

贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术特征

◎ 郝 光

贝多芬钢琴奏鸣曲在每一个阶段都呈现出了不同的艺术特征。从古典艺术性到逐渐走向非正统性以至到最后的完全自由化的曲式结构,贝多芬在不同阶段所呈现出的不同的艺术特征,也是贝多芬的人生在不同阶段的真实写照。贝多芬一生致力于追求音乐解放,追求完全自由化的音乐创作。在超过30年的写作中,贝多芬的32首钢琴奏鸣曲从具有古典痕迹的作品到逐渐改变奏鸣曲形式再到最终的曲式结构都反映了贝多芬在音乐上不断创新追求。

在欧洲的钢琴奏鸣曲中,贝多芬在初期一直遵循古典形式的创作方式,但在其独创性的驱使下,贝多芬开始挣脱传统束缚,寻求更为自由化的创作方式。随着生理和心理日趋成熟,贝多芬的独创性发挥得更为淋漓尽致,其奏鸣曲呈现出的曲式结构的完全自由性,最能体现贝多芬在创作钢琴奏鸣曲方面的天赋。

一、贝多芬钢琴奏鸣曲

钢琴奏鸣曲是欧洲古典音乐中最为常用的大型、多乐章的钢琴作品结构形式。贝多芬的早期作品在欧洲古典音乐的影响下,呈现出的古典艺术性尤为明显。众所周知,贝多芬是音乐界的天才音乐家,他的32首钢琴奏鸣曲一直被认为是钢琴家的“新约全书”。

在音乐上的不懈追求加之天赐禀赋,在其独创性下,贝多芬纵情于寻找更加自由化的创作和演绎。与之前的钢琴家相比,他的钢琴奏鸣曲呈现出更加扩大化的音域、更加明显的对比力度,手指弹奏技巧明显提高,同时其奏鸣曲曲构内部的对比更为突出。贝多芬挣脱传统束缚,刻意追求新到完全自由化的曲式结构,成就了贝多芬完全自由化的钢琴奏鸣曲巅峰时代的到来。

二、贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术特征

贝多芬钢琴奏鸣曲在不同阶段呈现出的不同艺术特征,不仅让我们看到了贝多芬将欧洲古典乐派推向新的高峰,也让我们看到了贝多芬的天才禀赋,在其独创性下呈现出的钢琴奏鸣曲的内容与演奏风格的不同。

1. 贝多芬钢琴奏鸣曲呈现出古典艺术性。在欧洲古典音乐中,钢琴奏鸣曲是最为常用的,也是最为大型、多乐章的作品结构形式。这个时期的钢琴奏鸣曲,难以避免都带有古典艺术的特征。贝多芬也不例外,其在31岁之前的钢琴奏鸣曲也印有古典艺术特征的烙印。在这一时期,他遵照欧洲古典艺术形式进行创作,其独创性也逐渐显露出来。

1798年出版的Op.10,就是贝多芬在尊重已有创作规

则的前提下,呈现出自己创作观点的作品。其中第四乐章更为完美地体现了高度创作性的头脑在传统乐章规则中的挣脱与纠缠,并完美解决了表现主题的问题。

2. 贝多芬钢琴奏鸣曲逐渐走向非正统性。在贝多芬早期的创作中就开始呈现出其在传统束缚中表现出来的独创性。随着他天才禀赋的成长,他迎来了其钢琴奏鸣曲发展的新时期。在这一时期,他想要摆脱古典形式的约束,致力于改变奏鸣曲的形式,开始使创作完全服从其想象力的驱使。在这一时期,贝多芬的心理和生理更趋于成熟,其创作的钢琴奏鸣曲也逐渐走向非正统性。对于贝多芬钢琴奏鸣曲的非正统性的艺术特征, No.2, D小调是最好的例证。在属调部分,它简短的引子和Allegro互为补充,而当整个过程在第七小节被重复时, C大调却意外地成为开始。直至到了第二十一小节,才有了D小调的完美段落。No.2, D小调更为深刻地体现了贝多芬此时期的钢琴奏鸣曲趋于非正统性的特征,也突出表现了他在钢琴奏鸣曲上非同寻常的具有独创性的艺术创造。

3. 贝多芬钢琴奏鸣曲呈现曲式结构的完全自由性。贝多芬在钢琴奏鸣曲上的独创性在前期只是显山露水而已,但在后期,他的这种创作上的独创性和受其想象力驱使的力度则表露无遗。贝多芬摆脱一切束缚,倾向于曲式结构的完美自由的表现。这一时期,贝多芬钢琴奏鸣曲的突出特点是:即兴性、深刻哲理性、心理探索性以及浪漫艺术性。

在这一时期的作品中,创作于1816年的《A大调奏鸣曲》(Op.101)更为突出地体现了这一时期贝多芬的创作特点。在《A大调奏鸣曲》(Op.101)中,贝多芬创作了一种在钢琴奏鸣曲中从未出现过的混合风格、慢速引子和奏鸣曲快板乐章,其中展开部分包含了一首赋格。《A大调奏鸣曲》(Op.101)因其独有的混合风格,被称为对位协作方面最为神奇的作品。

三、小结

贝多芬钢琴奏鸣曲让世界上的很多人为之疯狂,其在钢琴奏鸣曲上的天赐禀赋,在把欧洲古典艺术推向高峰的同时,也开始了其独创性的创作。在追求完全自由化的创作中,贝多芬不遗余力,从早期作品呈现出的古典艺术性到逐渐走向非正统性,再到最后的曲式结构的完全自由性,贝多芬完成了其在钢琴奏鸣曲上的华丽转身。本文从贝多芬钢琴奏鸣曲呈现的古典艺术性到非正统性,再到曲式结构的完全自由性的蜕变,同时结合实例解读了贝多芬钢琴奏鸣曲的艺术特征。

(作者单位 辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校)