

浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《月光》

西北民族大学音乐学院 吕 倩

[摘要]这是一部创作于1801年的钢琴作品，是贝多芬献给他的第一个恋人朱丽埃塔·琪夏尔第的一首钢琴奏鸣曲。这首作品创作于贝多芬创作的第二时期，但风格非常接近于他的创作成熟完善时期的作品。

[关键字]《月光》乐章 奏鸣曲 欣赏

这是一部创作于1801年的钢琴作品，正值贝多芬创作的第二时期——维也纳古典乐派初期。但是，这首奏鸣曲非常接近于他的创作成熟完善时期的作品。

这首作品是贝多芬献给他的恋人茱莉埃塔·琪夏尔蒂的礼物。

茱莉埃塔·琪夏尔蒂出生于意大利的贵族家庭，是一位女高音歌唱家。他们于1800年4月，在勃隆施维克伯爵家相遇。当时，贝多芬对琪夏尔蒂一见钟情，无比迷恋。随后贝多芬成为了琪夏尔蒂的钢琴老师，琪夏尔蒂被贝多芬的才华所折服，于是两人经历了一段非常热烈的爱情。但最终由于地位出身的原因，加之琪夏尔蒂喜欢卖弄风骚和自私的天性，使这段爱情如烟花般彻底消逝了。在这部作品中，贝多芬寄托了对这位美丽的贵族小姐的绵绵情意，但同时他在作品中展开了内心的深刻体验，触及到了他的灵魂最深处。那种对爱情的渴望、期盼，对琪夏尔蒂的钟爱，对现实社会的绝望，在这首作品中表现得淋漓尽致。作品还表现出了贝多芬积极而坚决的探索精神，它打破了古典奏鸣曲各个乐章的排列规律，将抒情的慢板乐章安排在了第一乐章，而把应安排在第一乐章的快板乐章放在最后作为终曲。这一举措也正是因为贝多芬要将深深的悲哀转为烈火般的抗议，从抒情的哲学家似的沉思转向了斗争和行动。

在这首作品中，我们感受到贝多芬一种前所未闻的炽烈热情。但在表现形式上他却清晰简洁。透过音乐的表面，我们看到的是一个十分深刻的内容：贝多芬对爱的反思，面对很多无奈的事实，无法改变的身世，无法改变的病痛折磨，无法改变的对美的追求，无法改变对爱的渴望，无法真正的遇到理想中的女性。

……这样的一切使得当贝多芬在无比悲凉、孤独的生活中，遇到美丽的琪夏尔蒂时，所迸发出的那种热情，让他可以忘记一切去享受爱情。而在热恋后，现实又会将一切破灭。

第一乐章，慢板，三部曲式。这是贝多芬最杰出的柔版乐章之一。在这里表现出一种充满了绝望的，即将灭亡的且毫无出路的悲伤情感。虽然伴奏、主题和力度没有大的变化，但是，由低声部的八度进行所确定的，类似圣咏式的平稳的和弦进行，以及三连音极端连贯的和声华彩音型，加之，悲痛绝望的旋律声部与低音声部的呼唤，形成一个和谐的整体。我们若仔细聆听就会发现，三个声部独具艺术魅力，他们都有自己的独立个性，不主动“迎合”主题声部，但又是那么统一连贯。那支叹息的主题融入了他的忧郁思绪。有人曾借助想象力解释这个乐章说：“第一乐章犹如月之初升，充满希望，但被浮云所掩，万影俱逝，令人悲从中来”。这一乐章仿佛是正在经历耳疾的贝多芬对生活命运悲痛的倾诉。如同在宁静的夜晚，再听不到任何声音的房间内，他在哭泣，在深思，在低吟。让我们不禁感到夜是那样的黑暗，那样的凝重。

第二乐章，小快板，复三部曲式，有着小步舞曲的性质。明亮，温柔，典雅，轻盈的曲调，与第一乐章阴暗，沉重的情感形成鲜明的对照。他运用高音声部两个音的连奏与右手低音声部和左手一起的断奏的奏法，来体现出优美的舞蹈性格。这一乐章仿佛是历经磨难，痛苦绝望的贝多芬与琪夏尔蒂相识相恋后，所体会到的温存与快乐。此时此刻的贝多芬在说“我爱她，她也爱我”“我的生活又重新愉快起来”。作为过渡性乐章，音乐情绪趋于柔和温馨，像是回忆昔日的甜

梦，也像憧憬未来的想象。乐章中的两个音乐主题仿佛是抚慰着创伤的心灵。舒缓的过渡乐章会使人产生平静的月夜之感受。不过，这皓月般的恬静不过是贝多芬汹涌的心海中的短暂的憩息。

第三乐章，激烈的快板，奏鸣曲式。如潮涌来，猛狮般的贝多芬又跃现在急驰奔突的黑白琴键之上，鲜明地表达了他强大，炽烈，热情的气质。如果说，第二乐章正如李斯特评论的那样：“它是两座悬崖中的一朵小花”，那么，终曲乐章就是从万丈悬崖上狂泻直下的洪水。激动的快板速度使音符势如暴风骤雨，融进了愤怒、申诉与抗争。坎坷的际遇给以贝多芬的，不是叹息和屈从，而是搏击与争斗。这个乐章有两个对比性主题，前者由十六分音符的分解和弦构成；上冲击的乐句，显示了坚强的力；后者旋律优美，音调清丽，充满了对信念的憧憬与希冀。两个主题或交织、或对比、或发展、或重现，使作曲家的心境如大海，波涛汹涌，难以止息。

这一乐章仿佛是贝多芬在黑暗中的呐喊，充斥着对美好生活和美好爱情的渴望。他在黑暗中狂怒，甚至用脚跺着地板，为什么要剥夺我宝贵的听觉，为什么要让我遇到我的爱人却不能在一起，为什么要有所谓的出身，身份，地位……

让优美的旋律流淌在心间……感受大海的呼吸，倾听大海的声音，在清幽的月光中感受优美的意境：天高云淡、月朗星稀，平静的海面上“洒遍了银光”，这时月下的一切是那么幽静。月亮“穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花，一个连着一个朝着岸边涌过来……”让我们再一次去感受作曲家的心灵世界吧！