

试析“贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》(第一乐章)”

田 婷

(黑龙江农垦职业学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

[摘 要] 在贝多芬的钢琴作品中,以其32首钢琴奏鸣曲广为流传。《悲怆奏鸣曲》是其中最优秀的作品之一。而它的第一乐章是全曲中最有特色、最能体现“悲怆”这个名字的。本文从创作背景、曲式结构与演奏三个方面对其第一乐章进行分析,以便增强人们对贝多芬初期作品的理解,更完美地表现贝多芬的作品。

[关键词] 贝多芬奏鸣曲;曲式结构;演奏

贝多芬在他的众多奏鸣曲中,很少为之加上标题。而这首《悲怆奏鸣曲》是贝多芬自写上标题的。创作这首作品正是贝多芬二十七岁的时候,由于生活经历的磨练,青年时的那种青春活力的乐观力量又让位给了一个成年人的感情,他逐渐陷入经常的悲剧情绪中。在这种情况下,贝多芬故意写上标题明示自己的主张,这表明贝多芬已走向能对某一音乐赋予某种意义的方向。

这首《悲怆奏鸣曲》在贝多芬的创作演奏中是一个重要的阶段。在这首奏鸣曲中,海顿和莫扎特的影响已完全消失。《悲怆奏鸣曲》音调庄严、情绪激昂、感情崇高,这些因素形成了贝多芬初期作品的独特风格。而它的第一乐章也是全曲中最有特色、最能体现“悲怆”这个名称的。正如鲁宾斯坦所说:“《悲怆奏鸣曲》的名称大概只是针对引子和第一乐章的重复片段而言,因为第一乐章快板的主题具有生动、戏剧性的特点。”弹过这首曲子之后,我感触最深,也最喜欢的一个乐章就是乐章。因此,我把这首《悲怆奏鸣曲》第一乐章从其创作背景与演奏的艺术处理相结合的角度对其进行说明。

1、《悲怆奏鸣曲》的创作背景

这首作品是贝多芬于1799年在维也纳创作的。这时的贝多芬二十七岁,刚刚由青年步入成年。当时,法国大革命爆发惊天动地地推翻封建主义,追求资产阶级共和以及启蒙运动中的自由、平等思想广为流行。贝多芬深受到这些思想的影响,1792年贝多芬来到维也纳从师海顿等人,他精湛的钢琴技艺和杰出的创作才能使他受到上流社会的承认和青睐,并且结识了许多上层社会的贵族小姐,然而由于社会地位的不同所限,贝多芬不可能和她们结婚,这使他经常陷入苦恼。也是由于社会地位的限制,贝多芬作为一个艺术家想依靠创作谋生的愿望时常碰壁。就在这时,命运也向他提出了严重的挑战,他的耳朵逐渐失去听力。作为一个艺术家,这严重威胁了生活和事业。恐惧、忧郁、痛苦这一切使贝多芬感到绝望。贝多芬不止一次地想到自杀。然而,是艺术挽救了他,他说道:“我要扼住命运的咽喉,它休想使我完全屈服!”这首《悲怆奏鸣曲》就是在这种情形下创作的。

2、乐曲的演奏

引子的演奏不能表现为松散的演奏和任意的 rubato,而是极端严肃的处理和绝对准确的节奏。在这一段中,和弦沉着而厚实,它有一种内在的紧张度,节奏极有法兰西风格。Fp 就弹为 sf。所有的三十二分音符必须弹得绝对准确,不要把它们变成十六分音符的三连音。

呈示部快板是贝多芬性格最鲜明的主题之一,它是一个8小节的乐句,最初4小节左手的弹奏是完全建立于主音的持续音上,右手的主音进行要以果断的突进和快速进行为基础。左用的分解八度应当手指贴键,大、小指保持一个八度的位置,并用指尖抓住键,把每指的第一个音做支点,按每拍四个音,有节奏地用手腕轻轻摇动弹出。[13、19、21小节]中切分音稍稍强调出来,但仅在右手上。之后的 cresc 应从 piup 开始。[17、25小节]这个“对斜”——左手的降A和右手的A——要稍稍强调出来。[27、28小节] subito p. sf 仅在右手上。之后的一串十六分音符的跑动要有稍稍渐强的意味。[38、42小节]处, sf 是指双手的,好像是新乐器的起奏。从[45小节]起的四个仅指右手,这个

地方应演奏得像两个乐器相互呼应。P处四分音符的进行是真实填充休止的脉动,它没有旋律意义。

第二个主题的陈述有一定的难度:右手一直跨越左手,在这种情况下,不应有任何跳跃的感觉,右手应使人觉察不到地在键盘上滑过。弹奏时要仿佛有三个声部,感觉到低音部的前四个领唱部分,主题声音——主题——总是在高音区,这样高、低声部的互相呼应形成一种激昂的对话式。左手这段伴奏,低音每次均应柔和地进来,而且丝毫不能中断。全音符 bB 要保持到底,在第二、三、四拍上重复的三度音要很轻巧和清楚;第四拍每次均应轻轻地放掉。在第一拍的低音进来之前不要戳键;第三个结束部是取材于主部主题构成的双片段,每1小节踩一次踏板,右手的全音符音程要保持到底。八个全音符和弦要一口气弹到底,中间不可稍有松懈,不能在任何一个各弦之间呼吸,否则中断了这个贝多芬式的结尾。延长号的时值想象力为十二拍为好,这样就好像蒙上一种灰暗的气氛,预示着即将发生的。

展开部它简练、紧凑、含有新的感情细节,又回到了引子的素材上。无论在速度或性质上均与开始相同。引子材料之后,又进入快板,速度与呈示部快板速度一致。要注意 f 与 p 的对比。在其中要注意二分音符八度要 f 奏。右手分解八度的一段是从引子中借用来的,所有的 cresc 都要从 piup 开始。经过几小节的跑动又进入 PP、右手这里的十六音符的奏法要弹得准确,每一拍第一个音要稍稍强调,后三个音要用指尖轻轻弹奏,同是不要破坏四分音符的匀称的进行。之后,连接部中,左手总要休止,右手长达8小节的经过句应弹得非常平滑、轻巧,手腕不要抬起,要用指尖弹奏,注意能听到一种明亮的音色,不要有任何力度或节奏上的变化。再现部与呈示部的弹奏大体是相同的。

尾声重又响起了引子的度导动机,它反复出现了三次,形成了整曲情感的核心,接着,又响起了主部主题的声音,仿佛是来自往昔,在回忆。注意前四小节要 P,没有 cresc,最后的五个和弦要准确地按帮原速弱,要注意休止符的呼吸和停顿。以巨大的动力音响结束乐章。

3、结束语

在贝多芬的全部钢琴奏鸣曲中,像这个乐章具有独创性的形式是空前绝后的。在开头相当长而又充满悲怆情绪的慢板,更在发展部与尾声里被缩小起来再现,很好地形成了情感的核心,这是贝多芬在创作中主导动机上的一个革新因素。这首作品虽然在作曲上技法上用了古典主义的创作手段,结构严谨,简单明了,但其节奏和节拍力度和音色的变化都很大。所以在演奏技术和音乐表现上都有一定的难度。因此,只有了解了作曲家生活与创作背景,掌握了演奏的要点,才能把握作品的音乐风格,完美地演奏乐曲。

【参考文献】

- [1] 克里姆辽夫.论析贝多芬钢琴奏鸣曲[M].上海音乐出版社,1989.6.每一版.
- [2] 郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,1994.9.第一版.
- [3] 张方.贝多芬[M].东方出版社.
- [4] 蔡良玉.西方音乐文化[M].人民音乐出版社,1999.

作者简介:田 婷,黑龙江农垦职业学院。