

浅议贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的艺术特征及演奏技巧

杨 萧

(558000 黔南民族师范学院 贵州 都匀)

摘 要: 贝多芬作为伟大的音乐家,为西方音乐的发展做出了很大的贡献,他的创作几乎涉及了所有声乐与器乐的音乐体裁,被称为“新约全书”,他不仅开辟了浪漫主义音乐的新道路,也将维也纳古典音乐发展到了顶峰。他在音乐创作中所取得的成就在音乐艺术史上占有独一无二的地位,贝多芬一生中创作了32首钢琴奏鸣曲,本文主要介绍了贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的艺术特征及演奏技巧。

关键词: 《暴风雨奏鸣曲》; 艺术特征; 演奏技巧

前言

《暴风雨奏鸣曲》是他创作的第17钢琴奏鸣曲中的代表作之一,这首钢琴曲充分展现了贝多芬高超的音乐水平和独具特色的音乐风格,《暴风雨奏鸣曲》不管是在音乐的艺术表现力上还是在演奏的技法上都把贝多芬的音乐风格发挥的淋漓尽致,是贝多芬钢琴曲中最具有代表性的作品之一,表现出了贝多芬的伟大创作才华和独特的艺术风格。

一、贝多芬及其音乐风格

贝多芬被称为“乐圣”,出生于德国波恩,他自小就开始接触音乐,显露了在音乐上的才华,他创作了很多著名的充满时代气息的作品,有钢琴曲《悲怆》、《暴风雨》、《月光曲》等,交响乐《英雄》、《命运》等,这些著名的曲目奠定了贝多芬在乐坛上举足轻重的地位,他的一生经历虽然坎坷,但是他并没有因为病魔放弃对音乐的追求,在遭受耳疾的折磨时,几乎丧失听力的他承受着身体的折磨仍然创作音乐,这一切艰难造就了他顽强的意志^[1],也形成了他独特的音乐风格,为世界音乐的发展起到了重要的作用,是一位创造性极强的作曲家,是德国当时最伟大的钢琴家、音乐家、指挥家以及作曲家。

贝多芬的音乐风格用一句话来概括就是“集古典主义之大成,开浪漫主义之先河”。贝多芬的一生虽然充满了磨难和坎坷,但是在他的音乐里感受到更多的是斗争的精神、顽强的生命力以及对生命的热爱和对真理不断的追求。贝多芬的创作思维广阔、感情较丰富,比较偏重于扩充式奏鸣曲的形式^[1],在他创作的旺盛时期,他不仅拓展了奏鸣曲的表现力,还拓宽了曲套的结构功能,在创作方面有了不断的发展和创新,逐步形成了自己的风格特征。在他的作品中更多表现的是对真善美的宣扬和对假恶丑的批判,在中期的音乐作品中主题中体现的是人们的幸福和世界的和平。而在晚期随着社会的动乱和黑暗,他创作的思想越来越具有主观意识,摆脱了传统的限制,这个时期他的风格趋向于复杂和深沉,即兴创作、不断探索心里的追求以及体现深刻的哲理是这一时期贝多芬作品的主要风格。贝多芬的音乐风格继承了传统的古典主义风格,并在此基础上进行了改革和创新,对后世的音乐发展产生了极大的影响。

二、《暴风雨奏鸣曲》的艺术特征及演奏技巧

(一)《暴风雨奏鸣曲》的艺术特征

《暴风雨奏鸣曲》的曲式结构和调性布局新颖独特,内容和形式在一定程度上达到了高度的平衡,他的全曲一共由三个乐章组成,这部作品最突出的特点就是这三个乐章都是由奏鸣曲式写成的。在这部作品中有着奇异、灰暗的紧迫感,而且乐章的速度从快到慢再到快^[2]。乐章在结构安排上是有差别的,富有幻想性的音乐和意味深长的内在告白。在第一主题中高音和

低音互相配合,情绪比较哀伤,三连音的伴奏为暴风雨的来临埋下了伏笔,至此气氛越加的紧张,由此将第二主题引出,急促的伴奏,进入再现部,突变的节奏使得音乐充满了戏剧性,乐尾则在D小三和弦的延长中慢慢消失,一切归于平静,只剩下孤独的吟唱,一切在平静中等待。第二乐章中的音乐感情饱满而纯净,使人忘却了第一乐章中存在的矛盾,让人沉静于平静的幸福之中。第三个乐章的旋律时而高亢时而轻松,流动性极强,音乐在曲折婉转中归于平静,结束了这场“暴风雨”。

在《暴风雨奏鸣曲》中,音乐被赋予了鲜明的性格,贝多芬用新颖独特的方式使主题和音乐的形象达到了统一,体现其独特的艺术构思。这部乐曲的戏剧性决定了作品的结构,内容决定了这部作品的形式,这是贝多芬在音乐创作上的独创,是贝多芬在音乐创作中的重要里程碑。

这部作品的艺术特征还体现在其具有音乐的辩证性,这一点主要体现在音乐的主题上,乐章的主题就建立在三个充满矛盾的对立因素上,清晰的将矛盾刻画出来,表现出了截然对立的情感。这种辩证性的特征还体现在各个乐章的联系和对比中,各个乐章的不同主题之间矛盾重重^[3],但也有着一丝的联系,体现着作品中的辩证观念,深刻体会到旋律的不断变化和发展。此外这部作品也有着深刻的内涵,贝多芬的交响乐改变了音乐以前单纯为了娱乐和服务于皇室的目的,音乐在这时被赋予了鲜明的个性和深厚的内涵,也奠定了贝多芬交响乐在音乐史上的伟大丰碑。

(二)《暴风雨奏鸣曲》的演奏分析

第一乐章在第一个琶音形式的和弦应该弹得缓慢一点,而且每个音要清晰,在第二小节的第一个音要延长,在快板部分演奏要轻盈,与号慢板部分形成鲜明的对比,接着在高声部,弹奏要均匀,保持平稳^[2]。在第二主题中旋律要轻快,要按照乐谱断句,最后十小节即将进入尾声,运用踏板营造气氛,并进行渐弱处理。在第二章开头的琶音音要求有纯净的音质,右手的三声部旋律蕴含的感情要饱满,层次分明,而左手伴奏的三连音要非常清晰,整个乐章要求感情饱满,并且可以合理的使用踏板,烘托出音乐具有的情感。第三乐章左右手有很好的衔接性和独立性,要配合的天衣无缝,使得音乐的旋律听起来自然舒适,不过在这个乐章中要严格按照乐谱要求的力度进行演奏,积极完整的表现全曲。

三、结语

贝多芬是音乐发展历程中最重要的一位改革者,取得了无人能及的成就,他的音乐作品深深影响着后人的音乐创作风格,是音乐创作史上的一座里程碑,他的音乐创作勇于创新,为浪漫主义音乐开辟了新的道路,具有划时代的重要意义。

参考文献:

- [1] 王娟娟. 贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的艺术特征及演奏技巧[J]. 大舞台. 2014,1(02): 2-10.
- [2] 李琴. 贝多芬《暴风雨奏鸣曲》的作品风格与演奏分析[J]. 黄河之声. 2011, 2(2): 5-12.
- [3] 孙绍强, 赵颖, 陈琳. 浅谈贝多芬“暴风雨”奏鸣曲的创作特征及表现手法[J]. 2012, 3(1): 4-16.

作者简介:

杨萧(1992~),男,汉族,湖南省怀化人,黔南民族师范学院音乐系本科在读。