

浅析贝多芬钢琴奏鸣曲的创作特征

石莹 (山东省菏泽学院音乐系 274000)

摘要: 贝多芬(1770—1827),是德国伟大的作曲家。他创作的32首钢琴奏鸣曲在钢琴艺术史中拥有非同反响的地位,同时也把钢琴奏鸣曲这一形式发展到了一个新的高峰,提高了钢琴奏鸣曲的艺术表现力。

关键词: 贝多芬; 钢琴奏鸣曲; 风格; 创作特征

贝多芬是德国著名作曲家、钢琴家,是集古典主义之大成、开浪漫主义之先河的一代大师,被尊称为“乐圣”。一生中创作了大量的各类作品被人们称为钢琴音乐文献中的圣经,在钢琴艺术史上有着独领风骚的地位,是世界艺术史上的伟大作曲家之一,努力突破古典奏鸣曲形式的约束,他的奏鸣曲古典传统,手法新颖,在传统基础上突破创新发展。

一、作品的创作道路及背景

1. 波恩时期(1770—1792) 贝多芬童年时就在父亲的强迫下开始学习钢琴和提琴,八岁就开始在听众面前公开表演,但他并非是莫扎特式的神童,他所受的音乐教育也和莫扎特很不同,11岁起贝多芬才真正认识了德国民族音乐传统重大意义并开始学习巴赫的《平均律钢琴曲》。整个波恩时期创作有二首简易钢琴奏鸣曲,风格上类同于海顿、莫扎特式的。1792年离开故乡定居维也纳。

2. 维也纳初期(1793—1802) 贝多芬成为青年钢琴家出入于社会中的贵族,情感上发生了大的变化以及对革命的淡漠。但时代的不同使他有着更成熟的资产阶级自觉性和更强烈的自尊心,矛盾与阶级使他对现实不满对命运的抗争。这一时期有了著名的《悲怆》和《月光》。

的键盘类乐器,采用了十二平均律制,不同于中国传统古曲乐器所普遍采用的五度相生律或纯律,不能如一些中国古曲乐器那样做出细微的音高变化,以体现丰富多变的古曲调式色彩和细致的韵味;钢琴的发音原理类似打击乐器由琴键击弦发音,发音后琴弦的振动不可逆地衰减,导致音量迅速减弱,不能如古曲乐器那样通过弓弦成气息压力变化自如地改变音的强度,不能如中国的古曲乐器那样通过手指在琴弦上的抹动或气息支持下演奏非常连贯的滑音或连奏;钢琴的音色是乐器本身决定的,虽然可以通过触键的细微变化产生细致的音色差别,但与我国传统的古曲乐器那种以不同演奏手法产生的各种音色韵味来表现音乐内涵的丰富性有很大差别。由此可见,钢琴在表现中国古曲风格时必然受到局限。如何表现中国的传统乐曲中大量滑音、装饰音、音乐韵味等就成为作曲家在移植、改编钢琴曲时需要解决的重要问题。

(三) 拓展音乐作品的审美价值

既然经过了改编,必然会失去些原貌,不再是标准的原汁原味。但是,与此同时,改编曲又会增添新的审美情趣,否则就没有改编的必要。而增添的,正是钢琴所独有的审美

3. 成熟时期(1803—1814) 成熟时期的阶段有了《英雄交响乐》的诞生,乐曲的形式上扩大的乐思的扩展性和戏剧性,创作上新的发展获得了当时许多进步人士的注意和大力支持,爱国火花进一步深刻地注入了他的心底。

4. 危机时期晚期(1815—1827) 这一时期四年内,贝多芬的作品很少,《庄严弥撒》《第九交响乐》,但总的说晚年的创作艺术构思更深刻、细致和复杂了,创作形式也更自由和复杂化了,复调因素大大加强,曲式结构也倾向于即兴多种结构混和运用。古典的奏鸣曲原则被新的形式代替。

贝多芬的钢琴奏鸣曲共三十二首,创作时间超约三十年,在音乐的风格和创作内容上,都被看作贝多芬的音乐自传。其中还多多少少带有前人的社交色彩。第二十八首以后的五首晚期作品,地位极高,蕴涵深刻。第二十八首和第二十九首被人们尊称为“101”和“106”,后者更是全部钢琴奏鸣曲文献中的宝典。三十二首钢琴奏鸣曲分为三个时期:

1. 早期作品,早期的风格特征一方面延续并发展了海顿、莫扎特的质朴、严谨、富哲理性等古典传统,同时他的旋律继承海顿式的动机开展的手法,又吸收莫扎特旋律的深情,形成简洁、粗犷、质朴、热情的特征。另一方面初步形成了自己的独特个性,节奏上频繁的变换、切分和休止造成的力量性、不平衡感;和声、调性上不谐和、不稳定范围的扩大;力度上大幅度的起伏等,构成贝多芬音乐的强烈感染力。

2. 中期作品,中期作品世界的和平,人类的幸福,成为

意蕴。改编并非对原曲简单的移植,每一首改编曲都倾注了作曲家的创造性活动,在不同的层面给原曲增添了新的审美因素,使改编曲具有新的韵味和审美价值。在中国钢琴音乐创造实践中,如何使形式与内容完美结合,用钢琴这一外来乐器表现中国音乐风格,在钢琴音乐中体现古曲气质是作曲家和钢琴家在中国钢琴音乐的创造与演奏中孜孜以求的。

参考文献:

- [1] 张静薇.中国钢琴作品的古曲审美底蕴初探[D].内蒙古师范大学, 2005.
- [2] 李琪.从《山林》看中国钢琴协奏曲之古曲化[J].甘肃高师学报, 2004, (03).
- [3] 杨和平.20世纪音乐美学在中国的传播及其文化评价[J].胜利油田师范专科学校学报, 2000, (01).
- [4] 颜咏.关于钢琴教育古曲化的思考[J].青岛大学师范学院学报, 2002, (04).
- [5] 魏欣,裴建伟.浅论中国钢琴作品的创作特点[J].中国音乐, 2004,(03).

贝多芬中期所有音乐作品的主题。为表达这种主题，贝多芬根深蒂固地置身于现实中。他谱写的东西，记录着他的良知，凝聚着他的理想，塑造着他的全部思想历程，是他人格力量的物化。中期是贝多芬创作的旺盛和关键时期，他努力探索扩展奏鸣曲的表现力和套曲的结构功能，进行了多方面的创新和发展，也形成了自己的风格特征。

3. 晚期作品，贝多芬钢琴奏鸣曲晚期作品的风格特点之一是审慎地挖掘主题和动机的最大潜力，这也是沉思的成果之一；又一特点是无意模糊分界线而获得持续性。贝多芬晚期作品的抽象性、普遍性，表现为对位织体的篇幅和重要性越来越大，也是他音乐创作处于颠峰状态的作品风格。这个时期的作品被世人公认为“超越了从前所有音乐，除了形式和风格的改变，除了独立性和独特性，还有一种个性的表达，即‘人类情感和思想的彻底解放’”。这个时期也被世人称为贝多芬的思想期。

二、奏鸣曲的曲式风格

第十七钢琴奏鸣曲《暴风雨奏鸣曲》是贝多芬最受欢迎的奏鸣曲之一，这是一首强有力和鲜明内容的奏鸣曲，充满了成熟性的音乐风格和浪漫主义精神，具有强烈的特色，深刻的戏剧性代表了贝多芬的作曲原则和创作成就。

1. 全曲的三个乐章都是以奏鸣曲式写成的，这是本奏鸣曲最突出的特点，本曲在速度节奏及主体处理上也采用了一些新的手法。第一乐章，形式异常独特极富独创性，也是一首幻想与形式的调性。这一特色就在这第一乐章中，它的曲式激动惊喜的描绘了感情斗争和刚毅的戏剧性冲突画面。在乐章音乐的进行中贝多芬在严密思考后掌握了特别丰富的色彩可塑性采用了调性不稳、速度突变、不易分辨的音乐手法，富于音乐鲜明的幻想性格，使音乐形象在主题上达到了完美的统一。并且奏鸣曲成规中用新颖的曲式来处理刻画了紧迫与松弛的巧妙对比。呈示部主要主题是音乐核心，并且惊讶的把三种不同的速度（Largo、Allegro、Adagio）放在了一个乐句中，各种力量各自发展并成为乐句发展的对比原则。展开部加强了主要主题的戏剧因素成为了全乐章高潮的中心，整个调性布局十分合理。再现部是戏剧发展的结果，重点把主题歌唱化了，这种简洁紧张的心手法十分的独特。结尾则留下悲哀深刻的印象。

2. 第二乐章充满了浪漫这一的诗情画意，是暴风雨过后的宁静幸福的沉思。这个柔板乐章的形式是奏鸣曲式的快板，省略了展开部却有很大的尾声。副主题朴素明亮的民间曲调创造了柔和的对比，大量的停顿、小音符、音区交替、三十二分音符三连音装饰了音乐的进行。再现部在形式上类似于呈示部，结尾部的戏剧性被扩大了以四个八度的八分音符结束。

3. 第三乐章是小快板，非常优美的终曲快速的十六分音符的律动性进行是由所有声部统一形成的，两个主题的展开表达出优美的明暗变化，主要主题是一个补充的乐段复合体，由十六小节的乐句加上三个加固调性重复所构成。基本动机（A、F、E、D）四个音作为基本动机构成的，副主题在a小调上出现，它以E、F两音为基本动机构成，展开部组成比较长，使用了全部音乐材料始终是主要主题的部分动机，

是主要主题的音型。和着两个结束主题均适当移调。

总之，第一乐章的紧张度和激情超越了《月光》终曲中相应的特性，第二乐章凝神安静的，第三乐章急速和不安更多是客观的特性。

三、奏鸣曲创作特征及手法

1. 在奏鸣曲式乐章里，主、副部并不矛盾。主、副部主题都表现人在自然界中的愉快。愉快有多种多样。副部主题第一乐句是一种愉快的摇荡。把结束部的结构看为一个长大的乐句，包括它的补充终止。结束部是呈示部的一个暂时安定下来的地方，旋律片段，音域狭窄音区偏低，重复很多，力度多半是P。这结束部表现出经历了一番运动之后，就地休息时的满足，出现了对位式的独白，自问自答，和声音响比前面都更丰满，织体比前更浓厚。

2. 展开部中是要转调的，并通过转调及动机加工来发挥动机的一切可能性。转调的布局和动机的选择是自由的。这一乐章中的呈示部的几个主题并没有根本的矛盾，因而展开部就无需有太大的冲突，其中的转调也都是些近关系调。

3. 在再现部中，呈示部的三个主题都在主调出现。这个再现部十分规矩。只是在连接部中先转入下属调，以便副部在大调再现时，大调显得调性色彩清新。这也是极常见的手法。

4. 尾声引用了主部两乐句材料的片段。这里没有长篇的旋律，没有新颖的和声，重复很多，低声部主长音持续了很长，结束的不圆满全终止上。早期的奏鸣曲集中的显示了贝多芬的古典风格，但也可以看到在曲式结构及和声的变化、八度和弦技术的广泛运用、突然的转调手法，是在古典传统基础上突破创新发展形成自己的风格。中期奏鸣曲是他创作的旺盛时期。晚期的作品有最后五首奏鸣曲，这种的作品充分的发挥了钢琴的乐器性能，趋势更庞大自由，晚年的几首奏鸣曲篇幅较长，乐思多，结构复杂，并有了幻想和即兴的风格。主题代替对立的主题之间的行动性性格，形式上的复调因素变奏占了主要因素。

四、结语

贝多芬一生思想生活以及创作都与当时的社会密切相关的，他的作品反映了当时德国进步的资产阶级的革命精神，创作有时代民族特点。丰富提高了器乐体裁，对19世纪欧洲的音乐发展有重大影响。继承了格鲁克歌剧的戏剧性，莫扎特深刻的抒情性，从而创立了自己独特的音乐风格。贝多芬倾向于音乐形象的现实主义和标题性，这促使他坚定地创造鲜明的、相互矛盾的形象对比，这是人与外界、人与大自然的对比，内心各种感情相互抗拒的对比，人的各种个性的对比。贝多芬通过音乐创作，给全人类带来了无穷的欢乐。他的一部部杰作像一盏盏灯塔样，为全人类的团结、进步做出了不可磨灭的贡献。

参考文献：

- [1]杨儒怀.音乐分析与创作 [M].北京：人民音乐出版社
- [2]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究 [M].厦门：厦门大学出版社
- [3]张洪岛.欧洲音乐史 [M].北京：人民音乐出版社