

从贝多芬钢琴奏鸣曲 Op.2 No.1、Op.13、Op.22 看其早期作品特点

邓 玲

(江汉大学 湖北·武汉 430056)

中图分类号:J614

文献标识码:A

文章编号:1672-7894(2011)05-150-02

摘 要 贝多芬的32首钢琴奏鸣曲被称为钢琴家的“新约全书”,创作时间超过三十年,在音乐的风格和精神内容上都被看做贝多芬的音乐自传。他的作品可以分为早期、中期和晚期三个时间,各时期又有其特定的风格。贝多芬1802年以前的作品较集中地显示了古典主义特征,并逐渐形成了自己的创作风格。

关键词 贝多芬 钢琴奏鸣曲 艺术特征 早期作品风格
Early Works of Beethoven Piano Sonatas Analysis Op.2 No.1,Op.13,Op.22 // Deng Cheng

Abstract Beethoven's 32 piano sonata is called the pianist "New Testament", the writing time surpasses for 30 years, in music style and the energetic content, is regarded as Beethoven's music autobiography. Its 32 piano sonata may divide into the early time, the intermediate stage and the later period three time, its various times have its specific style. These work centralized demonstration Beethoven's classical tradition and formed own creation style gradually.

Key words Beethoven; piano sonata; artistic characteristic; early work style

Author's address Jiangnan University, 430056, Wuhan, Hubei, China

贝多芬的32首钢琴奏鸣曲可以分为早期、中期和晚期三个时间,各时期又有其特定的风格:(一)早期1802年以前的作品(第二号至第二十二号)。这些作品较集中地显示了贝多芬的古典传统,但也可以看到在曲式结构及和声的变化、八度和弦技术的广泛运用、突出的转调手法、深奥而富有的慢乐章——这一切说明贝多芬是在传统古典主义基础上创新和发展,逐渐形成了自己的创作风格。(二)中期1801年至1814年(作品第二十六号至第九十号)。这个时期是贝多芬创作的旺盛时期,这期间的奏鸣曲展现了作曲家多姿多彩的风格和形式,其中有不少富于独创性的乐段,这一时期是贝多芬创作的辉煌时期。(三)晚期1814年以后贝多芬最后五首奏鸣曲。这五首奏鸣曲的每一个乐章都可以视为一首经典乐曲。这些史诗般的作品充分发挥了钢琴的性能,曲式庞大而自由,从中我们可以体会到复杂的情感和深刻的哲理性。

早期钢琴奏鸣曲,也就是模仿或吸收时期,时间截至1802年。

波恩时期(1783年出版):降E大调奏鸣曲、F小调奏鸣

曲、D大调奏鸣曲。

维也纳(1796-1802年):Op.2 No.1(f小调)、Op.2 No.2(A大调)、Op.2 No.3(C大调,1796年出版);Op.7(降E大调,1799年出版);Op.10 No.1(C大调)、Op.10 No.2(F大调)、Op.10 No.3(D大调,1798年出版);Op.13(c小调,1799年出版);Op.14, No.1(E大调)、Op.14 No.2(G大调,1799年出版);Op.22(降B大调,1802年出版)。

贝多芬在31岁(1801年)以前写的钢琴奏鸣曲往往遵照海顿和莫扎特遗留下来的古典形式。然而随着他的成长,此后他纵情于寻求更多的自由,并预示着即将到来的根本变化。

在贝多芬的笔下,奏鸣曲的宗旨和精神开始改变。它不仅优雅和精致,而且很快有了更加严肃的创作意图。贝多芬的每一首奏鸣曲都为听者揭开了一种个人的感情——英雄的、欢乐的或悲剧性的。主题的对比,好像戏剧中的主人公所担任的角色,有力地表达着贝多芬音乐中的种种强烈感情。其奏鸣曲在内涵上的变化,在最早出版的奏鸣曲中已初显,其中他对海顿和莫扎特的传统公式赋予了新的意义。

贝多芬早期作品较集中地显示了其古典传统、古典主义的平稳调性,但也可以看到曲式结构及和声的变化、八度和弦技术的广泛运用以及他在早期创作中体现出来的朝气蓬勃、倔强自信、勇往直前大无畏的艺术特征(以作品Op.2 No.1、Op.13、Op.22为例)。

1 动机简洁

古典主义的贝多芬早期创作动机是一种全新的理念,他喜欢用简洁的动机去抒发出无限的乐思与情感。如Op.2 No.1第一乐章:此乐章织体比较简单,以简洁紧凑的形式细腻有机地发展。简洁的手法已经达到了最大界限,主要动机还是具有强大的支配整体的力量,整个乐章严肃、激情、兴奋、强而有力,显露出英勇性的直率线条和在海顿、莫扎特钢琴作品中曾未见过的、丰富强烈的感情。

Op.13 悲怆奏鸣曲的音调幼苗亦是出自他的f小调第一奏鸣曲。一样简洁的动机do、mi、fa、sol、♭la、xi、do构成了悲怆奏鸣曲庄严、情绪激昂、感情崇高的音调。

在Op.22中一开始就出现有魄力的、简洁明快的基本动机,很容易使人想起了海顿和莫扎特,乐曲表现作曲家勇往直前、信心百倍的精神面貌。此动机贯穿全乐章,后三乐章也是由此动机发展而来。

2 调性平稳

贝多芬早期创作动机虽是全新的理念,但形式却依然

传统。从他的早期作品中,我们不难看出巴赫、海顿、莫扎特以及克莱门蒂对他的影响,不论是从曲式结构还是调性风格来看,他都是站立在前辈肩膀上。所以其早期奏鸣曲和交响曲都是按照古典式结构写成的,其调性也都是平稳进行。例如:Op.2 No.1

第一乐章 快板(Allegro)

呈示部(1—48) 展开部(49—100) 再现部(101—147)

f — \flat A \flat A f
尾声(147—152)

f

第二乐章 柔版(Adagio)

呈示部(1—31) 再现部(32—58) 尾声(58—61)

F — c F F

第三乐章 小快板的小步舞曲(Menuetto(Allegretto))

主歌谣曲式(1—40) 三声中部(41—73)

f — \flat A — f F — c

再现的主题歌谣曲式(1—40)

f — \flat A — f

第四乐章 极急板(Prestissimo)

呈示部(1—56) 近似三声中部(61—139)

f — c \flat A

再现部(140—198)

f

Op.13

第一乐章 庄板——很快并充满活力的快板(Grave — Allegro molto e con brio)

引子(1—10) 呈示部(11—134) 展开部(135—196)

c c — \flat e \flat e

再现部(197—296) 尾声(297—312)

c

c

第二乐章 如歌的柔版(Adagio cantabile) \flat A 大调

第三乐章 快板的回旋曲(Rondo (Allegro))

呈示部(1—78) 近似三声中部(79—107)

c

\flat E

再现部(121—182) 尾声(182—210)

c

c

Op.22

第一乐章 有活力的快板(Allegro con brio)

呈示部(1—68) 展开部(69—127) 再现部(128—199)

\flat B — F

\flat B

\flat B

第二乐章 富有表情的柔版 (Adagio con molt'espressione)

呈示部(1—30) 展开部(31—46) 再现部(47—77)

\flat E — \flat B

\flat B

\flat B — \flat E

第三乐章 小步舞曲(Menuetto)

主歌谣曲式(1—30) 三声中部(31—46) 主歌谣曲式(1—30)

\flat E

g — d — g

\flat E

第四乐章 小快板的回旋曲(Rondo(Allegretto))

呈示部(1—67) 近似三声中部(72—111) 再现部(112—149)

\flat B — F — \flat B \flat B

\flat B

尾声(153—199)

\flat B

3 曲式结构沿袭四个乐章

在早期作品的创作上,贝多芬受前人影响很大,他早期钢琴奏鸣曲中近一半都有四个乐章,而不是古典主义奏鸣曲中常用的三个乐章,这应该是海顿作品中四乐章的运用对其影响的结果。他用快速的谐谑曲乐章代替了庄严的小步舞曲。早期奏鸣曲作品 Op.2 No.1、No.2、No.3;Op.7;Op.10 No.3;Op.22 都是由四个乐章构成的。

4 厚重的织体和八度运用

厚重的织体和八度运用是贝多芬创作手法的一种风格,这种风格早在他的初期作品中已经体现了出来。例如:Op.2 No.1 中八度的运用。

贝多芬钢琴奏鸣曲的杰作 Op.13(悲怆),是他这时期创作中的光辉顶点。在贝多芬的全部钢琴奏鸣曲中,这个乐章所使用的引子手法具有空前的独创性。贝多芬在引子部分运用大量的厚重织体使乐章显得庄严,充满了强烈激愤情绪的庄板给乐章增添了悲壮、严肃的气氛。在 Op.22 的第四乐章的回旋曲中 75 至 80 小节处,左手八度与右手八度三十二分音符颤动的特殊音型给人号角般的感召力。

5 朝气蓬勃、倔强自信

贝多芬早、中、晚三个时期的音乐风格有所不同。中期富有诗人、哲学家的味道,英雄主义色彩强烈;晚期以抒情为主,更多个人色彩的宣泄,趋向浪漫主义。而早期给人的是一种朝气蓬勃、倔强自信、勇往直前无畏的精神。

作品 Op.2 No.1 就有种朝气蓬勃的感觉,他那短小的动机让人积极向上、热情开朗,也常被人称之为小“热情”。Op.13(悲怆)的动机,细听来和 Op.2 No.1 的动机是十分相似的,精神上都给人一种乐观向上、自信又倔强的情感色彩。Op.22 第一乐章充满了生气,威武的音调和英雄般的精神气质随处可见,音乐从第一个音到最后全部充满了活力,机智、果断坚毅。

综上所述,贝多芬是第一个把奏鸣曲的创作摆在同交响曲一样重要位置上的作曲家,他把奏鸣曲当做艺术重要的表现手段,将自己的思想感情全部倾注于创作之中。贝多芬的钢琴奏鸣曲是对古钢琴音乐创作的高度总结,它不仅为钢琴音乐发展奠定了坚实的基础,还是钢琴艺术史上的里程碑。

参考文献

- [1] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2005.
- [2] 唐纳德·杰·格劳特,等.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1996.
- [3] 沈旋,谷文娴,陶辛.西方音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,1999.
- [4] 郑兴三.贝多芬奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,1999.
- [5] 周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [6] 贝多芬 32 首奏鸣曲注释[M].刁蓓华,陈复君,译.世界图书出版公司,2000.

编辑 孙 静

科技文汇 151