

浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》 第三乐章的创作技法

□文/孙永健

摘要:贝多芬被称为“乐圣”,他创作的钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位,是人类宝贵文化财富的重要组成部分。其中,第八首钢琴奏鸣曲《悲怆》就是一个典型代表作。本文将从曲式结构、和声布局、调式调性、复调技法等方面对此作品的第三乐章进行研究和分析,力求更好地理解这首作品。

关键词:作曲技法;曲式结构;和声;调式调性;复调技法

路德维希·凡·贝多芬(Ludwig van Beethoven,1770.12.16—1827.03.26),男,德国作曲家、钢琴家、指挥家。维也纳古典乐派代表人物之一。他集古典音乐之大成,同时开浪漫音乐之先河,是德国最伟大的音乐家、作曲家、钢琴家、指挥家,维也纳古典乐派代表人物之一,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用。贝多芬的音乐是古典主义音乐通向浪漫主义音乐的一座桥梁,不仅继承了海顿和莫扎特的传统,又在此基础上大胆突破、创新对19世纪欧洲音乐有着巨大而深远的意义。他突破传统结构过于工整的对称,采用富于变化的形式,具有一定的浪漫主义风格,却依然兼顾到作品结构的均衡;对常规的曲式结构进行了扩展。创造了一种“大型变奏曲”,这种曲式放弃了古典变奏曲的装饰性变奏原则,采用多变的手法,对主题的精神进行了深刻挖掘,保留旋律线,变化节奏;从旋律片断中展开新的乐思。

c小调第八钢琴奏鸣曲《悲怆》是德国作曲家贝多芬作品的第13号,作品献赠给他的赞助人与仰慕者利赫诺夫斯基王子。本曲是贝多芬早期钢琴奏鸣曲之顶峰的杰作,也是因其第三乐章戏剧性的优美旋律而为世人所熟悉的作品,更是许多钢琴学者爱不释手的曲目。

曲式结构分析

贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》第三乐章实质上是贝多芬钢琴奏鸣曲中第一个有机地使回旋曲式特点和戏剧性结合的终曲。此曲的音乐十分亲切,具有浓郁的歌唱性,主题每次出现都有变化,都有新鲜感,荡漾着一股情趣。曲中交替着着急的情绪和安慰般的气氛。音乐上它不断扩充,节奏多样、优美、轻巧,具有温柔的、室内乐性的、声音不响亮的特点。

(一) 结构框架分析

全曲共210小节。其中:

呈示部共78小节,c小调。主部主题前17小节。(1-8)小节为起承转合结构的乐段,(9-17)小节以变化重复的形式进行补充终止,补充结构内部自带扩充成份。连接由两部分组成,而调式以换调的形式由f小调换至降E大调,这两部分都是由属2-主6的不完满终止之后进行了补充终止构成,从而对调性做了短暂的肯定。副部主题分两个部分,第一部分在D-T上连续进行巩固了降E大调的调性;第二部分转为第一部分的属调降B大调,经过两小节的模进之后又回到降E大调,其材料为第一部分的平行再起,有变化发展。连接有三部性,其中第一部分材料由卡农对位技法写作而成,第二部分由高八度变化重复一次的对比材料构成,第三部分是第一部分的变化重复,56小节开始进入c小调的属和弦,为主部的再现作调性准备。主部再现为完全再现。

展开部从79小节新材料的出现开始在降A大调上,具有三声中部的性质,根据材料的变化可分为三部分。其中

第一部分是4小节为单位进行的变化重复材料;第二部分具有连接性质,运用了卡农、模进等手法为第一和第三部分的进行搭建了过度桥梁;第三部分是第一部分的动力再现,其动机移到低音声部,准备过渡至连接。连接回到了c小调,其材料以2小节为单位,连续两次高八度重复,113小节新材料以模进的手法进入,到117小节低音为主调的属持续音,为主部的再现作了调性准备,其片段性、准备性充分体现了展开部不稳定的特点。

再现部从121小节开始在主调c小调上,主部材料的再现为没有补充终止的再现。之后,连接运用主部材料以2小节为单位进行转调模进,体现了连接部分调性不稳的特点。副部材料为变化再现,在主调的同主音调C大调上,体现了奏鸣曲式的调性回归原则。连接也是主部连接中的变化再现。第一部分运用卡农主答属、属答主的手法;第二部分为动力再现,166小节以4拍长音的半音下行行为尾声中主部的再现作准备。主部主题再现为变化减缩再现。

尾声以新材料的引入为特征,综合回顾了主部主题、副部主题、连接等音乐材料,至203小节进行了最后总结性的收拢,最后完满终止于c小调的主和弦。

(二) 内部结构分析

该作品大量运用了综合、分解和重复等结构发展手法。例如:

1. 综合:第(37-40)小节

其结构为1+1+2:前面两个小节是分解,发展到39小节结构趋于综合,其材料是来自前两小节的整合。

2. 分解:第(158-170)小节

这几小节从整体材料开始,165小节进入分解。其结构为:5+1+1+1+1+1+1+1+1,分解材料长达八小节,这八小节的材料均来自之前五小节。

3. 重复

从曲式结构上看,该作品为回旋奏鸣曲式,重复有着得

天独厚的优势,四次主题材料的重复对作品起到了巩固根基的作用。

和声及调式调性分析

《悲怆》奏鸣曲第三乐章以c小调为主要调性。

乐曲开始便通过D—t的进行呈示调性为c小调,(7—8)小节以K64—D7—t的连续进行加固了调性。紧接着在(12—16)小节引入新材料,乐曲继续向前发展,最后结束在c小调的主和弦上。连接前4小节以D2—t6的进行进入f小调,D—t的进行紧跟其后巩固了调性,相同的和声结构由转调模进入降E大调。副部延续连接的降E大调的调性,32小节进入降B大调,3小节之后模进入降E大调。连接延续副部降E大调的调性,56小节由半音下行进入c小调,为主部的调性再现作准备。主部再现为c小调。

展开部运用了倒影的手法,第二次重复时运用切分倒影的节奏。从99小节开始旋律进入高音声部,低音声部是音阶式的进行,再现了展开部的动机材料,并在107小节半终止在降A大调的属和弦上。该半终止连续14小节的发展形成连接,同时调性也转到c小调上。

再现部为变化再现,其中副部再现在C大调上,体现了奏鸣曲式的调性服从原则。连接部分延续了副部的调性,直到158小节返回c小调。

至181小节全曲进入尾声,作者通过一个省略三音的属七和弦正格终止结束在c小调上。其后,从182小节开始引入新材料,因此将此段定义为尾声。202小节通过六和弦转到降A大调来呼应主题动机,体现了全曲主题的首尾呼应,最后经过增4和弦D—t的进行回归了调性,完满终止在c小调的主和弦。

复调技法的分析

此曲多次运用复调对位技术。

(一) 重复

乐曲的进行过程中,将一个动机或一个主题作为基本元素原样重复,或按照一定的比例扩充、减缩,称为重复。重复对主题的渲染与乐思的发展有极为关键的作用。

如乐曲的主题(1—17)小节。该主题在整个乐章中共出现四次。第一次以主题的呈示形式出现,第二次是主题的原样重复(第62—78小节),第三次是主题的减缩重复(第121—128小节),第四次亦是主题的减缩重复(第171—178小节)。四次主题的呈现意义各有不同。

第一次和第二次主题的呈现完全相同,均以若起小节开始,在乐曲激扬的主题中隐藏着阴郁,隐含着作者因耳疾表现出的不安。第三次主题是九小节的减缩重复,并且在重复之末,还以分解和弦的形式将乐曲送入C大调,而情绪随着主题的一次次重复不断走向高峰,表现出作者不羁与无畏的个性。第四次主题是唯一没有弱起小节的重复,作者直接以c小调主和弦开始,放弃了弱起小节的隐晦,给人出乎意料却又在情理之中的新鲜感,体现出作者伟大的人格魅力。

这四次重复所表现的情绪一次比一次强烈,对全曲气氛的烘托起着决定性的作用。此曲以主题四次重复为骨架,副部发展为血脉,塑造了完美的篇章。

(二) 模进

模进是指在不同的音高上重复作品中的主题或其它乐句,是推动音乐作品发展的有效手段。

例如:第(134—137)小节

这是一个清晰的模进片段,其中的和弦功能都是严格的映射关系。

全曲分析如下:

呈示部中第一次复调技术的应用是第(4—8)小节主部主题的第三和第四乐句处运用了两次模进手法;第二次复调技术的应用是(18—25)小节的调性模进,由f小调向下模进大二度换调至降E大调;第三次复调技术的应用是29小节声部的单对位、复调模仿技术;第四次复调技术的应用是第(37—38)小节卡农模仿技术的应用;第五次复调技术的应用是(37—39)小节的卡农模仿;第六次复调技术的应用是第(51—56)小节的卡农模仿、旋律第八度重复等。

展开部中第一次复调技术的应用是(87—94)小节旋律的高八度变化重复;第二次复调技术的应用是(103—105)小节,旋律在低音声部的移调模进;第三次复调技术的应用是(107—113)小节以2小节为单位,旋律两次高八度重复;第四次复调技术的应用是(113—116)小节,以一小节为单位的旋律的模进等。

再现部中第一次复调技术的应用是(124—128)小节主部主题中的模进手法,与呈示部相同;第二次复调技术的应用是138小节中的复调模仿,同呈示部;第三次复调技术的应用(143—148)小节的卡农模仿,同呈示部;是第四次复调技术的应用是(154—167)小节旋律的第八度模仿、模进等手法;第五次复调技术的应用是(174—177)小节的模进。

尾声综合了呈示部、展开部、再现部中的音乐材料与复调技术,如(182—184)小节和(186—188)小节的重复与模进、(193—198)小节的旋律的重复与模进和(202—206)小节旋律的高八度重复等。

结语

贝多芬的音乐集古典主义音乐之大成,开浪漫主义音乐之先河,是古典主义音乐通向浪漫主义音乐的一座桥梁。他不仅继承了海顿和莫扎特的传统,又在此基础上大胆突破、创新,成为浪漫主义音乐的先行者,对19世纪欧洲音乐有着巨大而深远的意义。从以上分析我们可以看出,无论是曲式结构、和声及调式调性还是复调技法的运用,《悲怆》奏鸣曲第三乐章都不愧为一首不朽的杰作。

参考文献:

- [1] 郑兴三.《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》[M]. 厦门大学出版社,1994.
- [2] 斯波索宾等.《和声学教程》[M]. 人民音乐出版社,2000.
- [3] 桑桐.《和声理论及应用》[M]. 上海音乐出版社,1998.
- [4] 于苏贤.《复调音乐教程》[M]. 人民音乐出版社,2001.
- [5] 吴祖强.《曲式与作品分析》[M]. 人民音乐出版社,2003.
- [6] 于润洋.《西方音乐通史》[M]. 上海音乐出版社,2001.
- [7] 苏克里木辽夫.《论析贝多芬钢琴奏鸣曲》[M]. 上海音乐出版社,1989.
- [8] 徐彬.浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》[J]. 音乐生活,2007,(02).

孙永健;安阳师范学院音乐学院