

谈贝多芬钢琴奏鸣曲《暴风雨》的学习与感受

王佳瑶

(哈尔滨师范大学, 黑龙江 哈尔滨 150000)

【摘要】贝多芬是古典主义时期的音乐家。是一位集古典乐派之大成,开浪漫乐派之先河的音乐家,其钢琴作品《暴风雨》则是三十二首钢琴奏鸣曲中最重要的作品,它具有丰富的内涵和独特的曲式特点,也是贝多芬著名的标题音乐的代表。作品是受当时的启蒙运动和狂飙运动的背景下所创作的,体现出自由、博爱、个性的理想主义情感,作品的风格越来越向着民主化的方向发展,此作品是贝多芬被耳疾折磨和身心受到严重打击时所创作的,其创作出的热情情感对比充满激情和悲愤的情绪则又体现出贝多芬是一位极具其人格魅力的音乐家。文章将对《暴风雨》创作特点,音乐表现及其曲式分析及技术上的处理,加以诠释。

【关键词】贝多芬;《暴风雨》;创作背景;曲式特点

贝多芬(路德维希·冯·贝多芬)1770~1827年,德国作曲家,他在西方音乐史上的画卷中独领风骚,由海顿和莫扎特创立并发展起来的维也纳古典音乐的形式与风格,在贝多芬的手里被极大地扩充和发展,他将18世纪与19世纪的古典主义与浪漫主义连接起来,将时代与理想融合于自己的音乐艺术中。

一、《暴风雨》创作的社会背景

当时的德国在思想领域里掀起了启蒙运动,提出了自由、平等、博爱的口号,呼吁宗教宽容和人类博爱。在文化领域里,爆发了德国狂飙运动,主张追求自然天性和本能,向着世俗化、民众化发展。在音乐风格上分为:洛可可风格、华丽风格、情感风格。因此正因为当时的社会注重个人性格的情感表达,所以在当时贝多芬充分地在这种背景之下创作了《暴风雨》,这也是一种前所未有的力量,生气勃勃的气势,热烈的情感和对比强烈的气势。

二、《暴风雨》的创作特点与曲式分析

《暴风雨》是莎士比亚的著名戏剧,为后世西方音乐提供了一个灵感来源,许多作曲家据此写出歌剧,配乐和交响诗之类,至于贝多芬第十七号奏鸣曲同莎士比亚有何想干,曾对贝多芬做过管家的安·辛德勒在其所著贝多芬传记中透露说,有一回他问贝多芬这首奏鸣曲的内容是什么,贝多芬回答是要他去读莎士比亚的《暴风雨》,这就是贝多芬的特点创作“自由”“个性”。作品于1802年创作,作品普遍地宏大而具有“英雄性”,体现出革命年代“聚集在一起的成千上万的人的数量、呼吸和眼光”(罗曼·罗兰语)和征服命运,向往民主自由的理想主义激情,创作出了具有热情强烈对比的一些悲愤情绪,具有鲜明的强弱对比和速度快慢的对比,这正是贝多芬风格最典型的体现,充分表达了当时德国的流行风格。

《暴风雨》作品 OP31NO2,全曲共三个乐章,第一乐章为奏鸣曲式,乐曲中对比原则极为突出(结构对比、主题对比、力度对比、音色对比)强调更加简洁的和声风格,同时作曲家把自己的内心感受及其社会背景都淋漓尽致地运用于作品中,充满了戏剧性。

(1)第一乐章 d 小调 4/4 拍子,奏鸣曲式广板——快板。

呈示部(1~90小节)

展开部(97~146小节)

(2)第二乐章,将 B 大调,慢板 3/4 拍 没有展开部的不完整奏鸣曲式。

呈示部(1~42小节)

连接部(18~30小节)

再现部(43~105)

(3)第三乐章, d 小调小快板(终曲) 3/8 拍,奏鸣曲式。

呈示部(1~90小节)

再现部(215~318)

贝多芬就如同中国古代苏轼的故事一样,宋人的笔记中记载过苏轼与佛印交往的故事。苏轼是个大才子佛印是个高僧,两人

经常一起参禅,打坐。佛印老师,老被苏轼欺负。苏轼有时候占了便宜很高兴,回家就喜欢跟他那个才女妹妹说。

两人又在一起打坐。

苏轼问:你看看我像什么啊?

佛印说:我看你像尊佛。

苏轼听后大笑,对佛印说:你知道我看你坐在那像什么么?

就活像一堆牛粪。这一次,好像佛印又吃哑巴亏了。苏轼回家就对妹妹面前炫耀这件事。妹妹冷笑一下哥哥说,“就你这个领悟还参禅呢,你知道参禅人都讲究什么么?是见心见性,你心中有眼就有。佛印说看你像尊佛,那说明他心中有佛,你说佛印像牛粪,想想你心里是什么吧!”“从某种意义上说,一个人心中有什么,他看到的就是什么”(于丹语)。

贝多芬就如同苏轼的小故事一样,由于贝多芬本人很内向,所以在他眼中看到的大多是一种黑暗,一种苦涩,社会是黑暗的,人生是黑暗的,一切一切都是黑暗的,所以在贝多芬的作品中多数是黑暗的和矛盾的,同时也代表着一种革命性的音乐。《暴风雨》正是贝多芬内在性格的典型代表,作品犹如平静的花园中隐藏的一头老虎,它的兽性它的猛烈可能随时会爆发一样,在作品中的音符及其强弱对比是十分强烈的,就如同猛烈的老虎一样。琶音、连音、十六分音符、附点音符等等,在作品中时常可见,有的是平快有的是沉重,在音乐中形成了强烈的对比,也是一种抗争,也代表着贝多芬内心对美好生活,国家和平的一种渴望。在《暴风雨》中长出出现 legato(连奏) piao(一开始弱) crescendo(渐强) forte(强)在这些音乐术语中足可以见到音乐的运用,既猛烈又平静,又带着激情。作品中的轻盈飘逸,犹如梦境,似鸟儿在飞翔,似大海一样波澜壮阔,三连音在作品中常常被运用,三连音的伴奏平稳而有动感,与低音高音旋律相呼应,同时作品中都是衬托着主旋律,触键的声音要非常的干净利落,似坚强的脚步一样干净而又优雅,音乐中广板散板的对比,大篇幅的强的长句表现出贝多芬的倔强和勇敢,同时也有着一种压力,紧迫感。同时作品中的乐句乐段乐章都非常的明确,在演奏中不仅要注意作品的深层含义,同时也要针对乐曲本身,用自己的心理语言来加以诠释,要有自己的理解,自己的感受,要有清醒的头脑,不断总结,保持身心统一。要保证做到在演奏出贝多芬的音乐特点和曲式风格,贝多芬的作品风格是世界上独一无二的,是极具代表的,所以演奏《暴风雨》要极其地注意他当时的感受和自己的感受。

参考文献

[1] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门:厦门大学出版社, 1994.

[2] 王盛昌,李保彤. 中外名曲赏析[M]. 太原:山西教育出版社, 2005.