

论博凯里尼《降B大调大提琴协奏曲》演奏技巧与分析

李丹阳

(西安市艺术学校, 陕西 西安 71000)

摘要: 本文以路易吉·博凯里尼《降B大调大提琴协奏曲》为例, 对作曲家所处时代, 作品创作背景, 曲式和声, 演奏技巧等方面进行整理分析。首先采用文献研究法, 整理已搜索到的资料, 并对博凯里尼《降B大调大提琴协奏曲》进行分析探究, 了解创作背景和创作风格, 对该部作品在信息上实现全面性的认识。其次运用定量分析法, 对每个乐章做音乐分析, 从而更好地把握音乐风格及演奏方法。最后经验总结, 基于前期对于博凯里尼《降B大调大提琴协奏曲》演奏技法和背景的分析, 辩证地看待创作与演奏的关系, 更好地帮助演奏者理解音乐内容。

关键词: 路易吉·博凯里尼; 协奏曲; 《降B大调大提琴协奏曲》; 演奏技巧; 作品分析

第一章 协奏曲及大提琴在古典主义时期的发展

第一节 古典主义时期协奏曲的发展

路易吉·博凯里尼《降B大调大提琴协奏曲》属于古典主义时期(Classical)的作品。“古典主义时期”的时间定义大约是指JS巴赫^①去世后至贝多芬去世前(1750年-1827年)的音乐^②, 它也是连接巴洛克时期和浪漫主义时期的桥梁。古典主义时期分为前古典主义时期(Pre-Classical)和古典主义高峰(High Classical)。

在前古典主义时期, 经过无数优秀作曲家的探索琢磨, 器乐音乐在这一时期得到了很好的发展, 逐步出现了我们所熟知的奏鸣曲、协奏曲、交响曲等器乐演奏形式。人们所熟知的曲式结构, 写作格式, 和声走向都不是一夜之间形成的, 也不是某一位作曲家的功劳, 它是经过许多年许多作曲家不断地探索创新, 最终由学者发现并归纳的。

协奏曲(concerto)一词源自拉丁文 collcertaye, 译为“在一起比赛”, 也就是两种元素既竞争又协作的意思。协奏曲最早是作为一种声乐体裁出现的, 约在17世纪, 是意大利是经文歌的一种, 直到18世纪早期, 巴赫在创作康塔塔的时候, 仍然是依照习惯称之为 concerto。^③

巴洛克时期, 意大利作曲家确定了协奏曲的创作形式, 由当时盛行的三重奏鸣曲为基础, 最先出现的是大协奏曲, 作曲家托列里尝试把三重奏鸣曲中的两个高声部由乐队中的两组乐器替代, 分别担任主奏部和协奏部, 突出声部之间的对比, 他的这种尝试促进了协奏曲的发展。

古典主义时期, 莫扎特创作了大量的器乐作品, 大幅度地提升了独奏乐器的地位, 并为自己的协奏曲创作了华彩乐段, 最终确立了协奏曲的形式, 第一乐章采用双呈示部奏鸣曲式结构, 第三乐章运用回旋曲式进行创作, 例如钢琴协奏曲作品号20X(Concerto for piano and orchestra no.20, KV.466), 之后贝多芬开创了协奏曲乐章与乐章之间不间断的形式, 他创作了大量优秀的协奏曲, 进一步地提升了独奏乐器的地位, 并加强了第一乐章在全曲中的分量, 例如贝多芬第5钢琴协奏曲(Concerto for piano and orchestra

no.5, op.73)和小提琴协奏曲作品号61(Concerto for violin and orchestra, op.61)。

第二节 大提琴制琴技术在古典主义时期的发展

乐器制作技术的发展影响深远、举足轻重, 十七至十八世纪大提琴地位的提高, 绝对少不了这一时期大提琴制琴技术的迅速发展。在巴洛克时期著名意大利提琴制作家斯特瓦里^④, 对大提琴进行了加工改造, 制作出了现在仍在使用的标准大提琴尺寸^⑤, 改进后的大提琴具有丰富的音乐表现力和更加强有力的声音, 乐器的改良使得作曲家开始大量创作器乐作品, 大提琴的演奏曲目增多, 使大提琴作为独奏乐器在这一时期迅速发展。之后随着大提琴演奏技法的增加, 出现了例如对大提琴左手拇指的手位运用, 右手运弓技巧的变化, 这些演奏技法拓宽了大提琴可演奏的音域, 使其成为除钢琴外音域最广的乐器。同时, 低音谱号已经不能诠释所有的音符, 因此次中音谱号在大提琴作品中大量运用, 作曲家为了更好的展现大提琴的音色, 在创作中加入了大量的表情符号, 这也加大了演奏的难度, 对演奏者的要求更高, 这些变化使得大提琴在当时的欧洲舞台的地位空前提高。

第二章 路易吉·博凯里尼(Luigi Boccherini)

第一节 路易吉·博凯里尼(Luigi Boccherini)生平简介

路易吉·博凯里尼(Luigi Boccherini), 1743年出生于意大利卢卡的一个音乐家庭, 父亲奥波尔多·博凯里尼是宫廷教堂的提琴手, 受父亲的熏陶培养, 家里的孩子大多都从事音乐舞蹈相关的工作, 博凯里尼考入卢卡圣马丁教堂学校, 在那里接受全面专业的音乐训练, 学习内容包括大提琴、歌唱和创作。1753年去往罗马, 随G.B.科斯坦齐学习大提琴, 四年后回到意大利卢卡, 以一首大提琴协奏曲完成了自己的首场演出并获得业界好评, 博凯里尼频繁在各种场合演奏, 逐渐成为卢卡最杰出的大提琴演奏家之一。^⑥1758年至1764年曾三次往返维也纳, 这里是博凯里尼逐渐展露出作曲家的才华的地方, 他的作品受到了C.W.格鲁克的赏识。1766年博凯里尼开始在各个国家巡回演出, 1767年在巴黎首次出版了他的室内乐作品, 因此名声大振, 1770至1785年在马德里担任路易斯王子的宫廷乐师。1787年在奥苏纳宫廷上演了

他唯一的一部歌剧作品《克莱门蒂娜》。1783年应普鲁士威廉亲王的要求谱写室内乐，晚年妻女相继去世，他精神失常，1805年于西班牙马德里逝世。

第二节 路易吉·博凯里尼 (Luigi Boccherini) 创作生涯

博凯里尼一生创作了五百多首乐曲，是一位高产的作曲家，体裁包括弦乐三重奏、四重奏、五重奏，奏鸣曲、协奏曲等，其作品对室内乐的发展做出了很大贡献，对十八世纪后期大提琴的演奏有着深远影响。他的管弦乐作品十分有特色，我们从他的作品可以看出，他对提升大提琴演奏技法和拓展乐器表现力等方面做出了很大贡献。博凯里尼是第一位在大提琴上运用拇指把位和双音技巧的演奏家，也是最早将大提琴演奏向小提琴方向靠拢，并使其成为独奏乐器的意大利作曲家，他创作的器乐作品对十八世纪中后期的大提琴演奏有着深远的影响。在五重奏 NO.12 之 6 的第二乐章中，他在大提琴声部运用大量泛音来表现哨笛音效，在《A 大调大提琴奏鸣曲》慢板乐章的结尾部分，也运用了同样的手法。在《降 B 大调大提琴协奏曲》中，大提琴声部像小提琴声部一样婉转动人，在大提琴声部中运用快速的弓法运作和大量的重音奏法，善于运用丰富多变的演奏技巧来发挥大提琴的音色特点，把大提琴的演奏地位推到了一个可以和小提琴比肩的高度。在路易吉·博凯里尼的作品中，《降 B 大调大提琴协奏曲》是他最有名也是至今仍被大提琴演奏者频繁演奏的曲目之一。在这部作品中，曲调明朗，大气典雅，装饰音的巧妙运用和旋律的美感成为这首作品最大的亮点和特色，其中大量切分节奏的运用又显现出西班牙音乐的节奏特点和风格，而优雅动人的音色则是继承了意大利传统器乐音乐的特点的，形成了属于博凯里尼的与众不同的个人风格。

第三章 降 B 大调大提琴协奏曲分析及演奏

第一节 曲式结构

表格 1-1

I 乐章	II 乐章	III 乐章
Allegro—Moderato 中庸的快板	Adagio (non troppo)	Allegro

如表格 1-1 所示，路易吉·博凯里尼《降 B 大调大提琴协奏曲》由三个乐章构成，在这部作品中，曲调风格明朗大气，高贵典雅，装饰音的巧妙运用和旋律的美感成为这首作品最大的特色。

I 乐章：奏鸣曲式，bB 大调

表格 1-2

一级曲式	呈示部				
次级曲式	主部	连接部	副部	结束部	
小节	6-16	17-23	24-32	33-39	
一级曲式	展开部	再现部			
次级曲式	展开部	主部	连接部	副部	尾声
小节	40-53	54-60	61-63	64-77	78-90

第一乐章 Allegro—Moderato 中庸的快板，奏鸣曲式（呈示部、展开部、再现部），共 90 小节。继承意大利音乐的风格曲调，具有宫廷式的典雅气质。如表格 1-2 所示，呈示部为 6-39 小节，1-5

小节华丽的节奏引出呈示部明朗庄重并具有浓厚意大利贵族气息的主题，节奏稳定，要求每一个音符都要十分清晰准确。之后进入连接部 17-23 小节，内容短小音型富有变化，用来引出安静柔，富有歌唱性的副部主题。结束部一共 7 个小节，运用乐队声部与大提琴声部频繁地来交替来营造一种紧张的气氛，引出展开部抒情的双音旋律。再现部为 54-78 小节，采用呈示部的主题和副部进行交替变换，使听众再次重温辉煌庄重的主部主题。主部主题在第 54-60 小节，是呈示部主题的再现部分，之后接入 3 小节简短的连接部，进入副部 64-77 小节，结束部为大提琴独奏的华彩乐段，主题旋律低沉庄重，音阶的音型走向为乐段增添华丽感，双音，和弦和连弓等技巧难点极为考验演奏者的基本功水平。

II 乐章：单三部曲式 g 小调

表格 1-3

一级曲式	呈示段	中段	再现段
小节	1-12	13-21	22-27

第二乐章为单三部曲式一共 27 小节，篇幅较为短小，是在单二部曲式的基础上，遵照对比再现原则发展而来的，曲调抒情优雅，古朴脱俗，如庭前看花般恣意闲适。呈示段 1-12 小节，主题由交响乐的弦乐组娓娓道来，随后大提琴在弦乐组的协奏下缓缓地奏出如诗般的优雅旋律，如情人的诉说般深情美好，惹人怜爱。中段 13-24 小节，持续呈示段的唯美抒情，又似乎多了一些遗憾般的深沉，仿佛在诉说，美好的过去也只是存在于回忆当中，而现在已不再拥有，此处的音乐引人深陷其中并为之动容。再现段为 22-27 小节，再现呈示段的主题后，引入一段技巧性极强的华彩作为第二乐章的结尾，留给听众无限的遐想。

III 乐章：回旋曲式 bB 大调

表格 1-4

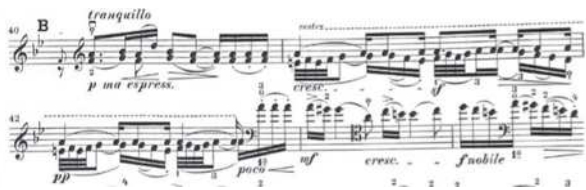
一级曲式	主部			插部			主部再现			华彩乐段
二级曲式	a	b	a'	a	b	c	a'	a	b	a'
小节	1-37			38-113			114-166			

第三乐章是回旋曲结构，B 大调降，音乐既保留传统的意大利民间音乐风格，又延续了意大利宫廷音乐绚丽辉煌的特点，共 246 个小节。主部 1-37 小节，是一个 ABA 的单三部曲式结构，前 2 小节由圆号和弦乐组奏出凯旋般的前奏部分，用来引出大提琴自然明快的主题，接下来的副部主题诙谐风趣，两个主题不断地进行交替变换，趣味盎然。插部 38-113 小节，由 4 个乐句组成。在 114 小节处乐曲进入第三部分主部的不完全再现，是一个三段体结构，这一部分更加突出强调了主部主题优雅庄重，明朗欢快的情绪，大提琴与交响乐声部相互呼应，引出全曲最精彩炫技的华彩乐段。

第二节 演奏技巧

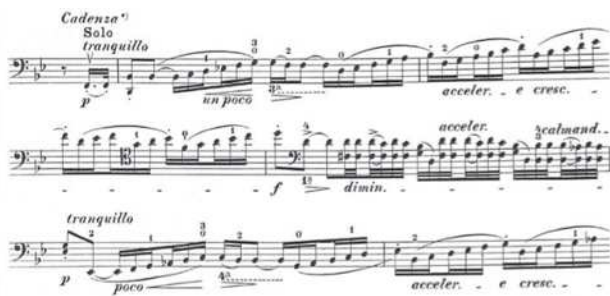
上一节对《降 B 大调大提琴协奏曲》进行了曲式分析，为了更好地演奏这首作品，这里将对一些演奏时需要注意的难点点进行深度剖析。

谱例 1:

《降 B 大调大提琴协奏曲》第一乐章，降 B 大调奏鸣曲式，典型的意大利宫廷风格，如谱例 1 所示，展开部运用一小段双音缓缓奏出，旋律唯美抒情，引人遐想。这里要求演奏者左手拇指同时按在 A、D 两根弦上，琴弦按实，弦上弓压力度适中，弓速稳定均匀，音乐表达由弱渐强再减弱，感受音乐的线条走向。之后大提琴声部进入复杂多变的分解琶音和半音音阶，要求演奏者声音准确，快速均匀并富有变化。

谱例 2:

如谱例 2 所示，这是第一乐章的尾声部分，也是大提琴的华彩乐章，大提琴独有的低沉迷人的音色，为段落增添了典雅庄重的气息，连续的音阶、双音、和弦、连弓使音乐更加华丽，也极为考验演奏者的基本功。演奏时需要注意左手的音准，减少换把的痕迹，节奏稳定准确，注意音乐线条的走向和气息的流动，将娴熟的技巧和音乐的歌唱性完美地结合在一起。

第二乐章为柔板，单三部曲式结构，篇幅较为短小，曲调古朴优雅，唯美抒情，要求演奏者将运弓和气息结合在一起，注意气息的控制，句尾不能拖沓，要自然干净的音色，体现乐段宁静自然，优雅闲适的特点。最后大提琴的华彩部分像是乐器的独唱一般，声音美妙动人，婉转动听，音乐富有歌唱性。

谱例 3:

第三乐章回旋曲式结构，插部 B 由 4 个乐句组成。大提琴声部与交响乐团互相配合，音乐诙谐幽默，生动形象。演奏时需要注意音符时值，运弓干脆利落。第二乐句旋律感极强，巧妙的转

调使乐曲增添了故事感，仿佛为某件事的到来做铺垫。演奏时需要演奏者注意变化音的进行，音准的把握，节奏的精确，跳音的处理要有音头又必须干脆短小，因此对演奏者右手运弓的控制要求很高。第二乐句，71-83 小节：作曲家在这个部分运用了连续紧凑的三连音以及分解和弦、琶音、连续的上升音阶，在充分炫耀了大提琴的演奏优势的同时增添了音乐的紧张气氛，将旋律推向高潮。处理时，左手手指高抬以提高音符的颗粒性，快速换把不留痕迹，右手三音一弓换弦时干净不蹭弦。第四乐句，84-113 小节：低音与高音的对话，跳音活泼紧凑，由弱到强的处理将乐曲继续推进，在这一部分中，作曲家突出强调了 10 度音程跳进，为全曲增添了戏剧性的因素和力度感，在乐队随后的几小节强奏的连接后又重现本乐段第一乐句。演奏时需注意音程的跳进，跳音顿弓的自然运用。最后是精妙绝伦的华彩乐段，这里加入了双音、三连音、六连音、拇指把位的运用，充分地展示了大提琴的优势，乐曲在极度的炫技中接近尾声。

结语

博凯里尼是十八世纪古典主义时期极为优秀的意大利作曲家，大提琴家。但他的贡献在音乐历史上却很少被提及，是一位为历史遗忘的天才。他对大提琴演奏技法进行了创新与拓展，运用双音、三连音、六连音，大幅度的跳音和拇指把位等手法，充分地发挥了大提琴的音色特点，极大地推动了这一时期独奏乐器的发展，对大提琴独奏音乐领域产生了无可替代的影响。本人通过大量阅读各类文献资料，使自己更深入地了解十八世纪的音乐背景以及博凯里尼的创作特点，有助于拓展专业理论知识，提升自身的演奏水平。

参考文献:

[1] 中国艺术教育大系总编委会，于润洋. 中国艺术教育大系：西方音乐通史 [M]. 上海音乐出版社，2022.

[2] 主编，王晔：西方音乐史 [M]. 上海音乐出版社出版，2020.

① 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750)，巴洛克时期的德国作曲家，被尊称为“西方近代音乐之父”，也是西方文化史上最重要的人物之一。

② 路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)，德国音乐家，维也纳古典乐派代表人物之一，被尊称为“乐圣”。

③ 参见 360 百科：协奏曲的词源及历史。

④ 意大利著名提琴制作家斯特拉瓦里，他改进的大提琴具有丰富的音乐表现力和更加强有力的声音，皮亚蒂、杜普雷、罗斯特罗波维奇和马友友等伟大的演奏家都拥有和演奏过。

⑤ 《大提琴》罗宾·斯托威尔 / 主编张蓓荔、孔维泽 / 译，人民音乐出版社，2009，第 17 页。

⑥ 参见 360 百科：路易吉·博凯里尼 (Luigi Boccherini)