

浅析贝多芬《悲怆》奏鸣曲第一乐章

□文 / 刘银燕

摘要:贝多芬是西方音乐史上最伟大的作曲家之一,他创作的32首钢琴奏鸣曲是世界钢琴文献中的瑰宝。其中第8首《悲怆》是贝多芬钢琴奏鸣曲中的一个风暴。在这首奏鸣曲中,海顿和莫扎特的影响已经完全消失。正是早期这首作品的成功,使他的声誉遍及整个欧洲,从而奠定了其作曲家的真正地位。本文主要详细讲解了这首乐曲在演奏中的技术难点。

关键词:贝多芬;悲怆;奏鸣曲。

一、钢琴奏鸣曲《悲怆》的创作背景

路德维希·凡·贝多芬1770年生于德国波恩,1827年在维也纳去世,德国著名作曲家,钢琴家,被后人尊称为“乐圣”。贝多芬的32首钢琴奏鸣曲是一部完整的巨大史诗,其中第8首《悲怆》是贝多芬钢琴奏鸣曲中的一个风暴。

贝多芬从1796年发表了第一首奏鸣曲开始,直到1800年,共创作了13首奏鸣曲。其中这一时期的《悲怆》奏鸣曲在贝多芬创作演奏中是一个重要阶段。在这首奏鸣曲中,海顿和莫扎特的影响已经完全消失。这首作品于1799年由维也纳的艾德社初次出版,是1799年贝多芬27岁的作品,题献给卡·冯·李斯诺夫斯基亲王。正是早期这首作品的成功,使他的声誉遍及整个欧洲,从而奠定了其作曲家的真正地位。

二、钢琴奏鸣曲《悲怆》第一乐章的演奏技巧

《悲怆》奏鸣曲第一乐章的结构为奏鸣曲式,共分为引子、呈示部、展开部、再现部、尾声五个部分。它是庄严的慢板转辉煌的快板,c小调,4/4拍子。它打破了传统奏鸣曲形式,在快板乐章前,创造性地加进了一个篇幅相当大的、悲壮的引子。

(一)引子(1—10)

引子是第一乐章的感情重心,后来它在展开部和尾声部中两次再现。引子最开始一个富于戏剧性的减七和弦,由强而突然转弱。给人以无尽的思索。就像是贝多芬重复着自己的信条:我活着,体验着,斗争着。引子包含两种矛盾的因素。一种是严峻的压力,用沉重的和弦表现出来;另一种是对光明的期望,用高音区柔和的八度旋律和节奏匀称的和弦伴奏表达出来。两种因素互相对照,反复较量,在力度上形成了强弱的对比,在音区上也是一高一低。在引子部分里,自我精神与现实压力所造就的矛盾冲突,伴随着痛苦的叹息与绝望,暗示着对自由未来的幻想和希望。

(二)呈示部(11—132或134)

在隆隆的低音下,第一主题好像从极为紧张的状态中通通般地迸发出来,音与音之间

是急速的推进,不让人有喘息的余地,表现了汹涌起伏、不可遏止的热情。呈示部有两个主题,第一主题C小调,奋发向上,激情汹涌的音流反映了人们向命运挑战的气势和与黑暗势力搏击的决心。第二主题be小调,活泼抒情的主题在低音区和高音区一唱一和,十分动听,非常有生气,四个音的短句非常均匀,没有重音,加装饰音的附点二分音符具有很强的歌唱性,衬托出旋律的美感,力度稍轻,与沉重的引子和激昂的第一主题有鲜明的对比。左手的伴奏部分节奏具有舞蹈性,充满生气,表现了人们对幸福的向往和对欢乐的遐想。

(三)展开部(135—194)

慢板引子(135—138)简练、紧凑、含有新的感情细节,又

回到引子的素材上。由慢板与快板部分组成,表现了残酷命运同激昂奋进的斗争精神的强烈冲突。作者以主部材料变化写成,中部加入左手简短曲调,右手八度震音下行,紧接着左右手连续不断地半音反向进行,仿佛掀起更为汹涌的反抗浪潮,音乐从低向高,从弱到强,把展示部的斗争情绪推向高潮。

(四)再现部(195—294)

再现部和呈示部基本上相似,但有几点重要区别需要重视,以便在演奏中充分体现出来:第一,在第二次重复搏击的主题时,出现了一个新的旋律因素,贝多芬把第一主题下半句的四个小节加以发展摸进。第二,贝多芬把再现部的副主题安排在f小调上,增加了新鲜感。第三,第一个结束主题在c小调上出现,回到主调。在后面八度反向进行中有刚毅的特点,整个再现部坚定有力,仿佛奏响了光明战胜黑暗的胜利凯歌。

(五)尾声(295—310)

又重新响起沉重的引子引导的动机,这里引用了慢板引子,但却发生了一个极大的质的变化。原来的沉重、威胁的和弦不见了,代之以绝对的静寂,休止符变成了非常有表现力的音乐,必须保持好内心的脉搏,造成一种此处无声胜惊雷的戏剧性效果,似在宣告恶势力的失败和崩溃,从第五小节,渐强的主题在左手雷鸣般的震音中再次响起,象征人们很快又投入到激烈的斗争中去,最后作者用五个ff很强力度的和弦结束了第一乐章,表现了人们一定要斗争到底的决心和斗争终于取得了伟大的胜利。

三、结论

从《悲怆》第一乐章的分析中看出,《悲怆》奏鸣曲确是一首不朽的杰作。它演绎了贝多芬充满激情的悲壮人生,彰显着他对生命的渴望、对英雄气概与悲壮情怀的向往。因此,演奏好《悲怆》奏鸣曲,利用各种技术手段,生动地再现出一个与恶运展开顽强斗争的英雄形象,这就成了每个钢琴家的神圣义务。

参考文献:

- [1] 赵桂珍.贝多芬与他的32首钢琴奏鸣曲[J].忻州师范学院学报(季刊),2004,20卷(3).
- [2] 郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲[M].厦门大学出版社,1994,9:P.127到P.148.
- [3] 李丹.试论贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》[J].美与时代,2004,7.
- [4] 刘晓婷.从《悲怆》看贝多芬早期浪漫主义风格的形成[J].福州师专学报(季刊),2001,21卷(1).

刘银燕:武汉大学国际软件学院研究生