

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都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。反复出现的摸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,在四小节中,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巨大的贡献,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.