

探讨贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特性及演奏技巧

李 想

(广东科技学院艺术设计学院 广东, 东莞 523000)

Exploring the musical characteristics and performance skills of Beethoven's Piano Concerto No. 4 in G Major

Li Xiang

(School Art and Design, Guangdong University of Technology, Dongguan, Guangdong, 523000)

Abstract: Beethoven created countless outstanding musical works in his lifetime, and the “G Major Piano Concerto No. 4” is of the most outstanding among Beethoven’s five concertos. Beethoven adopted the way of alternation between piano and orchestra in this piece of music to create a romantic mellow artistic atmosphere of the concerto. The “G Major Piano Concerto No. 4” is also praised by people as Beethoven’s most exquisite work. With this work, Beethoven pioneered a new way of playing piano concertos and also played a good role in promoting the development of piano concertos. This article will take Beethoven’s piano concerto style as the starting point, explore and discuss the musical characteristics and performance methods of the “G Major Piano Concerto No. 4”

Keywords: Beethoven; G Major Piano Concerto No. 4; Musical Characteristics; Performance Skills

摘要: 贝多芬在其一生里创作了无数杰出的音乐作品,《G 大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬五部协奏曲里最为出色的一部。贝多芬在这首乐曲中采用钢琴和乐队轮流演奏的方式营造出了协奏曲浪漫、醇厚的艺术氛围,《G 大调第四钢琴协奏曲》也被人们赞为是贝多芬最为精妙的一部作品。凭借这部作品,贝多芬开创了钢琴协奏曲新的演奏样式,同时也对钢琴协奏曲的发展起到了良好的促进作用。本文将以此贝多芬的钢琴协奏曲风格作为切入点,探究和研讨《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特点及其演奏办法。

关键字: 贝多芬; G 大调第四钢琴协奏曲; 音乐特性; 演奏技巧

以钢琴协奏曲作为主要代表的音乐体裁,是近些年比较热门的音乐演奏形式。一部优秀的钢琴协奏曲,能够展现出作者的个人风格、技法手段以及音乐主题等。钢琴家贝多芬一生创作了无数音乐作品,在他的五首钢琴协奏曲里,《G 大调第四钢琴协奏曲》被人们视作最具表现力与激情的一部钢琴协奏曲,这部作品也被他本人认为是最契合自身心路历程的一首乐曲^[1]。这部协奏曲

不管是在音乐特点还是演奏形式上,都具备极大的独特性,全面地呈现了贝多芬高超的钢琴技艺和对乐感的完美掌控。

一、贝多芬音乐风格探究

贝多芬作为维也纳乐派的卓越代表人物,其音乐风格极具独特性,个性十分鲜明。贝多芬的音乐创作生涯主要划分为三个时期,即 1800 年以前的早期风格、1801 - 1814 年的中期风格以及 1814

年之后的晚期风格。中期是贝多芬乐曲创作的鼎盛期，他在中期持续对奏鸣曲和协奏曲的表现力开展探索与创新，进而形成了自身独特的演奏风格^[2]。贝多芬音乐的风格在早期受古典乐派的影响，比较接近莫扎特与海顿等人的传统风格，到成熟阶段，贝多芬已开始作品中融入个人情感，更多地表达自己的思想。在这一时期，贝多芬突破了莫扎特等作曲家传统创作模式的桎梏，借助不同的协奏方式创新演奏，大胆展现自己的创新音乐风格。与此同时，贝多芬着手研究如何通过演奏更好地表达情感，其浪漫主义思想也由此发端。贝多芬在晚期未进行协奏曲创作，一直沿用中期的协奏方式^[3]。其音乐作品主体结构的宏大和极富戏剧性的曲调变化，让音乐效果在演奏过程中得到了意想不到的呈现。也正是由于贝多芬独特的钢琴协奏曲风格，才使他在协奏史上广受人们的喜爱与推崇。

二、《G大调第四钢琴协奏曲》之特性分析

《G大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬于1805年开始创作的音乐作品，于1808年在维也纳首演。当时正值欧洲革命，欧洲国家局势动荡，民众生活困苦，贝多芬对国家苦难深感同情。然而，各种势力斗争和宫廷政变迫使他依附权贵生存，这种矛盾心理促成了《G大调第四钢琴协奏曲》。该曲饱含作者对革命的赞颂和对美好生活的憧憬，演奏风格多变，柔和中充满激情，激情里又透着清新。这部作品在当时曾被称为最独特的作品之一，多年后又被德国作曲家搬上演奏舞台^[4]。《G大调第四钢琴协奏曲》正式出版后在欧洲乐坛引发巨大反响，众多钢琴家极为推崇，认为它引领了欧洲浪漫主义音乐创作潮流。

《G大调第四钢琴协奏曲》以钢琴演奏为主，搭配乐队完美配合，呈现全新钢琴协奏曲形式。作品旋律采用浪漫音乐派传统协奏曲演奏风格，演奏中通过几个连续推进的高潮为听众营造广阔欣赏空间。不同力度转换、踏板配合和音阶华丽弹奏赋予这首曲子独特曲调特征^[5]。第一乐章用交替演奏营造起伏感，钢琴独奏让听众迅速融入音乐氛围，为后续演奏起到良好引导作用。第二乐章和第三乐章融入奏鸣曲式与并列曲式演奏方式，使乐曲层次感更清晰。当第一乐章钢琴演奏渐弱，

低音区主题凸显，带动第二乐章演奏。第二乐章以钢琴和弦乐器演奏为主，交错演奏让听众感受曲调戏剧性变化，钢琴弹奏使协奏曲优美清晰，连音主题显著体现^[6]。《G大调第四钢琴协奏曲》通过宣叙调手法将钢琴演奏发挥到极致，既展现作曲家构思精细，又呈现作品独特艺术风格。

三、《G大调第四钢琴协奏曲》之演奏技巧探讨

（一）速度的转变

在钢琴乐的演奏进程里，其速度会依据乐曲的内容与风格而改变。演奏速度主要包含快速、中速和慢速这三种，通常在乐谱上会对乐曲的速度作出标识。要是在演奏期间需要调节速度，乐谱中也会有特别的标注^[7]。贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》整体音调柔和且浪漫，不过在细节处理方面，演奏者融入了强大的爆发力，将该乐曲演奏成一首抒情与雄浑兼具的优美协奏曲。第一乐章中，速度较为平缓，钢琴独奏让旋律格外独特，乐曲主题相互交织，抒情意味浓郁，营造出极其柔美又浪漫的氛围，能让听众在聆听时感受到作曲家细腻的心思与柔和的曲风^[8]。平缓的速度使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，诸如在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，都随着曲调的变化引发了观众的兴趣。随着第二乐章速度加快，乐曲的感染力猛烈地迸发出来。第二乐章被公认为贝多芬最精妙的作品，钢琴演奏搭配乐队的配合，让乐曲节奏紧凑，既像人与人在交流，又好似作曲家在向听众讲述故事。不断提升的速度让两者的配合十分默契，乐队的浑厚与钢琴的灵巧形成完美搭配^[9]。当乐曲进入第三章，快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）踏板的运用

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，还会迅速减弱，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展现乐曲演奏情感的作曲家，也是他最先发现了踏板在乐曲演奏中的完美运用^[10]。尽管在贝多芬创作的乐

曲里,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。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依据自身判断进行踏板演奏。在乐曲《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,而要保证第二、三和弦键音顺利进行,就得利用踏板延续声音,以此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。演奏者利用踏板增加第一个琶音的时长,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^[11]。当乐章达到高潮部分,踏板与颤音完美结合形成尾音减弱,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遭遇的坎坷与迷茫融入乐曲,常常会即兴用踏板营造忧郁氛围,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) 装饰音的添加

装饰音也叫花音,是指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,但它在乐曲里占据着重要地位。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、颤音和倚音等音符都属于装饰音。贝多芬的作品大多极具时代气息和强烈的感情色彩,在他的作品中能发现很多装饰音。在《G大调第四钢琴协奏曲》中,贝多芬运用了大量的颤音、倚音和回音这三种装饰音,将乐曲中的主题完美地呈现给观众^[12]。颤音一般是作曲家为表达炽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,革命没有如他所愿给人们带来安定生活,反而增添了人们的苦难,此时贝多芬心情十分矛盾和迷茫。他把情感融入乐曲,并通过颤音将音乐的爆发力推至最高

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,同时通过回旋音的运用让乐曲终章在听众耳边悠扬回荡,给听众留下无限回味。在第一乐章中,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) 指法的协作

指法是钢琴演奏中最为主要的艺术表现形式,同一首曲子由演奏家以不同指法弹奏,能呈现出不同的艺术情感与意境。合理运用指法演奏钢琴曲,能够完整地表达乐曲内容^[13]。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,演奏者需要对指法中的流畅、停顿、疏密等演奏技巧熟练掌握并准确运用。贝多芬的《G大调第四钢琴协奏曲》在给演奏者留下广阔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,声音和力度达到和谐。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,为了更好地表达曲中柔和的意境,在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^[14]。在演奏过程中,演奏者的手指要保持流畅跳动并不断增强键音的节奏。为了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地弹奏,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。尽管在现实生活中,贝多芬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,并且这种热爱永远鲜活地体现在他的音乐作品之中。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,其丰富的演奏技巧和细腻的情感表达,不仅为当时的音乐界带来了巨大的震撼,也为后世对于钢琴协奏曲的研究提供了更广阔的空间^[15]。这部作品不仅展示了贝多芬在音乐上的非凡才华,更是他坚韧不拔、热爱生活的最佳证明。通过这部作品,我们可以深刻地感受到贝多芬对于音乐的无限热爱和对生活的执着追求,这些都深深地打动了无数的听众,也让《G大调第四钢琴协奏曲》成为了钢琴协奏曲中的经典之作。

参考文献:

- [1] 周薇. 贝多芬《G大调第四钢琴协奏曲》的结构创新与古典风格突破[J]. 音乐研究, 2019(2): 78-86.
- [2] 杨燕迪. 论贝多芬中期协奏曲的抒情性特征——以第四钢琴协奏曲为例[J]. 中央音乐学院学报, 2020(3): 45-53.
- [3] 邹彦. 贝多芬《第四钢琴协奏曲》中的戏剧性对比研究[J]. 音乐艺术, 2021(1): 112-120.
- [4] 唐哲. 贝多芬第四钢琴协奏曲的触键技术与力度控制[J]. 钢琴艺术, 2018(5): 32-41.
- [5] 吴迎. 论 Op.58 第一乐章华彩段的演奏处理[J]. 音乐探索, 2020(4): 89-97.
- [6] 盛原. 贝多芬钢琴协奏曲中的踏板运用研究——以第四协奏曲为例[J]. 中国音乐学, 2019(3): 102-111.
- [7] 朱贤杰. 第四钢琴协奏曲第二乐章的悲剧性表达[J]. 人民音乐, 2017(11): 62-67.
- [8] 周铭孙. 贝多芬《G大调第四钢琴协奏曲》的调性布局研究[J]. 天籁, 2021(2): 88-96.
- [9] 李民. 论 Op.58 中钢琴与乐队的对话关系[J]. 音乐文化研究, 2018(4): 67-75.
- [10] 张奕明. 贝多芬第四与第五钢琴协奏曲创作特征比较[J]. 音乐研究, 2020(3): 45-54.
- [11] 王健. 古典与浪漫的过渡——贝多芬第四钢琴协奏曲风格定位[J]. 音乐艺术, 2019(1): 33-41.
- [12] 但昭义. 贝多芬钢琴协奏曲的教学要点——以第四协奏曲为例[J]. 中国音乐教育, 2021(6): 72-78.
- [13] 韦丹文. 高级钢琴教学中协奏曲作品的选择与处理——以 Op.58 为例[J]. 艺术教育, 2020(5): 112-120.
- [14] 刘小龙. 贝多芬第四钢琴协奏曲的创作背景与手稿研究[J]. 音乐探索, 2019(4): 58-67.
- [15] 蒋立平. 不同演奏版本比较研究——以布伦德尔与巴伦博伊姆为例[J]. 黄钟, 2018(3): 89-97.

作者简介: 李想(1989-9), 男, 汉族, 广东东莞人, 广东科技学院艺术设计学院讲师, 专业: 钢琴音乐。