

贝多芬《升C小调钢琴奏鸣曲》之解析

乔 芳

(盘锦市群众艺术馆 辽宁 盘锦 124010)

【摘要】贝多芬创作的32首钢琴奏鸣曲被称之为“钢琴艺术史的高峰”“钢琴演奏家的‘圣典’”。而这32首奏鸣曲中《升C小调钢琴奏鸣曲》最为经典。升C小调钢琴奏鸣曲也叫《月光曲》因其特殊的曲式结构,粗犷而有细腻的音乐以及浪漫的名字,而流传至今。是人类精神财富中不可多得的宝贵遗产。

【关键词】奏鸣曲;月光;贝多芬;创作;乐章

《升C小调钢琴奏鸣曲》是贝多芬32首奏鸣曲最具代表性的作品之一。由于乐曲所使用延音踏板而非古钢琴所能企及,所以此曲是贝多芬第一部真正意义上的钢琴演奏作品,又因其第一乐章之柔美“犹如在瑞士琉森湖月光闪耀的湖面上荡漾的小舟”,(德国诗人路德维希·莱尔什塔勃语)又被称之为《月光奏鸣曲》。

1. 创作背景

此曲创作于1801年,接近于贝多芬创作的成熟期。这是贝多芬写给他的第一个恋人朱丽叶·琪察尔蒂的。朱丽叶与贝多芬相识在布伦斯维克家,15岁时在维也纳成为贝多芬的学生。贝多芬对这位魅力十足的少女非常倾心。1801年11月16日给友人的一封信中,贝多芬写到:“我这一次的变化是因为一个非常有吸引力的小女孩而起。她爱着我,我也非常爱她。两年头一次幸福降临在我身上了,我心里产生了结婚后一定会很幸福的感觉,这可以说是平生的第一次。只是很遗憾,我们的身份不同。”也许就是因为这一身份的差异,恋爱并没有成功。当贝多芬遭到恋爱失败并患了耳病后,在他的作品里反映了痛苦失望的心情。这首曲子正是他“幻想维持得不久,痛苦和悲愤已经多于爱情”(罗曼·罗兰语)心境的反映。贝多芬将这首乐曲标为“幻想曲的奏鸣曲”。而《月光》名字的由来是出版社根据德国诗人路德维希·莱尔什塔勃(1799-1860)称此曲的第一乐章“犹如在瑞士琉森湖月光闪耀的湖面上荡漾的小舟”而命名的。

2. 作品分析

2.1 第一乐章 慢板,升c小调, 2/2 拍子,三部曲式

该乐章犹如一轮明净的月亮缓缓升起,虽然充满了希望,但最终却被乌云遮掩,万影俱逝,万念俱灰,悲从中来。这个乐章情感脉络非常清晰。虽然节奏、主题和力度的变化不大,但是通过和声、音区和节奏的变化,细腻地表现了作者心弦的波动。这一乐章包含着贝多芬最原始的构思。它那梦一般即兴的性质,探索钢琴音响共鸣的方式已预察到约一百年后德彪西的印象派。它所依据的题材很简单:乐曲一开始,由不断流出的三连音构造了边的幻想;四小节,第一主题在中音区淡淡地出现。它细致而沉静,略带些忧郁。1段1分18秒在B大调上出现了第二主题。中间部由第一主题开始。三连音曲折有致地走向高音区,呈现出急躁不安的情绪。随后,进入第三段,第一主题平静地再现,第二主题以升c小调的面目再现,然后以低音继续奏出基础动机的尾奏,慢慢地消失而结束。

2.2 第二乐章 小快板,降D大调,3/4 拍子,三部曲式

该乐章是个小快板。属于过渡性乐章,音乐平缓而亲切,有如记忆的倒影,委婉,甜蜜,却时有情绪上的骤变。乐章中的两个音乐主题仿佛是抚慰着创伤的心灵。而过于舒缓的过渡乐节会使人产生平静的心夜之感受。不过,这皓月般的恬静不过是贝多芬汹涌的心海中的短暂的憩息。这个乐章比较短小,李斯特形容这个乐章为“两个深渊之间的一朵花”。它以迥然不同的轻快表情将第一乐章的沉思默想和第三乐章的紧张气氛衔接得非常完美。第一段是连奏与断奏相呼应的主题,然后再以变奏加以重复。中部也保持在降D大调。2段1分13秒再现第一段。这个乐章好像是瞬息间留下的温存的微笑。

2.3 第三乐章 激动的急板,升c小调,4/4 拍子,奏鸣曲式

该乐章如潮水般的展开,大量的琶音象猛兽般奔跑在黑白天键之上。一个又一个强和弦有如野性的碰撞,更像是万丈悬崖上狂泻直下的洪水。激动的快板使音符势如暴风骤雨,融进了作者对命运的愤懑、申诉与抗争。坎坷的际遇给予贝多芬的并不是叹息和屈从,而是搏击与争斗。这个乐章有两个对比性主题,前者由十六分音符的分解和弦构成向上冲击的乐句,显示了坚强的力量;后者旋律优美,音调清丽,

充满了对信念的憧憬与希冀。两个主题或交织、或对比、或发展、或重复,使作曲家的心境如大海,波涛汹涌,难以止息。虽然在调性上与前乐章有紧密的联系,但表达的感情则完全不同。第一主题是热情不可遏制的沸腾和煽动性,犹如激烈的狂怒,又好像是连连的跳脚声。第二主题像是从心底里发出来的申诉。它临近结束时连续的八分音符,斩钉截铁般的节奏,表现了热情的情感和坚强的意志。经过短促的展开部后,内心的激动表现得更为强烈。在尾声中,沸腾的热情达到顶点时,突然沉寂下来,但汹涌澎湃的心情并没有就此平静。贝多芬曾说过他的作品二十七号的两首奏鸣曲都像幻想曲。他指示《月光》奏鸣曲的乐章之间要紧紧接不要有停顿,这样才能从开始乐章以暗示性的方式逐渐展开,进入到错综复杂的终乐章,而得以提供一种凝聚高潮的感觉。

3. 演奏的问题

3.1 踏板及音色 踏板控制着整个乐曲的音色,而音色是乐曲的灵魂,所以在演奏的问题上,踏板是重中之重。虽然很多作曲家包括“莫扎特”都认为用踏板会破坏音乐的纯净性。而贝多芬却希望通过运用踏板使每个声音延续并产生泛音,获得更丰富的声音效果。例如第三乐章的8度颤音即增强了钢琴的低音效果,又可以在弱奏的时候使声音更柔和滋润。另外使用踏板还可以对于音响进行再创造,可以有意识地将一些声音结合在一起产生新的和声效果。贝多芬从小就喜欢管风琴、管弦乐的音响效果,运用踏板可创造性地将管弦乐的效果移植到钢琴上来。所以贝多芬大量使用了右踏板把它运用在拍点、和弦、琶音等需要声音支持的地方,也运用在需要为声音增加一层面纱的地方。例如第一乐章,那种音色效果简直像几十年以后的肖邦作品。肖邦称踏板为钢琴的呼吸。贝多芬看来也深知其中道理。虽然整个乐曲中标记踏板记号的地方只是有限的几处,效果之明显和强烈却使人惊异。所以说“月光”奏鸣曲第一乐章的效果跟使用踏板是分不开的。

3.2 表情符号 在贝多芬钢琴演奏中运用的特殊表情方式,通过独创性的记谱给予了表达,其中 sf (sforzando) 记号有两种用法,第一,用在旋律性的句子中,表示增强旋律力度,演奏时高强调旋律的进行,如《月光奏鸣曲》的第三乐章,第29-32小节连续出现了四个 sf 记号,表示旋律具有坚定的语气。第二,用在要求音响强烈的地方,表示对比,如这首曲子的主题出现时,在2、4、6等小节处出现的 sf 记号,表示要演奏出铿锵有力的声音。而 > 记号只是表示在音乐进行中的重音,而不强调其音乐的紧张度。sfz (sforzato) 的记号,表示要给这个段落中所有音增强力度。fp (fortepiano) 记号,表示突强后马上弱奏,要求弹奏出具有弹性且饱满的声音效果。rfz (rinfrando) 表示在弱环境下奏出重音。pp (pianissimo) 非常轻,表示着消失,也用在分段的地方,如《月光奏鸣曲》第二乐章第102小节就运用 pp 的记号,表示发展部的结束。《热情奏鸣曲》的第一乐章的结尾用了 pp 甚至 ppp 的记号,表示乐章结束,声音逐渐消失。音乐中用 dolce 表现抒情而内在的情感,而 espresso 则表现激烈而外在的情感。可以看出贝多芬的记谱是非常仔细的,他采用的表情记号是经过深思熟虑的。所以认真的研究乐曲所标记的表情符号也就意味你的演奏更加深入和贴近作者的情感表达意图。

贝多芬在《升C小调钢琴奏鸣曲》的创作中,打破了传统的奏鸣曲格局(奏鸣曲式往往只出现在一个乐章里,而通常在第一乐章)为古老的结构主义,注入了滚滚的新鲜血液。正如当时有位评论家所描述的那样:“乐声犹如瀑布倾泻而下,出神入化的触键竟能奏出那么强有力的音响,随后又变得如泣如诉,听者恍恍惚惚陷入忧郁的旋律中。接着,乐声重又昂扬起来,象征着战胜人间苦难的凯旋。(下转第339页)

3.4 确定项目需要完成的工作内容、质量标准和各项工作的顺序,建立项目质量控制计划。

3.5 估计项目全过程的费用,建立项目成本控制计划。

3.6 预计项目的完成时间,建立项目进度控制计划。

4. 如何建立合同网络架构

我认为,建立合同网络架构,应该注意以下问题:

4.1 理清管理思路,确定是采用总包负责制还是平行发包。大型项目中的分部分项工程,其专业性是很强的,如电梯工程,一般都要采用厂家安装,这样有利于分清责任,确保工程质量;消防工程因为受消防法制约,一般要由经过当地消防部门认可的施工单位承建;玻璃幕墙等工程也要拥有一定的建设资质。对于这些分包的管理,一种是采用由业主直接管理,一种是由总包单位管理。我认为,总包负责制在大中型建设项目管理中应是必然的选择。总包一般是选择双甲级单位,他们在工程施工中有主导权,对于临时用水、临时用电、垂直运输、垃圾清运、安全与环境管理、现场保安等的协调方面有利。总包单位收取一定比例的总包服务费,向这些单位提供服务,可以很大程度的减少施工中的矛盾和问题。但在小型工程中,如果业主的管理能力很强,也可采取平行发包的管理方式。

4.2 应该在工程的准备阶段即确定管理的方式问题,并应该在工程的指挥人员中形成共识,而不能在工程进行过程中朝令夕改。如上述我所列举的一个五星级大酒店施工实例,在土建结束后,开始时建设单位明确了一家香港公司为设备安装与装饰工程的总包单位,并签订了合同。但在施工过程中发生了与建设单位的矛盾,建设单位解除了原合同,改为平行发包管理。这样,原总包单位极为不满,造成整个工程停工一年多的损失,整个工程的建设资料、质量控制等方面造成的损失更是难以估计。

4.3 对于设备、材料供货的管理。一些业主认为,设备、材料供货的大权一定要掌握在自己手中,这样可以降低工程的造价。我认为这种认识是片面的。关键问题在于供货的范围、供货时间对于工程的影响程度。业主在做设备询价时,常常没有严格的采购范围规定,这样,很多时候一些辅助材料和设备没有采购,施工单位在安装时就会提出索赔要求,并影响建设工期。我认为在设备材料的采购中分为三类是合适的:

4.3.1 A类,业主采购。必须与施工单位讨论,明确采购内容和交货时间。

4.3.2 B类,业主指定采购。业主参与品牌与价格考察,但由施工单位签订合同。

4.3.3 C类,施工单位在监理监督下的自行订货采购。

4.4 对于设计,应实行总包负责制。设计单位实行总包负责制,目前国内是不多见的。但这也是非常必要的。国内的设计院,一般不承担弱电的施工图设计和精装修设计,而由业主确定弱电和精装修设计时,必须由工程的设计单位向承包单位提供资料,并承担指导责任。实行总包负责制,明确由总包单位对工程的所有设计负责,它就必须对二次设计进行认真的设计审查,这样可以大大减少设计中存在的问题。也不会出现常见的装修时乱改梁柱影响结构安全、变更防火分区影响消防报批等严重问题,对于弱电、消防工程中常见的与水电管线的矛盾、随意开孔开洞等问题也会得到很好的遏制。

4.5 对于分包的数量控制。分包是社会化大生产的产物,但绝不是分的越细越好,尤其应该严格限制业主指定分包。因为业主插手过多,总包单位的责任感就会下降,施工界面增加,施工的配合也会出现问题。应该严格限制分包方的再次转包,避免因多级多次转包给工程质量、进度管理留下隐患。

5. 建立合同网络后的主要管理工作

建立合同网络架构后,我们还必须建立项目质量工作总控制计划

划、项目进度总控制计划、项目投资总控制计划、项目环境与安全控制计划。

5.1 质量总控制计划

质量控制计划应遵循的原则如下:

5.1.1 工程质量管理应以合同管理为基础,通过科学的招投标选择优秀的设计单位、监理单位、总包、分包、材料供应商,以严谨的合同条件约束设计单位、承包商。

5.1.2 质量管理应严格执行质量保证体系的方法与程序。严格执行公司的质量手册、程序和作业指导书,确保工作质量,用优秀的工作质量去保证工程质量,从而保证项目的质量优良。

5.1.3 质量管理应该贯彻到工程的全过程,实行全要素的管理。在工程各阶段,认真落实事先、事中、事后各阶段管理措施,严格树立事先管理(即预控)的思想。采取组织措施、管理措施和技术措施相结合,形成先进、严格、可靠的管理,结合项目实际,重点抓好“施工组织设计,专项施工方案、施工技术交底”等三级施工技术、“自检、互检、交接检”和“检验批、分项工程、分部工程”等质量验收的管理。

5.2 项目进度总控制计划

项目的进度控制分为三级:

5.2.1 一级计划:由业主、监理、设计及施工总承包四方共同确认的项目进度总控制计划;内容涵盖项目开发整个过程所有影响进度的工作。突出业主及管理公司的职能工作,如前期手续、招投标工作等。

5.2.2 二级计划:由各专业分包编制,并由总承包汇总,监理核定的专业工程施工网络计划(仅限一级分包),主要目的为划分流水、协调专业内施工内容与顺序。

5.2.3 三级计划:即由总承包汇总各分包人编制的涵盖各专业施工内容的短周期施工计划,如《月/周工程综合计划》及《专项工程综合计划》,突出专业施工间的施工流动安排及对施工场地的占用。

5.3 项目投资总控制计划

投资控制主要手段包括:

5.3.1 采用积极的预前控制方法进行投资控制,根据建筑市场的成本经验数据,先根据项目设计的情况(类型、规模、标准等)将工程的主要成本构成按合同网络架构来进行分解,形成项目成本控制总计划,该计划及所有细化的成本预算估算指标将作为此后工程招标时的可承受报价的上限,对当时尚未完成施工图设计的工程,该指标可作为指导设计单位掌控设计标准的主要依据。

5.3.2 采用合同(招投标)条件来控制工程洽商,采用此方法,有利于将承包商的索赔精力用于避免共同损失,减少承包商与业主的冲突。

5.3.3 为便于掌握工程进度款的支付进程,进行筹资融资安排,在项目编制出项目成本总控制计划的基础上,对照项目进度总控制计划的内容,并依据拟定各类合同付款的具体条件(分期支付安排)编制项目工程费用年度、季度或月度付款计划。

5.4 项目环境与安全控制计划

项目的环境保护与施工安全也是项目管理的重要内容。要求各施工单位建立安全生产责任制和环境管理责任制,建立与保持环境与安全工作程序,严格现场管理。

【参考文献】

- [1]项建国,《建筑工程项目管理》[M],北京:中国建筑工业出版社,2005.3.
- [2]何红锋,《建筑工程合同管理》[M],北京:机械工业出版社,2006.7.
- [3]杨庆丰,《建筑工程招投标与合同管理》[M],北京:机械工业出版社,2009.5.

作者简介:彭正(1967—),男,硕士研究生,工程部部长。

【责任编辑:田瑞鑫】

(上接第388页)“啊!钢琴原来可以这样弹奏”。所以贝多芬的《升C小调钢琴奏鸣曲》以其独具的个性,独创性的音乐语言,为后来浪漫派激情演奏风格的形成树立了不朽的丰碑。

【参考文献】

- [1]董德锦《钢琴艺术研究》人民音乐出版社 2004.12.
- [2]赵鑫珊《贝多芬之魂》上海三联出版社 1995.11.

[3]杨孝敏《贝多芬书简》广西师范大学出版社 2005.6.

[4]郑兴三《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》厦门大学出版社 1994.9.

作者简介:乔芳,女,盘锦市群众艺术馆中级馆员,毕业于沈阳音乐学院,研究方向为音乐学。

【责任编辑:张新雷】