

贝多芬钢琴奏鸣曲三个时期的比较研究

□文/高丽欣

摘要:贝多芬(1770—1827)古典时期伟大的音乐家。他创作的32首钢琴奏鸣曲,可分为早、中、晚三个时期,反映了他整个音乐创作生涯。本文对贝多芬各时期钢琴奏鸣曲代表作品的风格做了详细地描述和对比,从而找出贝多芬钢琴奏鸣曲所产生的深远影响及其价值和魅力。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;风格;价值;影响

路德维希·凡·贝多芬,古典音乐时期德国的伟大作曲家、钢琴家。出生于德国波恩,贝多芬的钢琴奏鸣曲的创作贯穿了贝多芬的一生,钢琴奏鸣曲在他的音乐创作中占有重要的地位,被誉为“新约”圣经。贝多芬共创作了32首钢琴奏鸣曲,但他的绝大作品都是在当时影响最大的音乐天堂——维也纳完成的。那里,给了他丰富的创作灵感。辉煌的成就铸造了一位永远伟大的音乐家在我们心中的形象,但也难以掩盖他曲折的一生。他的作品受着启蒙运动的影响,结构严谨,个性独特,鲜明,富有创造性。按作品产生年代的先后贝多芬钢琴奏鸣曲可划分为早、中、晚三个阶段。下面对贝多芬钢琴奏鸣曲三个时期的风格特征进行初步的比较:

一、早期(1792—1800年)

在这个时期贝多芬共创作了八首钢琴奏鸣曲,即第一首至第八首,这一时期的作品体现出贝多芬对海顿和莫扎特所创立规矩的遵循,但也显露贝多芬新路的轮廓。社会背景及历史文化的变迁,使维也纳古典乐派作曲家们的境遇、社会地位,思想以及所创作音乐风格也经历了一个从海顿没有深刻精神内涵的闲适,到莫扎特个人思想情感初步个性化表达的优美、秀丽和热情,再到贝多芬充满个人主观意志和自由、平等、博爱理想的崇高这样一个渐变的过程。

贝多芬在这个时期的钢琴奏鸣曲的创作中,有许多新的形式和新的探索,可以举出许多进行探索的例子。例如,f小调第一奏鸣曲:OP2-1。具有悲剧性的情绪。作品虽然节奏较为单调,小节间的区分也有些生硬,但已强烈地流露出贝多芬的创作欲和深刻地独创性。尤其是首尾两个乐章已明显地反映出贝多芬刚强的个性。这首作品与日后的《热情》一脉相承。A大调第二奏鸣曲:OP2-2。全曲被明朗的情绪所支配,贯穿青春的快乐和爽朗之美,充满着青年人希望和率真的感情。各乐章都用大调写成。在风格上更接近于古典交响曲。他第一次在钢琴奏鸣曲中使用了诙谐曲,虽然还不具有像中期作品中那样激烈的内容、永恒的幽默,但至少已明显地朝着这一方向走去。

二、中期(1800—1815年)

即第九首至第二十七首,这是贝多芬创作的旺盛时期。他逐步摆脱了海顿和莫扎特的影响,追求作品的英雄性和群众性,充满着激烈的矛盾和对比,这期间创作的奏鸣曲展现了作曲家多姿多彩的风格和形式,出现了不少赋予独创性的乐段,如“葬礼进行曲”等。在中期是贝多芬创作的旺盛和关键时期,他努力探索扩展奏鸣曲的表现力和套曲的结构功能,进行了多方面的创新和发展,因此他也形成了自己的风格特征。

从中期作品贝多芬的钢琴奏鸣曲《d小调(暴风雨)》Op.31No.2来看,是贝多芬32首钢琴奏鸣曲中争议最大的一首。无论从它的思想、内容,还是从它在贝多芬一生钢琴创作的地位都有各种不同的说法。在思想性方面,按照罗曼·罗兰

的看法:《暴风雨奏鸣曲》是“贝多芬在音乐中直接表达思想的最突出的例证之一”。“这是他,就是他本人!”罗曼·罗兰一针见血地指出。成熟时期的贝多芬艺术独具一格地表达了《暴风雨》中的对立性,这是“无法遏止的急流,粗犷的力量”和“高瞻远瞩思想的统治”之间的对立。这首奏鸣曲在构思上是美学和伦理学上的胜利,它摆脱了《月光》音乐发展中达到高峰时感情的动荡不安、心灵的苦难,它肯定了人民的因素,通过民间曲调与社会的悲欢相融合,难怪是列宁所喜爱的音乐作品之一。贝多芬的第31号三首钢琴奏鸣曲在所有钢琴奏鸣曲中是一个转折点,而且在他的整个音响化哲学体系中也是一个大的转折前的先兆和信号,正是这先兆和信号,预告了贝多芬的体系中出现了一个英雄的、革命的浪漫派的时期,向贝多芬心目中的新目标昂首挺进。

三、晚期(1815—1825年)

这一时期贝多芬创作了最后五首奏鸣曲,即第二十八首至第三十二首,他们是钢琴奏鸣曲的仙境,奏鸣曲式的曙光,这些作品具有某种力量和远见,预示着浪漫主义时代的来临。贝多芬晚期的五首奏鸣曲的每一乐章都可视作一首经典,他不断完善和发展奏鸣曲,使其完美地形成有生命的机体。在贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的作品风格中表现了他深沉、内省、诚挚、复杂的内心独白,感情色彩,思想内容越来越具有深刻的主观意识,表达了他的痛苦与希望、明朗与阴霾、动摇与坚定等复杂情感,以及从最自由的幻想走向最坚定的意志。他以抒情内省性取代了以往的英雄性,以抽象性和复杂性代替了以往作品的标题性。他的奏鸣曲曲式结构已经完全自由化了,摆脱了一切传统规则。即兴性、心理的探索、深刻的哲理性以及浪漫主义的艺术思维等是这时期作品的突出的特点。贝多芬最后五首钢琴奏鸣中最有代表性的当属1818年创作的《降B大调第二十九(锤子键琴)奏鸣》(Op.106)。

贝多芬的32首奏鸣曲所产生的影响是深远的,它所具有的价值和魅力在于均衡地反映了贝多芬整个音乐创作生涯的各个时期,体现了他一生所经历的漫长的音乐和精神之旅,并将一个时期的音乐形式在天才作曲家手中所能达到的高超的技巧和丰富的变化。贝多芬钢琴奏鸣曲的贡献在于发展和提高了现代钢琴音乐艺术的巨大表现力,是人类宝贵的文化财富,我们只有广泛地了解了贝多芬钢琴奏鸣曲的风格特征,才能更好地演奏贝多芬钢琴奏鸣曲,也更好地诠释贝多芬作品的灵魂。

贝多芬的钢琴奏鸣曲在他的音乐创作中具有非常重要的意义,其中贯穿着和他在交响乐创作中相似的一切原则和思想,甚至在形式创造上更自由和更多样化。所以我们只有广泛的了解他的其他作品和创作背景,才能更好的理解和演奏贝多芬钢琴奏鸣曲,更好的理解贝多芬。

高丽欣:哈尔滨师范大学音乐学院