

关于贝多芬《悲怆》《月光》《暴风雨》 三首钢琴奏鸣曲的分析

王金哲

(西安音乐学院, 陕西 西安 710000)

【摘要】贝多芬是世界著名的音乐家, 其钢琴奏鸣曲一直影响着世界音乐的发展与前进, 也体现了贝多芬在钢琴创造上的才华。贝多芬钢琴奏鸣曲对世界钢琴乐曲风格有着极大的影响, 从《悲怆》到《月光》《暴风雨》, 这三首钢琴奏鸣曲代表了贝多芬钢琴时代的巅峰, 也为音乐风格带来了革命性的影响。

【关键词】贝多芬; 钢琴奏鸣曲; 钢琴艺术

贝多芬钢琴奏鸣曲代表了音乐历史发展的核心成果, 是时代凝聚的净化, 充分体现出亨德尔、巴顿、海顿、莫扎特等音乐风格的优点, 并且结合钢琴作品中的英雄性、哲理性、风俗性、抒情性, 创造出符合自身特性的音乐风格。贝多芬作品具有极其鲜明的特点, 而且可以表现出更加强烈的时代特点, 即表现出古典音乐美感, 也表现出浪漫主义情感, 代表了古典音乐向浪漫主义过渡的桥梁, 是世纪交替阶段诞生的音乐丰碑, 对世界音乐发展带来了深远的影响。

一、《悲怆》

贝多芬作品中充满哲理与斗争, 这些音乐作品上的特点就是由哲理性曲式的内容决定的。交响乐与奏鸣曲都可以表现出音乐作品的斗争性, 而奏鸣曲无疑更能突出作品的斗争性, 这些矛盾冲突在奏鸣曲展开部得以表现。奏鸣曲中间阶段为展开部, 它代表了作曲家如何发挥出丰富的乐思, 从某种程度上来说, 可以通过展开部表现出音乐作品中不同角色的性格差异。将展开部转化为严密的逻辑推理, 通过缜密仔细的方法充分阐述最初的音乐主题, 通过改变展开部中的重音与节拍, 调整音乐整体感觉。贝多芬将旋律点或正规结构进行一定改变, 将标准乐句长度进行合理的压缩或扩展, 为常规段落增添更多特点。在《悲怆》的第八阶段, 从第一乐章就体现出展开部的不同, 最初为慢板引子, 由g小调起始, 之后通过VII级减七和弦转换同音异名, 将乐章转变为e小调。在乐章的139小节乐章转回快板, 采取主题与引子进行动机发展, 取消引子开始的附点节奏。通过改变节奏与分裂段落的方式, 在引子发展动机中刻画出命运带来的残酷威胁, 在坚定的上行旋律中突出引子哀求音调, 两者形成非常鲜明的对比。反复出现的模进会给人留下深刻印象, 这种手法是主题发展最常用的方法, 通过该方法提高调性转换的灵活性, 将材料运用的更加彻底, 也充分展现出贝多芬音乐的独特发展方法。

二、《月光》

《月光》在1801年被创造出来, 该曲的名称是德国诗人在欣赏乐曲的过程中, 联想到瑞士流森湖的月光, 在欣赏乐曲的过程中, 有如湖面荡漾的小船, 由此得出《月光》的标题。《月光》第一乐章采取持续慢板, 通过升c小调搭配2/2牌子, 采取三部曲形式。该乐章可以表达出极其丰富的情感, 既包括了柔情, 也包括了悲伤的吟诵。虽然主题、伴奏、力度没有发生较大变化, 但是通过音区、节奏、和声变化, 可以将作者的心绪更加细腻地表达出来。《月光》奏鸣曲代表了贝多芬创造音乐作曲的最初构思, 作品中蕴含如梦一般的形式, 通过钢琴音响共鸣影响了百年后的德彪西印象乐派。乐曲开始后, 通过连续的三连音创造音乐幻想, 在四小节后, 由中音区引出第一主题, 充分表现了乐曲的细致、沉静、忧郁。在第一段B大调表现出第二主题, 第一主题在中间部开始, 通过三连音导向高音区, 表达出乐曲中急躁的情绪。在乐曲进入第三段后, 平静的乐曲流出第一主题, 而第二主题通过升c小调再现, 之后通过低音奏出动机尾奏, 最终缓缓消失结束乐章。第二乐章采取小快板、降D大调、3/4拍子, 乐章较小, 但是在作品整体中起到了突出乐章希望的效果。通过轻快的演奏方式, 将第一乐章与第三乐章完美衔接在一起。第一段通过连奏与断奏来突显主题,

之后通过变奏重复, 中部保持为降D大调, 在52小节结束后第一段重现, 该乐章可以给人带来瞬息微小的感觉。第三乐章以急板、升c小调、4/4拍子为主, 奏鸣曲在调性与前乐章相连, 但是却表达出完全不同的情感。第一主题表现出无法抑制、沸腾的热情, 乐章具有极强的煽动性, 好似激烈的狂怒, 也似连续的跳脚声。第二主题接近心底发出的申诉, 在临近尾声时采取连续八分音符, 通过有力的节奏, 表现出更加坚定的意志与热烈的情感。在结束展开部后, 内心表现出更加强烈的激动, 在热情达到极限后, 突然沉寂, 但是沸腾的心情久久无法平息。

三、《暴风雨》

《暴风雨》的名称来自莎士比亚小说, 贝多芬在钢琴奏鸣曲中得到了一次又一次升华。在演奏奏鸣曲时, 通过高超的钢琴演奏技术与音乐灵魂相结合, 使作品的形式与内容完美结合在一起, 真正表现出作品的内涵。《暴风雨》是贝多芬作品中直接表达主题的主要作品之一, 它与贝多芬波澜壮阔的一生相符合, 充分表达出作品热情有如暴风雨一般的程度。奏鸣曲通过幻想意境表达出第一乐章, 表现形式与以往的表现形式有很大差别。将暴风雨即将到来的激动心情完全表达出来, 通过不同层次的交织来突出冲突与进展, 使作品更加清新、风趣, 主题通过d小调属音开始, 并且搭配琶音与缓板, 在a音后开始数拍子。广板充分展示出沉思与恳求的感觉, 慢板突出不安定的感觉, 在快板开始后, 气氛逐渐增强, 最终形成激动的音乐氛围。在该阶段旋律音起到命令的效果, 虽然单纯但是有如雷鸣般雄壮。41小节在a小调中表现出主题, 该阶段的乐句十分活跃, 充分表达出作品中存在的激动情绪。在55小节通过强有力的弹奏方式, 使乐章充满英雄气魄。在69小节由左手八分音符作为经过句, 在弱音开始后逐渐增强, 在75小节表现出激动, 该阶段需要表现出音乐主题。在97小节的展开部与呈示部是旋律对比与冲突阶段的高潮, 它不仅提升了作品的戏剧性, 也代表了乐章的中心高潮部分。147小节主要负责发展展开部, 将乐章向优美的歌唱化发展, 使人获得更加新颖的音乐体验。最后10小节通过踏板, 营造出远方雷鸣逐渐缓慢的效果, 渐渐远去的雷鸣, 给人带来悲哀而又深刻的效果。

四、结语

贝多芬的作曲速度并不快, 每一次音乐创作都代表了长时间的思考, 每首音乐作品都代表了贝多芬长时间的思考, 不满意的初稿都被废弃, 只有最满意的作品才能保留下来。贝多芬作品使钢琴曲脱离了室内的局限, 而且为19世纪音乐发展做出了极大的贡献, 为现代音乐发展带来前进的方向。

参考文献

- [1] 杨儒怀. 音乐的分析与创作 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2012.
- [2] 申克. 音乐分析理论概要 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2013.
- [3] 杨儒怀. 论边缘曲式——音乐分析论文集 [M]. 北京: 中国文联出版社, 2013.