

贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲音乐特点刍议

□文/陈晓卉

摘要:贝多芬的一生创作32首钢琴奏鸣曲,而这32首钢琴奏鸣曲不仅成就了贝多芬这位伟大的音乐家,同时对人类的音乐事业做出了重要的贡献,贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲即钢琴奏鸣曲101、106、109、110、111,这五首钢琴奏鸣曲代表了贝多芬晚期的创作风格,对贝多芬后期五首钢琴奏鸣曲的研究有助于提高对贝多芬钢琴奏鸣曲风格的掌握,并增强演奏效果。本文在阐述贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲创作背景的基础上通过与贝多芬前期和中期的钢琴奏鸣曲创作风格比较对贝多芬在晚期钢琴奏鸣曲创作风格的变化进行了分析,并对贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的演奏特点做出了研究与探讨。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;特点

贝多芬是德国著名作曲家,同时他也是18世纪末成就最为辉煌的钢琴艺术家。作为维也纳古典乐派的代表人物,贝多芬一生创作了大量优秀的音乐作品,而其中在钢琴奏鸣曲上取得的成就仅次于他在交响乐方面的成就,他的钢琴奏鸣曲为音乐艺术的发展做出了巨大的贡献,其钢琴奏鸣曲的创作风格和演奏特点也具有独到之处。贝多芬一生创作历程分为早期、中期和晚期,在这三个不同的时期中贝多芬的创作风格和作品的演奏特点具有比较明显的差异。对贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲进行分析,更加有助于对其晚期钢琴奏鸣曲的创作风格以及演奏特点的掌握。

一、贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的创作背景

贝多芬创作的晚期是指1805年以后。维也纳会议对反拿破仑战争的胜利进行了庆祝,而后封建势力的复辟令欧洲的政局重新陷入动荡,而维也纳在维特涅的反动统治下,社会受到了严密的监视,而人民失去了言论的自由,音乐活动盛行的维也纳也逐渐的衰落下来。贝多芬处在当时的社会背景下,对政治的黑暗以及国家的状况逐渐失去了希望。而他的朋友金斯基亲王与李季诺夫斯基亲王相继去世,贝多芬自己处在一个“没有朋友的孤独世界”。于此同时贝多芬面临着比较麻烦的家庭问题,即与弟媳争夺侄子的监护权。难缠的官司也是贝多芬在晚期创作作品数量骤然减少的主要原因之一。而贝多芬的耳聋越加严重,这也影响了他在钢琴奏鸣曲方面的创作风格,因为他缺少了与人们的交流而增加了一些自己的思索。贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲就是在社会背景、家庭背景以及自身身体状况都不乐观的状况下产生的。因此,对贝多芬创作这五首奏鸣曲时的背景进行了解以及在创作过程中心理的揣摩将对更为细腻深刻地诠释其作品有很大的推动作用。

二、贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲创作的风格变化

在贝多芬后期钢琴奏鸣曲创作风格的研究过程中,需

要与其前期钢琴奏鸣曲创作风格以及中期创作风格做出比较,发现贝多芬在后期钢琴奏鸣曲创作中具有明显不同的风格特点。钢琴奏鸣曲是钢琴作品体裁中的一种套曲形式,在经历200多年的演变后形成了独特的结构,海顿、莫扎特时代的钢琴奏鸣曲一般由三到四个乐章组成,分别是快板、慢板、快板或者是快板、慢板、小步舞曲、快板,在演奏的速度上追求从快到慢再从慢到快的对比。

贝多芬的前期创作风格是指1801年以前,这个时期是贝多芬模仿和吸收的时期,在他22号作品以前的11个作品中以及作品26、27、28的曲式结构中可以看出的海顿和莫扎特的古典气息。随着贝多芬创作意识的成长,谐谑曲代替了小步舞曲,并且贝多芬钢琴奏鸣曲的创作目的不再局限于取悦观众,而是更加注重将自身的情感作为主导因素。所以在贝多芬的作品中,我们能够明显的体会到作者或欢乐或悲伤的感情。

在1802年到1815年之间是贝多芬创作的中期,在这个时期贝多芬增加了挣脱传统奏鸣曲形式束缚的意识,奏鸣曲形式上的组成开始完全由贝多芬的自由理念来决定。在这一时期内具有代表性的作品31中可以看出贝多芬的创作日臻成熟,同时对钢琴发展中的机械改进问题也做出了探索。

而贝多芬创作晚期的全部作品就是本文研究的五首钢琴奏鸣曲。从五首钢琴奏鸣曲的创作背景来看,贝多芬在这个阶段沉浸在痛苦之中,但是在音乐创作方面,贝多芬始终是一个英雄。从五首钢琴奏鸣曲来看,他的创作风格已经实现了完全的蜕变,即他的创作形式已经完全出自于他的意识支配而不再受一些传统规则的影响,钢琴奏鸣曲的结构形式也十分自由化。从贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲中可以看出贝多芬晚期的创作风格具有以下几个明显的特征:一是贝多芬在作品的创作中注入的主观意识和自身的

情感更加的深刻与明显,并且贝多芬一直在对创作形式上的独到之处做出努力的探索;二是浪漫主义思维、对心理的探索、即兴性质以及哲理性在作品中得到了体现;三是表现了复调的复杂化和和声的大胆化,尤其表现出了对更为复杂的技巧的兴趣。这些风格的变化几乎超出了钢琴演奏的局限性,而在对这些作品的演奏中也给演奏者形成了一定的挑战。

三、贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的演奏特点

贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲:作品 101 号,A 大调第二十八钢琴奏鸣曲、作品 106 号,降 B 大调第二十九钢琴奏鸣曲、作品 109 号,E 大调第三十钢琴奏鸣曲、作品 110 号,降 A 大调第三十一钢琴奏鸣曲,作品 111 号,C 小调第三十二钢琴奏鸣曲。这五首钢琴奏鸣曲都具有巨大的容量以及在某些方面具有同一性,所以被人们习惯性的称之为贝多芬晚年的“五大奏鸣曲”。在五大奏鸣曲的演奏中,由于贝多芬高难度演奏技术增加了钢琴奏鸣曲演奏效果的紧张感,但是同时也给演奏者带来了一定的难度,本文从演奏速度和演奏力度这两个方面对五大钢琴奏鸣曲的演奏特点进行了分析。

(一)演奏速度

在贝多芬创作的音乐中,演奏速度一直是贝多芬用来表现气氛和宣泄情感的主要手法,所以随着贝多芬创作的不断发展,对速度的要求也表现的越来越强烈,在五大奏鸣曲中只有作品 106 对节拍速度进行了标注,而其他作品因为没有进行标注所以在演奏速度上产生了很大的差异。而也正是因为作品 106 对节拍速度进行了标记,才产生了多年来在出现的关于对贝多芬作品 106 尤其是开端部分的速度质疑,同时也是作品 106 难以演奏的重要原因之一。作品 106 中明确表示节拍速度为每分钟 138 个二分音符,而在实际演奏中,这种极快的速率很难得以完成,即使是著名的德国钢琴家施纳贝尔在演奏中也只能达到 132,虽然这样的演奏违反了贝多芬的速度要求,可能会对作品 106 开端的音乐性质产生歪曲,但是在作品 106 的演奏中一般仍旧进行减速处理,往往控制在 $2/2 = 120$ 左右。

(二)演奏力度

贝多芬在音乐创作中对力度的标记倾向极端化,主要表现为对力度的标记多而且力度的强弱存在明显的反差。在许多人的意识中,贝多芬因为对强音的偏爱而使音乐表现的更加有力磅礴,而事实上弱音在贝多芬的音乐创作中具有很高的地位。强音一般用 f 和 ff 表示,弱音则用 p 和 pp 来表示,从五大奏鸣曲开端和末尾的强弱音比较中可以

发现贝多芬对强音和弱音的使用:在作品 101 开端为 p ,末尾为 ff ;在作品 106 中,开端为 ff ,末尾为 ff ;在作品 109 中,开端为 p ,末尾为 pp ;在作品 110 中,开端为 p ,末尾为 ff ,在作品 111 中,开端为 f ,末尾为 pp 。由此可见贝多芬对弱音的使用比例还是比较大的,而在作品 106 中贝多芬将弱音扩展到一个新层次,在作品 106 结尾处出现了 ppp 与 ff 的大反差对比,在第三章末尾处同样出现了 ppp ,所以在弹奏贝多芬五大钢琴奏鸣曲的过程中,要注意对力度范围的把控即 ppp 与 f 之间。同时,五大钢琴奏鸣曲的力度特点还表现在贝多芬运用了更长的渐强和渐弱,如作品 101 第一乐章的 46 至 49 小节,贝多芬对力度反差以及大段渐强渐弱的使用是为了在音乐中能更好地表现出微妙的感受,所以在演奏过程中要对音乐的思想进行进一步的把控,这样对音乐的演奏会有很大的帮助。

四、结语

贝多芬晚期的创作风格受到了所处的社会背景、生活背景以及身体状况的影响,同时作品的演奏特点在其创作前期与中期也表现出了很大的差异,但也正是在如此痛苦的阶段,尤其是在与病魔和死亡斗争的过程中,贝多芬能够完成堪称伟大的五大钢琴奏鸣曲,这正是贝多芬被称为伟人的最好理由。

参考文献:

- [1] 马雯. 贝多芬钢琴与大提琴奏鸣曲[M]. 北京:中央音乐学院出版社. 2010,(11).
- [2] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门:厦门大学出版社. 2010,(03).
- [3] (奥)卡尔·车尔尼著,(奥)保尔·巴杜拉-斯科达注释,张弈明译. 贝多芬钢琴作品的正确演释[M]. 上海:上海音乐出版社. 2007,(04).
- [4] 林苗. 贝多芬钢琴奏鸣曲“英雄性”情感特征表现手法的独创性[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版). 2011,(07).
- [5] 张谊. 从人文角度探寻贝多芬晚期精神境界[J]. 贵阳学院学报(社会科学版). 2011,(06).
- [6] 武晓亮. 论贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的“自由美”[J]. 齐鲁艺苑, 2007,(02).
- [7] 李康燕. 贝多芬晚期钢琴奏鸣曲初探[J]. 美与时代, 2005,(01).

陈晓卉:福州大学至诚学院