

浅析贝多芬钢琴奏鸣曲的创新及意义

□文/刘洋

在钢琴艺术史上,贝多芬的地位与其在交响乐领域一样重要,他创作的32首钢琴奏鸣曲是钢琴艺术的高峰,也成为了每一位钢琴演奏者必弹的作品。这32首奏鸣曲几乎贯穿了贝多芬的一生(1795-1822),很像贝多芬的音乐自传,同时也完整的呈现了贝多芬创作天赋的发展过程。

1800年,在贝多芬30岁时,他出现了失聪的征兆,这32首奏鸣曲也随着贝多芬失聪的加剧而被划分为三个时期,这三个时期的钢琴奏鸣曲无论在音乐风格还是情感表达上都各不相同:

(一)1795年~1800年(Op. 2至Op. 22),这是贝多芬的创作早期,这些作品无论从曲式结构还是钢琴手段运用上都能看出巴赫、海顿、莫扎特和克莱门蒂对其创作的影响,不过贝多芬是个敢于尝试的人。他的早期奏鸣曲中有一半都用了四个乐章,这与古典主义钢琴奏鸣曲常用的三个乐章有所不同,这是他的一大创新。此外,以往奏鸣曲中小步舞曲的乐章都具有装饰性的宫廷味道,而贝多芬却喜欢用小快板和谐谑曲来代替小步舞曲,原有的趣味性大大降低,个性的表达和戏剧性逐渐增强,在贝多芬最初的几首奏鸣曲中就能感受到他的这种创新和变化,例如Op. 2中就显露了他的个性——朝气蓬勃、充满自信和勇往直前的精神。在早期作品中较为有名的就是Op. 13《c小调“悲怆”奏鸣曲》,当时贝多芬刚刚遭遇耳聋的威胁,对于一位音乐家来说,没有了听觉,就等于失去了整个世界,这首作品中的悲剧性引子就是他对于不公命运的质问。主题的对比和戏剧性发展,调性的大胆转换,乐章间材料的联系和呼应,都使得钢琴在力度、音色和歌唱性方面得以充分的发挥。而早期的最后一首作品,更是表现了贝多芬勇往直前,信心百倍的精神面貌,为早期奏鸣曲画下了句点。

(二)1800年~1814年(Op. 26至Op. 90)是其创作的成熟期和鼎盛期,在这一时期的创作中,贝多芬完全驾驭了键盘,所有钢琴的语汇都成了他揭示音乐内涵的手段。他更进一步摆脱了旧形式的束缚和传统手法的影响,从情感内容出发,对古典奏鸣曲式进行了更大胆的突破和创新,其中较为著名的作品有《“月光”奏鸣曲》(Op. 27),《“田园”奏鸣曲》(Op. 28),《“暴风雨”奏鸣曲》(Op. 31, No. 2),《“黎明”奏鸣曲》(Op. 53)和《“热情”奏鸣曲》(Op. 57)等。“热情”是贝多芬最满意,也是最喜欢的一首钢琴奏鸣曲,这也是他钢琴创作的顶峰之作。他运用了简洁的素材、精炼的手法将英雄性、悲剧性、抒情性、沉思、呐喊等各类情感交织表现并展开,极富戏剧性和哲理性,充分表现了贝多芬反抗暴政和权贵、追求全人类的光明与平等的思想。乐曲从头至尾都描写了英雄和黑暗邪恶势力之间的尖锐矛盾和激烈斗争,英雄在走向解决的漫长道路上不断探索,即使最后走向了死亡也仍旧不屈不挠,奋勇抗争,这正如贝多芬本人,作品中所描绘的巨大的热情和纯净的心灵也都是贝多

芬特质的写照。

(三)1816年~1822年(Op. 101、Op. 106、Op. 109、Op. 110、Op. 111)这是贝多芬创作的晚期,作品不多但个个都是精品,这一时期,贝多芬耳朵完全聋了,他和人们只有笔上的往来,因此而倍感孤独。身体上的病痛折磨,家庭烦恼和经济困难使他陷入深深地孤独和痛苦中,但他却凭着超人般的毅力坚持创作,始终没有丧失对人类大同社会理想的坚定信念,这种信念在其作品106和111中得以充分体现。但这时期作品大都不像之前的作品感情激烈、充满矛盾对比,而是逐渐走向了沉思,体现了他的自我思索和反省,人们在其晚期奏鸣曲中更多体验到的是超凡的宁静和精神的升华。这五首作品运用了赋格和变奏曲式也正说明其作品的内容从戏剧性的情感上升到沉思性的哲学。贝多芬晚期奏鸣曲中乐章之间的界限往往比较模糊,表明古典奏鸣曲式已经开始解体,而且贝多芬认为创作音乐是要表达自己的情感,音乐形式与手段都必须服从于此,这也与19世纪的浪漫潮流联系起来,使得其晚期作品走向更自由的浪漫主义风格,也预示着浪漫主义时代的来临。

贝多芬的32首钢琴奏鸣曲在钢琴艺术史中占有独一无二的地位。他的钢琴奏鸣曲是与其交响乐创作平行发展的,每一首交响乐都能在钢琴奏鸣曲中找到对应物,同时这些奏鸣曲也是他交响乐的缩影,有些甚至具有同样宏大的规模和深刻的乐思。二者交相呼应。

贝多芬通过大胆的音乐改革把其崇高的理想引入音乐,描绘了斗争和对至高无上的美的追求。贝多芬发展奏鸣曲的手法是多种多样的,复杂且具有创新性:贝多芬奏鸣曲的巨大价值之一在于它发展和提高了现代钢琴音乐的表现力,他在键盘上进行了大胆尝试,他所使用的音区范围、强弱对比、音色变化均大大超出了之前作曲家在奏鸣曲中的运用。他采用不同以往的调性对比手法,使得奏鸣曲有了更大的发展空间。并且根据表达的需要改变了乐章数量。另外作为乐章结束的尾声,贝多芬也将其发展成一种对前面音乐材料做进一步评述总结的段落,或者成为一个全新思想的表达,因而使尾声变得具有独立的意义,这与之前的奏鸣曲尾声的作用相比,是一个大胆尝试和革新。另外它还采用很多和旋作为旋律性乐句。在力度上也经常采用突然地渐弱来打断渐强的乐段,以此来获得音乐的紧张和听觉上的惊喜,使音乐的情感变化幅度大大增加,更好的增强了作品的戏剧效果。

贝多芬的钢琴奏鸣曲无论从情感内容表达和写作手法上都超越了在此之前的所有奏鸣曲,被人们奉为“圣经新约”,是人类宝贵文化财富的重要组成部分,在西方音乐史上占有极其重要的地位,

刘洋:哈尔滨师范大学音乐学院音乐教育系

