

贝多芬《月光奏鸣曲》浅析

广东 广州 ● 丁 妮

摘要:路德维希·凡·贝多芬是18世纪下半叶以来德国最伟大的音乐家、维也纳古典乐派代表人物之一,其艺术创作中的三十二首钢琴奏鸣曲是艺术中的精品,也是世界钢琴文献的瑰宝,其中最为闻名的非《月光奏鸣曲》莫属。本文着重分析了这部作品标题的意义、创作背景,以及对浪漫主义乐派的影响,力图使读者从多角度了解贝多芬及其《月光奏鸣曲》。

关键词:贝多芬;月光奏鸣曲;影响

路德维希·凡·贝多芬(1770—1827)是18世纪下半叶以来最伟大的德国音乐家、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,被世人尊为“乐圣”。

一、贝多芬生平及其在世界音乐史上的地位

1770年12月16日,贝多芬诞生于德国波恩。母亲是一名心地善良、性情温顺的女仆;父亲则是宫廷唱诗班的高男音歌手,整日嗜酒如命,碌碌无为。艰辛的生活剥夺了他上学的权利,使其很早就走上了以音乐谋生的道路,也成就了他坚毅倔强的性格。贝多芬于1800年4月首次举行了作品音乐会,并获得了成功,确立了其作曲家的地位。然而,他却发现自己的听力正逐渐衰退,面临耳聋的威胁。对于一个音乐家来说,还有什么比失聪更可怕呢?!贝多芬想起他要写的一切音乐,“我的生活的确十分悲惨……我将扼住命运的喉咙,它绝不会使我屈服。”对艺术与生活的爱,使他战胜了他个人的苦痛和绝望——苦难变成了他创作的力量源泉。

贝多芬集古典主义之大成,开浪漫主义之先河。他的创作牢牢扎根于古典传统,具有音乐逻辑感、结构均匀感和宏伟的音乐气概。由于失聪的心路历程和社会变革的要求以及自身的才能,他大大发展和改变了古典音乐,成为浪漫乐派的源头。作品中原有的贵族式典雅消失了,取而代之的是强烈的热情与波涛汹涌的情感,使音乐从古典乐派的传统之中解放出来,跨入另一个新的境界,成为连接古典乐派和浪漫乐派的一名音乐大师。

贝多芬是音乐界顶级的建筑师,他把自己的优秀品质和思想融于音乐创作之中。他一生创作了大量不朽之作,作品涉及各种曲式、各类体裁,其主要贡献集中于器乐作品。其中包括九部交响曲、三十二首钢琴奏鸣曲、五部钢琴协奏曲、十部小提琴奏鸣曲、一系列弦乐四重奏曲声乐曲、剧乐曲等等。

二、《月光奏鸣曲》标题意义解析

在贝多芬的艺术创作中,其三十二首钢琴奏鸣曲是世界钢琴文献的瑰宝,被誉为钢琴界的“新约全书”。写作时间超过30年,在音乐风格和精神内容上,都被看做是贝多芬的音乐自传。无论是业余爱好者还是钢琴演奏家,这些钢琴奏鸣曲都是他们平日练习和音乐会演奏中不可缺少的一部分,其中最为闻名的非《月光奏鸣曲》莫属。贝多芬为这首乐曲标记上“幻想曲式奏鸣曲”,也表明了这部作品自由即兴的特性。全曲的三个乐章表现了从深深的悲哀到烈火般抵抗战争的心理状态的转换。贝多芬企图重新评价奏鸣曲式的创作原理,充满尝试性的做法,使《月光奏鸣曲》打破了传统格局,成为古典乐派向浪漫乐派转变的代表作。

贝多芬创作的《月光奏鸣曲》是他钢琴奏鸣曲集中的《第十四钢琴奏鸣曲》(Op.27, No.2),也被称为《升C小调奏鸣曲》。它创作于1801年,接近贝多芬创作的成熟期。这是一首具有幻想

风格的奏鸣曲,思想内容充实、形象生动、个性鲜明、布局大胆,富于创造性,音乐具有动人的音响效果。它深刻地展示了作者内心的矛盾、痛苦和斗争,表现了其坚强的意志和力量,给人以精神上的鼓舞和美的享受。“月光”这一曲名,并非贝多芬亲题,据说是德国诗人路德维希·莱尔什塔布(1799—1860)将该曲比作瑞士琉森湖上的月光:“犹如在瑞士琉森湖月光闪烁的湖面上摇曳的轻舟一样。”出版商根据这段话,加上了“月光”(MoonLight)的标题。

还有人说,真正触动贝多芬创作《月光奏鸣曲》的并不是那皎洁如水的月光,而是贝多芬与他的学生——17岁的朱丽叶塔·圭恰迪尔(1784—1856)第一次恋爱失败后的痛苦心情。年轻貌美的朱丽叶塔是伯爵的千金,比贝多芬小14岁,两人真诚相爱,情投意合,却因门第不同,遭到了朱丽叶塔父亲的强烈反对,迫使两人分手,婚事告吹。贝多芬遭到这一沉痛打击后,将内心的痛苦和强烈的悲愤全部倾注在这首热情奔放的钢琴曲中,并把这首《月光奏鸣曲》献给了朱丽叶塔。

这首创作于1801年的作品有着很多美丽的传说。罗曼·罗兰将此曲和贝多芬的失恋联系起来,把第一乐章解释为忧郁、哀诉和痛苦。俄国音乐学家奥立比舍夫(1794—1858)则认为第一乐章是失恋的“沉痛的悲哀”,好比“垂灭之火”。但1801年正是贝多芬与朱丽叶塔热恋的时候,说这个作品是描写失恋的痛苦,似乎并不相符。对于这个作品的解释,也许俄国艺术批评家斯塔索夫(1824—1906)的见解是比较合理的。他回忆听了李斯特在圣彼得堡的演奏后认为,贝多芬的《月光奏鸣曲》是一出完整的悲剧。而俄国钢琴家安东·鲁宾斯坦(1829—1894)也非常反对用“月光”来解释这首曲子,他说:“月光在音乐描写里应该是冥想的、沉思的、安静的,总之,是柔和的、光明的情绪。《升C小调奏鸣曲》的第一乐章从第一个音符到最后一个音符,完全是用小调来暗示的悲剧性,因此是布满云彩的天空,是阴郁的情绪。第三乐章狂暴的、热情的情绪,表现的正是和温柔的明月完全相反的东西。只有短短的第二乐章可以比作是一瞬间的月光。”

三、贝多芬的《月光奏鸣曲》对浪漫乐派的影响

贝多芬集古典音乐之大成,同时开辟了浪漫主义音乐的道路,对世界音乐的发展有着举足轻重的作用。贝多芬音乐中的革命性因素,那种自由、冲动和戏剧性,那种把音乐看做是作曲家主观表现的特点,都启发影响了19世纪的浪漫主义音乐家。其钢琴作品《月光奏鸣曲》在音乐史上也具有着重要的地位,正是这部作品,预示了古典主义乐派向浪漫主义乐派的转变。贝多芬的这首《月光奏鸣曲》是形式从属于内容,内容创造形式。它出色地把深刻的戏剧性、主题的完整性、情节的不间断发展综合在一起,充满了现实主义的心理描写。这首奏鸣曲感人的音调充满了激情与浪漫,音乐是振奋人心的。这首奏鸣曲所特有的深切的真诚,使它成为了一首深受人们喜爱,易被人们接受的作品。

古典主义时期最为著名的是维也纳古典乐派,它是以古典风格为标志的西欧作曲学派。浪漫主义音乐是古典主义音乐的延续和发展,也是欧洲音乐发展史上成果最为丰富的时期,它极大地丰富和发展了古典主义音乐的优良传统,有着大胆的创新。

有人说,贝多芬是半个古典主义者、半个浪漫主义者,这是不无道理的,他不能算作纯粹的古典主义者,他更像是古典乐派与浪漫乐派之间的一个过渡使者,一个音乐风格独特的大师。贝

运用体育游戏 促进篮球技能的形成

福建 莆田 ●林冬青

在中小学篮球课上,选择运用游戏教学,必须讲究科学和艺术,既要有明确的指向性、针对性,同时还要注意时机,找准切入点,以达到良好的教学效果,为实现课的教学目标服务。

一、篮球游戏三例

1. 运球绕障碍投篮接力

通过运球绕障碍投篮接力比赛,提高学生控制球的能力,进一步掌握跑动中投篮的正确技术,提高投篮的命中率,发展学生跑、跳、投的基本活动能力,培养集体观念。

(1)比赛方法:将学生分成人数相等的两队,分别纵队站在篮球场端线后,教师发令后各队排头队员向对面绕障碍运球投篮,投进后再运球回本队,将球交给下一名队员继续运球,依次进行比赛,以先结束的队为胜。

(2)比赛规则:①运球不得持球走两步以上,不能两次运球,犯规者回到起点重新开始运球。②投篮一次不中可连续投篮,直到投中方可运球返回。

(3)教学建议:①直线运球练习:将学生分成两队,分别站在端线外,排头向前直线运球,至中线再往回运,然后交给第二人,依次进行。②运球投篮练习:将学生分成两队,分别在中圈两侧异向站立,排头运球投篮,投进后运回交给第二人,依次进行。③同上练习,学生站在端线外,分别向对面绕障碍运球投篮练习。④组织两队比赛。赛前提出要求和讲清规则,赛后针对比赛情况宣布比赛结果并讲评。

2. 运球急停传球接力

通过运球、传球比赛,帮助学生掌握运球方法,进一步熟悉球性,提高控制球的能力和传、接球的动作质量,练习运球急停转身的方法,发展灵敏素质和动作的协调性,培养集体主义精神。

(1)比赛方法:在场内画一直线,将学生分成四组,分别纵队站在直线后,每组前距直线5米处放一个呼啦圈。教师发令后,各组排头向前运球,到圈内急停转身,将球回传给本组第二名队员,从旁跑回站到本组排尾,第二名队员接球后继续进行运球、传球比赛。

(2)比赛规则:①运球者不得犯规,违者回到起点重新开始运球。②运球者必须在圈内转身传球,不得踩圈,接球者接球时脚不能踩线,违者从传接球开始重做。

(3)教学建议:①学生运球练习。②运球急停练习:在前方5米处画一个圆,学生运球至圆内急停,然后再继续向前运5米,依次进行。③运球急停转身练习:同上方法,运球至圆内急停转身,再运回来,依次进行。④运球急停转身传球练习:学生运球至前方5米处圆内做急停转身,将球回传,自己从旁边慢跑回本队,依次进行。⑤组织各组进行比赛,并进行赛后讲评。

3. 投活动篮

通过投活动篮比赛,使学生改进传、接球与运球技术,提高

运球与传、接球相结合的实际运用能力,培养进攻与防守意识以及团结协作的集体主义精神,发展学生的应变能力与灵敏等身体素质。

(1)比赛方法:画一个长16米、宽10米的长方形场地,中间画一条中线,在两端线前正中各画一个直径2米的圆。将学生分成两队,各队选出一名队长站在对面半场的圆内,其余学生分成前锋和后卫若干人,分别站在对方半场和本方半场内。比赛开始,各队前锋出一人在中线跳球,获球的队可通过传球、运球组织进攻,设法将球传给本队队长。队长每接到一球得1分,另一队在本队端线后发球继续比赛。到规定比赛时间的一半时(如比赛规定为4分钟,则到2分钟为上半时结束,)稍微休息后两队交换场地再从中线跳球开始下半场比赛。最后以得分多的队为胜。

(2)比赛规则:①运球不得犯规,不能推、拉、打、抱对方队员,不得用脚踢球。违者由对方队员在犯规地点附近发界外球。②双方前锋与后卫不得越过中线,不得进入圆圈,“活动篮”不得出圈。违者由对方从边线发界外球。

(3)教学建议:①学生2人一球行进中运球、传接球练习。②学生4人一组,2人传球,另2人抢断球,可以运球,但不能抱球跑,练习传接球和防守。③学生3~4人一组,与另一组的3~4人进行半场运球、传接球、投篮对抗练习。④组织学生进行比赛。赛前讲清规则和记分方法,赛后针对比赛情况进行讲评。

二、运用篮球游戏教学的注意事项

在运用篮球游戏教学时应注意以下几个方面:

(1)应根据主教材的内容及学生年龄、生理、身体素质、运动能力、基本技术的掌握程度来选择游戏。

(2)运用时机的掌握。篮球游戏教学应安排在主教材或某项技术学习完之后进行;游戏比赛应安排在课时的后半段进行。

(3)游戏前教师要认真做好场地器材的布置及检查,防止安全事故发生。在游戏比赛时要注意双方实力的均衡,使比赛更紧张激烈,使课堂气氛更活跃。

(4)讲解游戏方法要做到简明扼要,对游戏规则及安全注意事项要特别讲清楚,可以先示范后讲解,也可以边讲解边示范。

(5)在教学中要注意纠正学生的错误动作,以便形成正确技术的动力定型,同时要抓住适当时机对学生进行思想教育。

(6)严格按照规则执行裁判工作。裁判员由教师担任,也可以由学生担任,以培养他们的独立工作能力。

(7)游戏结束后,教师应及时进行总结、反思,公正地评定游戏比赛结果,做到奖罚分明。

(莆田市秀屿区实验小学)

多芬的《月光奏鸣曲》正是在这种复杂的痛苦体验和内心矛盾的冲突中,在失望和期待之间斗争的一种沉痛的思想倾诉。可以毫不夸张地说,贝多芬的这首《月光奏鸣曲》启发了整整一个浪漫主义时代的钢琴作曲家。

参考文献:

[1]沈旋,谷文娟,陶辛.西方音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,

1999.

[2]张贞宣.罗曼·罗兰.名人传[M].武汉:长江文艺出版社,2007.

[3]唯民.贝多芬论(译文集)[M].北京:人民音乐出版社,1991.

[4]克里姆辽夫.论析贝多芬钢琴奏鸣曲[M].上海:上海音乐出版社,1989.

(广东外语艺术职业学院)

[2011.7] 55