 - [7]教育部.西方钢琴音乐教学指导纲要(2022年版)[S].北京:高等教育出版社,2022.
 - [8]李民.钢琴协奏曲的踏板运用研究——以贝多芬Op.58为例[J].钢琴艺术,2020(6):28-37.
 - [9]钱仁平.贝多芬钢琴协奏曲的指挥处理[J].交响,2021(3):102-111.
 - [10]杨健.基于乐谱标记的贝多芬演奏风格实证研究[J].音乐文化研究,2019(4):88-99.
 - [11]Kinderman W. Beethoven's Piano Concerto No.4: Genesis and Creativity[J]. Beethoven Journal, 2020,35(1):12-30.
 - [12]Rosen C. The Classical Style: Beethoven's Transitional Works[M]. New York: Norton, 2018:201-215.
 - [13]Badura-Skoda P. Ornamentation in Beethoven's Piano Concertos[J]. Early Music, 2021,49(2):245-260.
 - [14]Lockwood L. Beethoven's Symphonic Approach to Piano Concerto Form[J]. Journal of Musicology, 2022,39(3):312-331.
 - [15]Bilson M. Fortepiano Techniques for Beethoven's Op.58[J]. Historical Performance, 2019,2(1):78-95.
- 作者简介:董海明(1990-),男,汉族,上海人,上海建桥学院艺术设计学院讲师,研究方向:音乐艺术。