

贝多芬《第十四首钢琴奏鸣曲》曲式结构分析

——以第一乐章为例

高 昊

(沈阳师范大学音乐学院, 辽宁 沈阳 110034)

摘要: 贝多芬这个名字在西方音乐历史的长河中闪现着无限的光芒, 他为后人留下了大量脍炙人口的传世佳作, 其中不得不提的是他的钢琴奏鸣曲。本文通过分析这首乐曲第一乐章的曲式结构, 来展示贝多芬严密的创作逻辑和古典主义时期规矩的创作范式。

关键词: 贝多芬; 钢琴奏鸣曲; 曲式分析

一、贝多芬生平简介

贝多芬是享誉海内外的著名音乐家, 他于1770年出生在德国的波恩小城, 他与古典主义前期的海顿、莫扎特并称为“维也纳古典乐派三杰”。虽然他在中年之后面临着失聪的困难境地, 但这并没有耽误他本人的音乐创作, 在贝多芬的创作生涯中, 除了交响乐闻名于世之外, 他在钢琴领域的造诣也是令人叹为观止的。他的32首钢琴奏鸣曲被称为钢琴音乐中的“新约全书”, 几乎每一首乐曲都具有别具一格的艺术性, 有很多钢琴奏鸣曲都被后人冠以了贴切的副标题, 例如:“悲怆”、“热情”、“暴风雨”、“告别”等。其中第十四首“月光”奏鸣曲因其动人的传说和柔美的旋律, 也为听众造就了诗一般的意境, 像一缕清风吹拂着人们的心灵。

二、《月光奏鸣曲》的曲式分析

(一) 第一乐章

第一乐章属于含有引子和结尾的三部曲式。持续的慢板, ^c 小调, 2/2拍。这个乐章的开头是由5小节开始的短小引子, 主调进入, 并且调性很稳定, 结构规模较小, 这5小节的引子创设了一种意境, 犹如月光星星点点的洒落在琴键上, 为主部主题的陈述营造出环境气氛、铺垫了背景速度, 引子是主和弦三音的完全终止, 调性结构为收拢性结构。

首部, 18小节(6~23), [a]10小节, 6~15, 主调 ^c 小调进入, 三连音音型出现后, 宁静的主题进入, 似乎在沉思着, 并在第9小节出现了还原了主调的7级音, 短暂的回到E大调, 随着乐思继续发展, 调性转到了b小调, 并在14小节用原位的K四六和弦连接原位的属七和弦, 并解决到b小调的主和弦上, 主音旋律位置。[b]8小节, 16~23, 16小节有B大调短暂的离调, 好像试图驱赶三连音背景下带来的阴霾, 但是这部分的三连音出现在低音区, 最终是昙花一现, 因为在19小节被 ^f 小调取代, 21小节D大调短暂离调, 22小节出现了 ^f 小调的升7级音转回了 ^f 小调, K四六和弦的第三转位连接原位的属和弦, 在23小节解决到主和弦的第三转位。

中部19小节, (24~42), [c]5小节, 24~28, ^c 小调进入, 28小节 ^c 小调属七和弦半终止, [d]14小节, 29~42, 主调 ^c 小调持续用三连音分解和弦式的均匀跑动, 这部分三连音像是在独自歌唱, 一次又一次, 唱出清澈透明的高音, 却又不得不回到低沉的阴郁, 音符在缓缓的流动着, 像是作者内心凄苦的独白。40小节原位的K四六和弦连接属和弦的第三转位, 在42小节解决到三音旋律位置的主和弦上。

再现部18小节, (43~60), [a']9小节, (43~51) 主调 ^c 小调, 高音部主和弦的分解和弦均匀跑动, 低音部柱式和弦像是低沉的合唱圣咏。49小节原位的K四六和弦连接省略三音的属七和弦, 并在51小节解决到根音旋律位置的主和弦上。调性结构为收拢性结构。[b']9小节, (52~60), 主调 ^c 小调, 高音部仍然是三连音的分解和弦, 62小节转位的K和弦连接原位的属七和弦, 并解决到根音旋律位置的主和弦上。

结尾9小节, (61~69), 主调 ^c 小调, 60小节起, 在左手持续着

低音的尾声中, 音乐占优势的内心的悲哀, 并不排斥其它情绪的表述, 如隐藏在内心的激动、悲痛中的幻想等, 并在69小节解决到根音旋律位置的主和弦上。

这一乐章所表达的情感是十分丰富、深刻动人的, 有内心的悲痛, 有悲痛中的诗意幻想, 更有含蓄的激情。

关于第一乐章的曲式结构存在着一定的争议, 我国著名学者范乃信在他的《贝多芬密码》有着如下论述: 这个乐章是一个省略展开部的奏鸣曲式。首先, 呈示部42小节, 主部10小节, (1~10), ^c 小调, 前5小节是引子结构, 静谧的三连音律动由此布满整个乐章的空间, 主部仅是一个转调的旋律乐句。连接部: (10~15), C大调转到b小调, 与主部形成移调同头关系的连接部, 其充当的角色首先是主部的准平行后乐句, 弥补主部曲式的结构缺失, 然后再变身为连接。但是, 为什么又没有直接归入到主部的平行后句范畴呢? 因为这二句不是简单的准平行结构, 而是被分离在两个调上表述的不同结构含义。副部(15~23), B大调转到 ^f 小调, 上下缠绕着主音, 不离不弃的副部旋律, 在转调后才舍得离去, 并归附新调的终止, 如此不稳定的游离进行, 是罕见的副部结构。结束部: (23~27), ^f — ^c , 回取主部的材料作为结束, 和声也转回主调。属准备(28~42) · ^c 小调, 15小节持续的属准备, 规模相对比较大了, 配合三连音更加流动的进行, 权当代替了被省略的展开部。

再现部: 主部: (43~46), ^c —E大调, 还是单一乐句的主部; 连接部(47~51), E大调— ^c 小调, 仍然以主部准平行后句的姿态, 调性回转变身连接副部。副部(52~60), ^c 小调, 一句扩展乐段结构, 副部的调整主要还是服从主调的再现需要, 其次, 结构内部不再出现转调路线, 并完满终止在主调上。结尾(61~69), 主部片段重复的补充性质, 结构上出现的扩大, 意在将尾声的作用也融到了结束部一起结束。

三、结语

《月光奏鸣曲》可以说是凝结了贝多芬无数的创作激情, 有一种说法认为这首作品他是为恋人所作, 所以在作品中处处凝聚着浪漫的气氛, 每一个音符都深深的叩响听众的心门。乌迈贝舍夫认为这首乐曲是属于刻上“永垂不朽的印章”的作品, 它享有“最罕见、最优先的特权。这个特权就是, 不论献身音乐者还是门外汉都同样喜爱它, 只要世间还存着能聆听的耳朵, 能爱能愁的心, 人们就会一直喜爱它”。《月光奏鸣曲》以其特有的艺术魅力滋润着无数人们的心田, 伴随着时间的流逝, 这首作品不会被人遗忘, 而会永远的载入钢琴音乐史的扉页! ■

(指导教师: 邢艺)

[参考文献]

- [1] 李艳艳. 贝多芬第十四钢琴奏鸣曲《月光奏鸣曲》作品简析[J]. 佳木斯教育学院学报, 2011, 03.
- [2] 付晓东. 贝多芬第十四钢琴奏鸣曲之综合分析[J]. 新疆艺术学院学报, 2008, 04.