

贝多芬奏鸣曲《月光》演奏技巧及艺术特色探讨

李衍辉 (潍坊职业学院 山东潍坊 261041)

摘要: 贝多芬创作的《月光》钢琴奏鸣曲是他创作的三十二首钢琴奏鸣曲中最广为流传的一首乐曲,也是贝多芬最为满意的一部作品。《月光》钢琴奏鸣曲内容充实,有着深刻的思想内涵,刻画出生动的形象与鲜明的个性,为听众感官上带来独特的审美感受。本文对其演奏技巧与艺术特色进行分析,以期方便我们后期深入研究贝多芬整体艺术特色。

关键词: 贝多芬;《月光》钢琴奏鸣曲;演奏技巧;艺术特色;审美感受

一、《月光》钢琴奏鸣曲演奏技巧

第一乐章就像是一个似乎被无情现实所压迫的人在深夜的独自沉思,他曾经有过美好的期望,就像是一夜成真,但是在最后被无情地打击,将希望撕碎,剩下的只有一丝绝望与抑郁。对于这一乐章,贝多芬特意使用了十分朴实的思绪,即使是这样的构思还是能够建造出一种虚无缥缈的音乐效果,可以说贝多芬在那个时候就在潜意识下与百年之后的德彪西印象派相吻合。他所运用的艺术手法十分简单,从音乐最开端就使用了相对简单的三连音营造出一个抑郁中带有绝望的开头,在之后的四个小节后,旋律音乐中的#G在乐曲的中音区歌唱,这时右手要同时实现稳定的三连音伴奏音乐与深沉的后十六分音符的单音乐曲。在之后的第二个主题体现在B大调上,在音乐旋律的中间部分,最开始是使用了第一主题,能够连接的三连音走入高音区,展现出一种稍微焦躁的情感。之后缓缓地进入到第三段乐曲,安静地重现出第一主题,在#c小调出现之后实质上是变化的第二主题。在音乐之后,逐渐出现的基本动机平缓地进行下去,直到越来越虚弱地到第一乐章舒缓结束。

在第二乐章中的四分之三的拍子是D大调的三部曲式形式,也就是小快板。而这段舒缓又具有活力的乐章可谓是过渡性的乐章,就像是甜蜜恋人脑海中回忆的倒影,温婉、甜蜜,有时候也会突然出现一些情绪化。大师贝多芬似乎想借助这段乐章来抚慰失去爱人之后的伤痛,寄托自己的哀伤情绪。一些音乐评论家也曾经说过这段乐章是唯一一段能够让人们联想到优美月光的旋律。但是在贝多芬的内心似乎沉浸在炽热火焰的海洋中,这只不过是一个完美的比喻抑或是一段悄悄出现的甜蜜记忆,不管怎么样,可以说这段乐曲只不过是贝多芬内心中稍微休憩的插曲。我们在前面已经提起过,这段简短的乐章被李斯特用语言形容成“在两个深渊中间的一朵花”。能够完整将伤痛哀愁的第一乐章与充满激情残酷的第三乐章相结合,我们说贝多芬选择了与这两个乐章完全不同的旋律色彩。

在第三乐章中,#c小调中的四分之四的拍奏鸣曲形式,有着激动的急板。这段乐章就像是在战场上英勇无畏的钢铁流水一样,快速湍急的大琶音展现出强大的悲愤力量,不断朝前冲锋。强劲有力的音乐和旋就像是坚硬的盾牌在撞击,不断擦出野蛮的火花,而接连滚动的音符就像是瀑布一样,每一个音符产生的旋律都像是创作者在抒发自己的愤慨之情。从小到大的坎坷经历让贝多芬并没有因此而消沉,反而促使他成为了一个不断抗争命运的斗士。在最后一个音乐章节中有两个中心主题,它们有着强烈的对比性,能够相互呼应,并且体现出贝多芬内心的强烈挣扎与矛盾。这些十六分音符所组合而成的分解过程与弦琶音作为第

一主题,从下到上一种在冲击着,展现出贝多芬敢于挑战坎坷命运的坚强精神,就像是尖锐的长矛来冲破阴郁的天空。在第二主题中透露出干净与简洁,就像是年轻一代具有的清新气质,怀揣着美好的信念来大声歌唱。而这两种主题相互呼应的模式十分多元化,有时候相互交叉,有时候对比,就像是在贝多芬内心中斗争与统一,展现出他心灵上的波澜。

二、《月光》钢琴奏鸣曲艺术特色分析

一直到现在,依旧有许多人将美丽的传说与历史相结合起来,但是根据音乐学者的调查分析,贝多芬关于这段奏鸣曲是没有亲身经历过相应事件的。他所创作的《月光》钢琴奏鸣曲之所以有这样的标题,是因为著名音乐评论家莱尔施曾经说过,“这段奏鸣曲很容易会让人们想起了湖泊上的皎洁月光”。曾经贝多芬说过自己的作品二十七号的两首乐曲都像像是幻想曲,他认为《月光》钢琴奏鸣曲的各个乐章之间需要衔接紧密,不能出现停顿,这样才能够从最初的乐章用暗示性的形式而逐渐展开,之后进入到复杂多变的终乐章,让听众感受到一种高潮效果。在这一阶段的贝多芬音乐创作有着较多尝试性的创作,想要用创新的奏鸣曲模式的原理来进行创作,尤其是打破了原有的格局模式,将奏鸣曲模式融入在各个章节,可谓是具有里程碑的影响力,是后面音乐作品所难以企及的位置。

结语

在《月光》钢琴奏鸣曲的音乐创作中,贝多芬显得不拘一格,他能够大胆地脱离传统古典主义时期的钢琴奏鸣曲模式,在当时的奏鸣曲模式往往只是在第一个乐章中运用奏鸣曲形式架构,但是贝多芬的音乐却选择第三乐章为重点并且专门给予了其奏鸣曲形式,可以说这在音乐发展历程中是跨越时代的,能够体现出贝多芬过人的音乐天赋,与这首音乐奏鸣曲的重要意义。就像曾经一位音乐评论家说过,“音乐声就像是瀑布一样宣泄而下,而出神入化的钢琴键声竟然能够演奏出那么有力的声响,之后又变得如歌如泣,听众们就像是融入到忧郁的音乐旋律之中。接着,音乐声又一次激昂起来,代表着战胜世间苦难的凯旋归来。”

参考文献:

- [1]张蜀婷.拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》音乐与演奏分析[J].阿坝师范高等专科学校学报.2011年01期.
- [2]史真真;左峰.浅析贝多芬奏鸣曲力度方面的处理[J].咸宁学院学报.2011年04期.
- [3]左峰.浅谈贝多芬钢琴奏鸣曲《暴风雨》第一乐章演奏艺术[J].咸宁学院学报.2011年04期.
- [4]李首龙.探索贝多芬奏鸣曲《月光》演奏技巧与音乐风格[J].东方企业文化.2011年06期.
- [5]魏丹洁.贝多芬钢琴奏鸣曲“月光”第一乐章演奏分析[J].大家.2011年14期.
- [6]赵亮.气质·人文情怀——贝多芬第四、第五交响曲乐章结构布局分析[J].黄河之声.2011年12期.

作者简介:

李衍辉,1980.07,山东胶南,汉族,女,本科,教师,研究方向:音乐学。