

贝多芬奏鸣曲的艺术特征探析

孙芳 (山东艺术学院音乐学院 山东济南 250000)

摘要:路德维希·凡·贝多芬(Ludwigvan Beethoven, 1770—1827), 是德国伟大的作曲家。他一生创作颇丰, 其32首钢琴奏鸣曲更是在钢琴艺术史上占据重要地位。贝多芬开创了钢琴奏鸣曲创作新的里程碑, 将钢琴奏鸣曲的艺术表现力空前提高。本文主要对贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术特征进行深入分析, 以为音乐研究者提供参考。

关键词:贝多芬; 钢琴奏鸣曲; 艺术特征; 哲理; 月光奏鸣曲

一、奏鸣曲概述

奏鸣曲是一种乐器音乐的写作方式, 在古典音乐史上, 此种曲式随着各个乐派的风格不同也有着不同的发展。奏鸣曲在19世纪初成为西方古典音乐的主要表现形式, 这一时期各类乐器演奏的奏鸣曲开始大量出现。20世纪的奏鸣曲在曲式上有了不同于先前的面貌, “奏鸣曲套曲”出现, 这种曲式由3、4个相对形成对比的乐章构成, 是用一件乐器进行独奏或者一件乐器与钢琴合奏完成, 钢琴奏鸣曲由此得到迅速发展。

钢琴奏鸣曲就是用钢琴演奏的套曲, 这种曲式历经两百多年的发展, 形成特有的结构。钢琴奏鸣曲大致由三、四个乐章构成。三乐章的构成形式为: 第一乐章为快板, 第二乐章为慢板, 第三乐章为快板; 四乐章的构成形式为: 第一乐章为快板, 第二乐章为慢板, 第三乐章为小步舞曲, 第四乐章为快板。在速度上, 各乐章之间形成了“快—慢—快”的对比。

二、贝多芬钢琴奏鸣曲不同时期的创作概况

贝多芬的钢琴奏鸣曲开创了钢琴奏鸣曲新的艺术里程碑, 形成了独有的艺术特征。总体来说, 其表现力更加宽广, 戏剧性更加突出, 钢琴演奏的音域得以扩大, 对比效果增强。贝多芬的钢琴奏鸣曲可以分为早期、中期和晚期三个时间, 其各时期又有它特定的风格。

(一) 早期创作(1794~1800年)

贝多芬早期的作品更突出的表现了其古典传统风格, 几乎都是遵循了古典奏鸣曲的曲式风格。但在其7号、10号、13号、14号、22号、49号作品中, 贝多芬鲜明的个性和技法上的创新已开始凸显, 早期的贝多芬朝气蓬勃、充满自信和勇往直前的英雄主义精神也开始形成, 因此这些早期的作品具有较高的品味。

(二) 中期创作(1801~1814年)

贝多芬的中期创作是其创作的旺盛时期, 这一时期的创作在其整个钢琴奏鸣曲创作生涯中占据举足轻重的地位。创作中期的贝多芬开始致力于音乐形式与音乐主题内容的研究, 他改变了传统钢琴奏鸣曲的基本框架结构, 如在26号作品中, 贝多芬创造性的在第三乐章运用了葬礼进行曲, 在78号作品的两个乐章中, 从慢乐章开始过渡到快乐章, 以致旋律结束。突破传统曲式框架, 从而使音乐形式能够更好的为内容和主题服务, 充实了奏鸣曲的艺术表现力。

(三) 晚期创作

贝多芬晚期的创作更臻于成熟, 显示了非凡的魅力。这一时期的创新带有显著的幻想主义风格, 音乐的内容和形式都突破了传统的枷锁, 音乐表现的呢荣更加宽广和充实, 形式更加灵活多变, 富于戏剧特征。这一时期突出的代表作有101号、106号、109号、110号、111号等, 这些作品的结构已变为贝多芬情感表达的载体, 生活哲理传达的桥梁。众所周知, 贝多芬晚年双耳失聪, 生活陷入极大的不幸之中, 但其作品却愈发显示出浪漫主义色彩, 显示出贝多芬伟大的人格魅力。

三、贝多芬奏鸣曲的艺术特征

(一) 鲜明的时代特征

鲜明的时代特征是贝多芬奏鸣曲显著的艺术特点, 贝多芬所

处的时代正是欧洲封建主义的没落时期, 资本主义思潮正快速兴起。加之其一生坎坷, 屡遭不幸, 但贝多芬却从未放弃自由、平等、博爱的信念, 在其创作的钢琴奏鸣曲中, 这种时代特征的表达更加充分。如《悲怆奏鸣曲》, 正是创作于疾风骤雨的资产阶级革命时代, 这个时代呼唤自由、平等。贝多芬将这个时代精神融入到奏鸣曲的创作中, 并进行进一步的提炼和升华, 从而形成独具风格的时代特征。

(二) 具有强烈的戏剧因素

贝多芬的奏鸣曲中, 强烈的戏剧冲突是其显著而独特的风格。戏剧冲突强烈的效果, 是来源于其音乐波澜壮阔的感觉, 这主要体现在以下几个方面:

1. 突破转调手法

转调手法的突破是贝多芬奏鸣曲创新的显著表现。他创造性的运用了等音转换或减七和弦做突然的远关系转调, 从而增加了奏鸣曲的戏剧因素。如《热情奏鸣曲》中, 其第一乐章从第23小节开始, 用f小调的V级作准备, 接一个V7/III, 并运其至b3III级上到25小节, 紧接着他又以小主和弦VII7/II、VII/V作巩固, 自然地由v7转调到bA大调主和弦上, 从而进入新调, 这样的转调在形成美妙和声效果的同时增加了奏鸣曲表现的戏剧性。

2. 突强或突弱

突强或突弱手法的合理运用容易形成奏鸣曲强烈的戏剧冲突感, 这也是贝多芬常用来增强音乐戏剧性的手段。例如在《悲怆奏鸣曲》开始的引子部分, 贝多芬在运用强音后采用突弱形式, 从一开始的主和弦, 到减七和弦, 后面立即弱下来, 奏鸣曲情节更加跌宕起伏, 引人入胜。

(三) 具有丰富的哲理意味

伟大的艺术作品都同时具有深刻的哲理意蕴, 贝多芬的奏鸣曲也不例外。贝多芬生活的时代正式欧洲封建主义向资本主义激烈过渡的时代, 社会变革带来新的艺术思潮, 再加上对人生的独特思考和感受, 贝多芬将这些内容融入到钢琴奏鸣曲的创作中, 从而形成其深刻的哲理意蕴。

例如贝多芬在晚年创作的《第31首奏鸣曲》, 这首曲子在总体上反映了作者在绝望之中又饱含热切希望的强烈情感。在乐曲第一乐章的开始, 贝多芬用降A大调象征对美好生活的期望, 而第16小节时第一个离调和弦DD三四和弦便一下子使人感受到铺天盖地的紧张感, 紧接着在18, 19小节作曲家运用了离调和弦与主和弦、属和弦的交替, 这加深了其内心挣扎的表现力, 再紧随旋律的向上发展, 左和弦也呈向上跨越进行, 最低音是大字一组的F1, 最高音是小字一组的b1, 中间跨越了大字1组, 大字组, 小字组和小字1组, 这一组跨越的旋律充分令人窒息的紧张氛围, 但最后贝多芬采用了明亮的C调来表现对希望和美好的渴求。这种连续性旋律的变化充分体现了作曲家丰富的情感变化和始终心存希望的乐观, 具有很深的哲理意蕴。

(四) 曲式结构上的艺术特色

在奏鸣曲的曲式结构上, 贝多芬做了许多完善和创新, 使其曲式结构不再局限于古典奏鸣曲的规律, 而走上了一条形式为内容和情感服务的道路。比如贝多芬在乐章次序上做的创新, 他改变了传统乐章次序(三个乐章的形式为: 快板——慢板——快板; 四个乐章形式为快板——慢板——小步舞曲——快板)的结构规则, 从而使音乐形式变得更富有新意。

四、《月光》钢琴奏鸣曲的艺术特征

(一) 第一乐章——持续的柔板(Adagio sostenuto), 升c小调2/2拍子, 三部曲式

对于这一乐章, 贝多芬所运用的艺术手法十分简单, 从音乐

舒曼声乐套曲《妇女的爱情与生活》的演唱实践分析

刘智 (首都师范大学 北京 100048)

摘要:舒曼声乐套曲《妇女的爱情与生活》是舒曼艺术歌曲创作的巅峰之作。本文试图从套曲的音准与节奏、音色与力度、套曲的情感表现与演唱处理等几个方面,深入理解分析作品,进而为演唱此作品的人提供自己的一些认知和体会。

关键词:声乐套曲;《妇女的爱情与生活》;演唱实践

1840年,舒曼与克拉拉结婚后,舒曼的歌曲进入黄金年代——“歌曲之年”,迎来了舒曼的歌曲年,这种背景下,根据夏米索的诗创作的《妇女的爱情与生活》(op. 42)诞生了。套曲由8首歌组成,它表现了少女与情人初遇、痴恋、定情、成亲、孕婴、母爱、丧夫的经历。每首歌曲都短小精悍,但演绎时却需要十分的细腻入情。

一、声乐套曲的音准

音准是对于演唱者最基本要求,在套曲《妇女的爱情与生活》中,舒曼运用了大量的转调、离调等手法,每一首歌曲都有临时变化音,演唱上就增加了难度。演唱中需要注意的地方如下:

第一首歌曲,音域只有一个8度,最高音到降E,演唱速度较为缓慢,中间变化音的地方注意即可。

第二首歌曲比较活泼,旋律跳跃性明显,演唱速度较快。这首歌的句尾变化比较丰富,所以要保证有足够的气息准确完成句尾的回音、长音和减慢的处理和演唱。

第三首和第八首,除了个别的临时变化音要注意外,重点是同音反复较多,不管演唱速度是快是慢,同音反复时,确保位置要稳且准。

第三首和第四首,开头部分是先有人声才有钢琴的,所以第一个音要把握好。第六首速度比较缓慢,所以在长音时要保持音

的音高不变,音高不要掉下来。

二、声乐套曲的节奏

要表达一首歌曲的情感,很大一部分是从演唱歌曲的节奏上表现的。套曲《妇女的爱情与生活》中的节奏变化非常丰富。从总体上看:

八首歌曲中涵盖了四三拍、四四拍、八三拍及八六拍,丰富多彩;

善用附点,加强了歌曲的流动和表达性;

很多歌曲都从弱拍起唱,除了第五首,弱起用在了每一首歌曲中;

几乎每一首歌曲都有一个比较固定的节奏在里面,如第一首|x x x x. x|,第二首|x. x x. x x. x|x x-o|,第三首|x x|x x|x x|,第四首|x. x x x|x. x x o|,第五首|x x x x. x|第六首|x-x x|x. x x x x. x|x. x x oo|,第七首|x x x x x|x x x x. |,第八首|x. x x x x x. x|x-o|。

三、套曲音色与力度

对于歌曲情感的要求不同,我们应该用不同的音色、速度和力度来表现音乐。艺术歌曲都比较幽静、细腻,所以不会出现在歌剧中一样极富戏剧色彩的声音,多以抒情见长。我在演唱时对于套曲的处理如下:

第一首,歌曲速度稍缓慢,主要是表现一名少女情窦初开的感觉,所以演唱的力度不要太强,偏弱,音色要比较含蓄,要有一种朦胧的感觉。

第二首,歌曲速度比较快,很活泼,要表现出少女陷入爱情极力称赞情人的热情。演唱时力度适中,音色中既要展示出少女的甜蜜的心情,又要唱出对情人的崇拜。

第三首,歌曲的速度松紧结合,少女无法相信心爱的人选择

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,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,能够接连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。

(二)第二乐章——小快板(Allegretto),降D大调,3/4拍子,三部曲式

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稍微休憩的插曲。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。

(三)第三乐章——迟到的奏鸣曲式

在严整的形式下却表现出令人惊异的激动。连串的琶音组

成的主部主题犹如风暴中的浪涛,一浪高过一浪,在浪峰的最高处,是有力的重音,是沸腾的热情,也许,还带着出离的愤怒。副部加大了控诉般的力量,十六分音符如同暴风雨中的雷声,在远方滚滚作响,在焦躁不安的背景中,右手弹出刚强有力的旋律,不带一丝妥协。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斗争与统一,展现出他心灵上的波澜。

综上,贝多芬的钢琴奏鸣曲无论从情感内容表达和写作手法上都超越了在此之前的所有奏鸣曲,被人们奉为“圣经新约”,是人类宝贵文化财富的重要组成部分,在西方音乐史上占有极其重要的地位。

参考文献:

- [1]王政.论贝多芬钢琴奏鸣曲作曲技法的戏剧性表现[J].美与时代,2011.8.
- [2]李京红.论贝多芬钢琴奏鸣曲的创作风格[J].佛山科学技术学院学报(社会科学版),2003.9.
- [3]武宗琪.浅谈贝多芬作品的“英雄性”在古典主义时期的地位及影响[J].价值工程,2012.4.