

贝多芬《黎明奏鸣曲》第一乐章音乐结构分析

杨忠林 (四川省内江师范学院音乐学院 641112)

摘要:《黎明奏鸣曲》是贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲中演奏技巧要求很高,音乐表现力极强,同时又非常富有田园风格的一首。作品通过规模宏伟而又精妙绝伦的音乐结构,表现出以极强的生命力,折射出贝多芬对大自然的热爱以及与大自然和谐相处的自然观。全曲共分三个乐章。本文主要对第一乐章的音乐结构进行详细剖析。

关键词: 贝多芬;《黎明奏鸣曲》;第一乐章;音乐结构

路德维希·凡·贝多芬(1700—1827)被誉为西方音乐乃至整个人类音乐发展史上的“乐圣”。他不仅是欧洲古典音乐的典型代表,同时也是早期浪漫主义音乐的奠基人。贝多芬一生创作了大量脍炙人口的优秀经典作品,特别是九首交响乐作品,及三十二首钢琴奏鸣曲等,在世界音乐的发展历程行具有举足轻重的地位和作用。

《黎明奏鸣曲》(作品第53号C大调)创作始于1803年,完成于1804年的夏天。这首奏鸣曲从音乐结构及其内容和形式都可以称得上是贝多芬最为精彩的作品之一。尤其音乐结构上表现出的气势宏大、规模雄伟,更是为作品内部蕴含的丰富音乐思想提供了必要基础和前提。

整个奏鸣曲共有三个乐章,本文将主要针对第一乐章来加以分析。在第一乐章里共分为呈示部、发展部与再现部及尾声几个部份组成。

1. 呈示部

在第一乐章中,呈示部从第一小节一直延续到第八十二小节,由两个主题来揭示音乐的发展,即“主部主题”和“副部主题”。

主部主题为转调式的开放性乐段,主题为动机化主题,以短促而活泼的节奏型出现在低声区部份,以很弱“PP”的方式和略带神秘、富有想象的短促节奏及和弦开始登场。从音乐的角度上讲,弹奏时内心要保持平稳的节奏,触键要轻而富有弹性,在思想上要富有极强的想象力,感觉到生命在曙光来临前的跳动和迎接黎明到来的热情,以及充满激情的向往,把人们对大自然的热爱之情表现的淋漓尽致。

主部主题从小节至十三小节以一个乐句的结构形式在主调上展开。整个主题短暂但个性鲜明,以轻快、活泼的情绪来陈述主题,并将主题延伸发展并结束,从C大调开始,经过G大调和F大调,然后进入C小调等多个调性,最后又回到C大调的原位和弦所构成的开放性结构。

接着进入连接部,乐曲从十四小节至三十四小节采用主部主题的陈述方式,将主部主题的材料进行分解和扩大并逐步过渡到副部主题。从调性上看,采用了从C大调开始,过渡到G大调和a小调,然后离调到主部的属方bE大调上,并在原位和弦上结束,完成了主部到副部的过渡。

副部主题是从三十五小节开始至五十小节,旋律和声从E大调开始陈述,并引入新的元素。整个音乐结构在节奏、音型、力度和速度上发生了明显变化,与主部主题形成鲜明的对比。副部主题由两个8小节的方整性乐句构成,两个乐句采用重复变化的方式来发展音乐,使其音乐的调性平稳。在结束时,由原位的属七和弦进入到主和弦的解决来收拢乐句。

从五十小节至第九十小节是呈示部的结束部分。整个音乐在继续保持副部调性的基础上,运用了新的元素来陈述,大体上可分为两个部分。第一部分从五十小节到七十四小节,整个乐句相对较长,第二部份从七十四小节至九十小节,乐句短小,起到了补充和过渡的作用。采用两次结束方式,第一次在C大调上对呈

示部进行重复,第二次则把呈示部的结尾转入F大调来终止,从而引入发展部。

2. 发展部

从九十小节一直延深到一百五十六小节,在音乐元素上运用了呈示部中的主部主题元素进行变化和发展,转变了调性色彩、丰富了音乐思想。在C大调和bE大调上进行变换,在音乐发展中,采用高低音区不同的力度变化和伴奏织体,并将主部主题元素进行模进、变化,强化了音乐的发展动力。然后,用调性变化的方式进入到展开部的第二阶段。

第二阶段采用了短琶音波浪型织体来展开副部主题,用了结束部份的音乐元素来发展音乐。分别从一百一十二小节连续到一百四十二小节,在调性上运用了C大调与C小调相交替的同主音大小调来发展音乐,并向bE大调转移。最后是bE大调与C小调的平行大小调相交替,来完成展开部第二部分,并在C小调上结束,从而引出再现部的准备阶段。

准备阶段是从一百四十二小节到一百五十六小节,它是发展部分的结束阶段,在音乐结构上是再现部份的准备阶段,也称为再现部过渡。由于它的音乐发展是有戏剧性为冲突,从而使展开部结束,达到了音乐的高潮,并为再现部的引入做好了一切准备。

3. 再现部及尾声

再现部是从一百五十小节到二百四十三小节。首先是主部主题的再现,从一百五十六小节到一百七十四小节,整个音乐发展的元素是把呈示部的主题元素加以再现。不论是旋律还是和声都是源于呈示部的主部主题内容和音乐元素,但是到了音乐的最后阶段也就是再现主部的结束部份,终止处发生了调性变化,结束在了主调C大调的半终止之上,从而进入连接部份。

从一百七十四小节到一百九十五小节是连接部,这里采用了托卡塔织体,把主部主题的元素进一步延续引申。与呈示部一样,这里把内容分成两大部分;但是与呈示部不同的是,连接部的再现在第二部分并没有转调到E大调上去,而是转入了A大调,并运用了A大调和a小调的相互交替来完成到再现副部的过渡。

再现副部是从一百九十六小节到二百一十一小节。再现副部也同样运用了呈示部的副部主题元素,只是压缩了副部的音乐元素,但是在调性上有了一定变化。先是在A大调上进行音乐的陈述,然后又转向a小调,并运用了同主音大小调的相互交替发展音乐。但结束又进行到了a小调的平行大调——C大调上,并终止在这个调上。

最后进入再现部分的结束部和尾声。

大体上是从二百一十一小节到二百四十小节为再现的结束部份,然后又从二百四十三小节到三百零二小节为整个第一乐章的尾声。

以上是对《黎明奏鸣曲》第一乐章音乐结构的分析。这部作品表现出的音乐规模上的庞大,是贝多芬在探索奏鸣曲新发展的一个重大突破。整个音乐表现出强弱的鲜明对比,曲调上高亢明亮、富有热情,既有对大自然非常热爱的激情和赞美,也有内心深处对大自然的理解。综上所述,《黎明奏鸣曲》表现出了贝多芬是一个热爱社会、热爱大自然、热爱生活的伟大作曲家。正如罗曼罗兰对的一句经典评价:“贝多芬的是将他他对大自然无比热爱的感情,毫不做作地表达在了这部旷世之作里。”

作者简介:

杨忠林,内江师范学院音乐学院副教授,主要从事钢琴教学与科研工作。