

贝多芬《第十九号钢琴奏鸣曲》 (Op.49 No.1) 第一乐章音乐分析报告

刘丹

(西南大学音乐学院 重庆 400000)

摘要:德国作曲家路德维希·冯·贝多芬,维也纳古典乐派代表人物之一。对奏鸣曲这一传统体裁的发展和完善所做的贡献是其重要成就之一,他的32首钢琴奏鸣曲被喻为《新约全书》,在整个欧洲的音乐史中占有重要的地位和作用。其中的第十九号g小调钢琴奏鸣曲(Op.49 No.1)是其早期的作品,本文对该作品第一乐章的曲式结构、创作手法、主题发展、调性和声、等方面做了简要分析,以进一步加深对贝多芬音乐创作的认知和理解。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;奏鸣曲式;作品分析

前言

路德维希·凡·贝多芬,这位伟大的德国音乐家,其创作涉及各种体裁,对奏鸣曲这种传统体裁的发展所做贡献是其主要成就之一,他的32首钢琴奏鸣曲是钢琴艺术史一座重要的里程碑,被称为《新约全书》。其中作品第四十九号op.49有两首,出版于1805年,有人认为是贝多芬为学生练习而创作。这两首作品最初出版时标题为《两首简易奏鸣曲》,但是其中的音乐之美却非比寻常,是属于艺术品味极高的作品。

接下来对贝多芬g小调钢琴奏鸣曲(Op.49 No.1)的第一乐章的曲式结构、调性和声等做细致的分析。乐曲结构为奏鸣曲式,由呈示部、展开部、再现部及一个短小的尾声组成。

结构图示

I: 呈示部 (1-33):II

主部(1-8) 连接部(9-15) 副部(16-29) 结束部(30-33)
8(2+2,4) 7(4+3) 14(9+5) 4(2+2)
g: bB: bB: bB:

展开部 (34-63)

导入部分(34-38) 展开中心(39-64) 属准备(54-63)
5 8 7 10
bE-bB: bE-c-g: g: 7

再现部 (64-103)

主部(64-71) 连接部(72-79) 副部(80-97) 结束部(98-103)
8 8 18(8+10) 7
g: g: g-D-g: g:

尾声

8
g:

结构分析

呈示部 (1-33):

主部主题(1-8)只有一个乐句的规模,建立在主调g和声小调上,2/4拍,在p力度上以Andante速度呈现,主题动机为短时值半音辅助音式的级进与长时值上行跳进的结合,旋律由右手以单音形态在中音区呈示出来,左手则配以比较有特点的平行三度的双音和声织体。单音的级进与跳进相结合的宽广旋律配上主属交替为主、间插有下属色彩的清新的和声进行,总体上显示出比较抒情、典雅的主题性格。乐句内部结构可细分为两个各为四小节长度的乐节(2+2,4),最后通过g小调的K46-V正格半终止形成开放性收束,以精致的8小节完成了主部主题的呈示(见谱例1)。这一主题的表情是略带灰暗的,这在古典奏鸣曲套曲中尤其是贝多芬的奏鸣曲中并不常见。

谱例 1.

连接部(9-15)同样只有短小的七小节,可分为承上和启下两个部分。第一部分(9-12)为主部主题前四小节材料的重复,像是短小的主部主题意犹未尽的反复,旋律与和声均未发生变化,只是力度稍加改变,音乐情绪更强烈一些。第二部分转调过渡到平行大调降B大调,为副部主题的呈示做了调性上的准备。连接部虽短小,却也很好的起到了主、副主题之间的桥梁作用。

副部主题(16-29),调性为降B大调,结构为一个带补充的乐句(9+5),主题动机由调式级到级下行减五度跳进及主音到属音的装饰性上行进行写成(见谱例2),该动机经过三次模进重复后于第24小节结束在不完整的完全终止上。后又进行了5小节规模的补充,进一步强调了主题形象,第29小节用完整的完全终止结束副部主题。整个副部的低声部采用贝多芬所惯用的分解和弦式和声织体,连续十六分音符的流畅音型与主部主题形成对比,使主题更具流畅性与抒情性,显现出主题优雅、活泼、乐观的形象。但总之,主部主题与副部主题虽在构成材料上并无太大联系,显示出对比的意味,但主题总的性格对比并不格外明显。

谱例 2.

结束部(30-33)只有短短的四小节,以副部主题的动机(调式级到级的减五度跳进)反复而成,最后在降B大调的I级上形成完全终止而结束了整个呈示部。

展开部 (34-63):

展开部分三个阶段:分别为导入部分I(34-38);展开中心部分(39-46);属准备(54-63),篇幅仍然是较小。与典型的奏鸣曲式的展开部不同,这首作品主要采用副部主题的材料(减五度跳进动机)进行展开,大量运用模进这一展开手法,及向下属方向的调性布局,使音乐处于不稳定的状态。整个展开部结构分裂,调性不稳定,主题材料在这一部分得到了较为丰富多样的发展、变化。

I 导入部分(34-38)4小节,采用副部材料导入,为副部主题减五度跳进动机在降E

大调上的装饰性展开,以f的力度奏出,音乐形象顿时变得豪迈雄壮。短短五小节后于降E大调的I级形成完全的完全终止,迎接即将到来的真正展开发展。

II 中心部分(39-46)大致可分为两个乐句(8+7),主要展开副部主题材料,前8小节仿佛引入了新的材料,但实际与副部主题后面部分十六分音符的节奏音型有联系。后面的7小节为结束部音型的模进,实际上仍来自于副部减五度跳进的动机。整个中心部分调性依次经过了降E大调、c小调、g小调三个调。

属准备(54-63),左手伴奏有持续性的g小调属音,旋律音调有主部主题的影子(半音辅助音式的级进与上行跳进),音乐在这里逐渐柔和下来,最后落在g小调的原位V7和弦上,等待主部主题的进入。

再现部 (64-103):

主部主题(64-71)在主调上无变化再现。连接部(72-79)旋律换到低声部进行呈示,上声部的和声织体以柱式分解和弦为主。后半部分旋律亦发生变化,转调至g小调的属和弦引出副部主题的再现。

副部主题(80-97),调性回归至主调g小调,后又短暂地转到属调D大调,最后结束于主调级主和弦。相对于呈示部里的副主题,长度扩充了4小节。

结束部(98-103),调性回归g小调,仍由副部动机构成,但换做低声部呈示,上声部采用柱式和声织体。长度有所增加,进入到尾声。

整个再现部与呈示部相比还是有较多变化,主要表现为和声织体加厚,音乐更具动力性,但仍未改变乐曲整体抒情、略带沉重的气质。

尾声(103-110),因为乐曲本身整体规模较小,尾声相对也很短小,以建立在主持续音上几个和弦结束全曲。

总之,虽然本首作品与典型的奏鸣曲式特征不太一样,为一首抒情性的小型奏鸣曲,在贝多芬的奏鸣曲作品中并不能堪称典型,但音乐语言精练,材料纯朴,和声简洁,结构紧凑,奏鸣曲式的逻辑和层次还是比较完整、清晰的,所谓“麻雀虽小,五脏俱全”,不失为精品之作。

【参考文献】

- [1] 万木. 贝多芬的音乐创作.[J]. 吉林艺术学院学报, 1998
 - [2] 雷蕾. 浅析贝多芬奏鸣曲. 辽宁师专学报, 2005. 第四期
 - [3] 朱雅芬. 贝多芬的钢琴奏鸣曲(下)[J]. 钢琴艺术. 2002(12)
 - [4] 李近朱. 乐圣贝多芬[M]. 上海人民出版社, 1997
- 作者简介: 刘丹 1992.01.20 重庆 西南大学音乐学院 硕士研究生