

探析贝多芬钢琴奏鸣曲的情感特征

文 / 赵柵凌

贝多芬在西方音乐历史的画卷中独领风骚,他是第一位真正将个性完全投入到音乐创作之中的作曲家。他的32首钢琴奏鸣曲中所蕴含的情感力量将他的音乐风格展现得淋漓尽致,可以说,贝多芬钢琴奏鸣曲的创作史就是他毕生情感的发展史。贝多芬钢琴奏鸣曲的情感特征研究不仅对于贝多芬与贝多芬音乐创作、乃至西方音乐史的研究具有重大意义,而且对于贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏与教学也有着重要的价值。

贝多芬在他的32首钢琴奏鸣曲中倾注了丰富的情感,各种约束情感表现的形式在他的作品中都是多余的。他将人性、大自然刻画得淋漓尽致,并为演奏提供了广大的发挥空间。本文通过分析贝多芬奏鸣曲各个时期的创作特点所体现出来的情感特征,提炼并总结出其中所包含的四种情感内涵,即时代性、英雄性、戏剧性和哲理性。笔者力图在贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏和教学中准确把握其情感特征的指导意义。

工作中的贝多芬

贝多芬晚期比较有代表性的一部作品,其艺术构思深刻、细致和复杂。斗争的艰巨、必胜的信念、对黑暗社会的不满等众多矛盾冲突都被贝多芬用丰富的音乐表现形式深情地演绎着。贝多芬钢琴奏鸣曲的每一个创作时期所体现出来的创作手法、情感特征都刻着时代的烙印,代表着时代的进步。他的奏鸣曲犹如波涛汹涌的大海充满了力量,而这种力量的坚实精神后盾从客观上讲就是那个时代的革命精神和革命力量,表现出贝多芬不屈于黑暗统治的折磨,始终坚持革命乐观主义精神和顽强拼搏的勇气,体现

出他坚定不移的共和主义理想和信念。

可以说时代造就了贝多芬,而贝多芬用音乐反映了时代的精神。他的音乐奏响了那个时代最先进精神的最强音,指引着人们前进的方向。他高扬民主共和的鲜明旗帜,呼唤人们紧跟时代的步伐,为争取美好的新生活而奋斗终生。

一、时代性

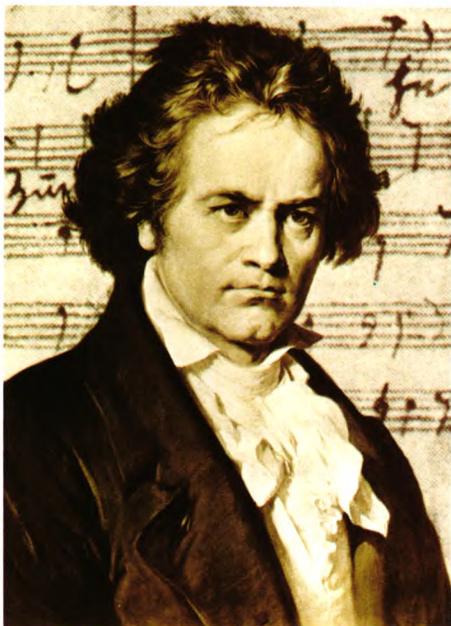
音乐界无论是哪位伟大的音乐家的诞生都与他们身处的特定时代背景紧密相连,他们总是用音乐作品表现重大的社会问题和人类的命运。贝多芬的少年和青年时代正值欧洲资产阶级革命掀起汹涌浪潮的岁月,社会的急剧变革把当时的欧洲卷入了一个风云激荡的革命时代,无疑,这个时代的精神核心就是革命。正是这种具有时代意义的精神力量赋予了贝多芬的创作以特殊的艺术力量,包含着时代的思想和精神。

在贝多芬的笔下,一部部洋溢着革命激情和时代气息的音乐作品问世了。1799年创作的《悲怆奏鸣曲》表现出青年时代的贝多芬对当时那个自由、平等受到镇压年代的不满和憎恨,他想要与之抗衡却心有余而力不足,经常陷入悲伤的情绪中;1803年完成的《黎明奏鸣曲》,用欢快、清雅、富于激情的音乐,欢呼革命的胜利和新社会的到来;1804—1806年创作的《热情奏鸣曲》,则以生动而深刻的音乐形象塑造了革命者反封建、反侵略的英雄面貌。热情洋溢和充满反抗精神的音乐以磅礴的气势、宏大的规模再现了人民革命斗争的波澜壮阔,反映了贝多芬对时代的触觉之敏锐。《第二十九钢琴奏鸣曲》是贝多

二、英雄性

贝多芬受到法国大革命的强烈影响,他崇尚自由、追求个性,对美好、和平、民主的新社会有着无限的憧憬。他把古典音乐的美带入了更加崇高的境界,创造了一种前无古人、后无来者的英雄风格。

他早期的作品中最早出现了“英雄性”这一情感特征的雏形。在《第三钢琴奏鸣曲》(Op.2.No.3)第四乐章回旋曲中,以新的托卡塔性非常直接地和传统“打猎音乐”相联系,力图把它转化为“英勇的音乐”,把人们打猎时对大自然的感受转变为革命志士的斗争体验,预示着贝多芬创作中“英雄性”的即将诞生。在《第四钢琴奏鸣曲》(Op.7)中,贝多芬以更远大的

贝多芬

抱负、更加巧妙的构思把他自始至终充满幸福与希望的心境表现得极具“英雄”风格。特别是第一、二乐章的“英雄性”表现得最为鲜明，展开部的扩大、冷峻的切分、以属调进入的尾奏和广泛采用的英雄军号使音乐产生磅礴的英雄气势。贝多芬中期的钢琴奏鸣曲则是他“英雄风格”的真正确立期。《第十一首钢琴奏鸣曲》(OP.22)中的音乐被贝多芬用来与拿破仑共和战争的英勇精神相联系，创造了英雄般的宏伟诗篇，描绘了拿破仑时代的英雄形象。当然，此时的贝多芬由于自身思想的局限还没有把自己的英雄性提升到最高境界——内心的英雄性，仍是过多地局限在外表的堂皇上。《第十二钢琴奏鸣曲》(OP.26)中的《葬礼进行曲》乐章尽管篇幅较小，但却是塑造英雄形象最有力的作品。他用进行曲的堂皇威严，配合反复沉重的和弦，表达了对英雄的缅怀和赞颂。《热情奏鸣曲》(OP.57)是贝多芬中期作品最杰出的代表作，它以生动而深刻的音乐形象，概括了19世纪欧洲人民与一切反动势力作斗争的英雄面貌。这首奏鸣曲表达的贝多芬对英雄性的真正理解比过去更为深刻和明确，代表了人民和革命的英雄性。这之后直至贝多芬晚年的钢琴奏鸣曲，在他思想逐渐成熟的过程中，其“英雄性”的表现也更多地注入了哲理性的思考。

从绝望、斗争、平静到凯旋，这一过程构成了贝多芬钢琴奏鸣曲中的英雄主题。对于当时那个正在诞生的新世界来说，“英雄性”无疑是一个让人们备受鼓舞的号召。因此，说贝多芬是19世纪的主要预言家和英雄幻想的缔造者一点也不为过。

三、戏剧性

音乐的戏剧性主要表现在不同乐章之间的音乐风格对比、乐章内部的不同音乐主题风格的对比、主题内部的不同音乐素

材及音乐手法的对比等。“没有对比就没有音乐”是音乐艺术的本质。因此，“戏剧性”贯穿了贝多芬钢琴奏鸣曲的始终。

贝多芬的性格特点、生活经历、人文阅历以及革命热情是他的音乐始终充满着尖锐的戏剧冲突的基础。钢琴制造技术的进步也为贝多芬音乐中各种音乐要素，特别是夸张的极强极弱、对比等非常具有戏剧性的表现提供了乐器性能的物质支持和戏剧表现的可能。《第四钢琴奏鸣曲》(Op.7)中的音乐表现力是贝多芬前期作品中最具有魔力的，戏剧性矛盾冲突极为尖锐：第一乐章具有英雄性的特征，将戏剧性的生命感、生活感注入到奏鸣曲中，表现了年轻的贝多芬起伏的感情生活；第二乐章表现的是庄严的民众感情形象，在这个乐章中无论在节奏、休止符、调式调性布局、曲式结构方面还是和声、音型、主题形象的塑造方面都展现出戏剧性的广大世界，深刻揭示了人们内心复杂的情感；第三乐章有深沉的悲哀、也有热血的沸腾，贝多芬的对比构思则更加大胆，特别是三连音和快板部分的对比以及随处出现的ff-p的力度对比使音乐的矛盾无处不在；第四乐章中贝多芬式的c小调音乐与整个曲调的高雅形成鲜明的对比，彰显出浪漫主义音乐的色彩。在《第十二钢琴奏鸣曲》(Op.26)中，贝多芬对主题的自由选择、变奏曲和进行曲的采用、音乐中鲜明的力度对比、丰富而大胆的和声进行等创新充分显示了他创作中期的音乐已经从单纯的形式表现成长为情感表现，形成了贝多芬式的戏剧性特性。

1802年出版的《幻想曲式的奏鸣曲》反映了他在奏鸣曲形式完整方面的探索，进而成长为真正的戏剧性的钢琴奏鸣曲。《热情奏鸣曲》(Op.57)是贝多芬中期奏鸣曲中矛盾冲突最为罕见的，作品几乎从头到尾描写了英雄和黑暗势力之间激烈的矛盾冲突和惨烈的斗争：第一乐章将回旋曲的特点与奏鸣曲快

板的特殊戏剧性相结合,形成了呈示部、展开部、再现部和尾声的冲突,把奏鸣曲形式的动力提到最高紧张度,其逻辑性、简练手段和构思的统一是绝无仅有的;第二乐章以宁静而纯朴的音乐形成了情感上的对比,表现出贝多芬的意志更加坚强;第三乐章的音乐又回到了斗争中,在戏剧性的情感交织中努力表现贝多芬渴望胜利的真挚感情。这首奏鸣曲使贝多芬成为了一位真正的音乐喜剧大师。有“槌子钢琴”奏鸣曲之称的《第二十九钢琴奏鸣曲》(Op.106)是贝多芬晚期全部思想感情的倾泻之作:第二乐章带有浪漫主义幻想的谐谑曲与第一乐章构成鲜明的对照,表现出贝多芬情绪的摇摆不定;慢乐章在激烈的强弱对比中刻画出带有些许绝望与黑暗的热情世界;在第四乐章中,贝多芬以音色、节奏、声部关系的对比和赋格曲的运用使音乐弥漫在不屈不挠的精神之中。

贝多芬晚期的音乐是相互流动的,情感是相互渗透的,在尖锐的对比和矛盾的斗争中保持着整体的统一,表现出一种超脱的情怀,预示着浪漫主义时代的情感思想。贝多芬曾说:“人的精神不应该跪着,音乐应使人类的精神爆发出火花”。贝多芬音乐的戏剧性特征表现了一种人生的力量。

四、哲理性

作曲家想要表现音乐中的哲学内涵,包含着他们对生活的体验、对时代特征的感知、对人性乃至大自然一切万物的思考。他们把自身所感受到的这些激烈动荡、紧张不安、疑问思考、理想追求等情感上的体验,自然而然地融入到他们的音乐中。

贝多芬钢琴奏鸣曲中所蕴含的深刻哲理与他不断成熟的理性思想以及他的作品风格一步步向浪漫主义音乐靠近是同步发展的。他创作初期的《第一钢琴奏鸣曲》塑造了贝多芬新的形象,表明他为了革命事业而奉献自己所有力量的崇高理想。在《第七钢琴奏鸣曲》中,我们可以看到具有真正内涵的音乐诞生了,激昂奋进的音调表现了贝多芬充满哲理的追求,在坚定有力的音乐思想中倾注了他的全部感情。中期是贝多芬在思想和创作上逐渐成熟的一个重要时期,他抛开早期奏鸣曲中那种炽热的场景,进一步追求新的表现手法和思想内容的深刻性,更加注重内心世界的刻画和哲理的思考。《月光奏鸣曲》、《田园奏鸣曲》正是在这种精神追求下想要从当时痛苦的矛盾中挣脱,在现实与希望之间斗争的沉痛的思想倾诉;《黎明奏鸣曲》是贝多芬以崭新、积极的方式展现了大自然的美,他的音乐思想较之前有了急剧的变化,思想内容的深度与广度也大大加强了;《热情奏鸣曲》表现了人们与封建等级制度顽强地作斗争并最终取得胜利的智慧力量,带有明显的哲理性,充分表达了贝多芬决定倾其一生的精力来与暴政、权贵斗争到底的精神;《第二十四钢琴奏鸣曲》应该是贝多芬哲理性情感特征体现最明显的一首作品,以前音乐作品中那种火热的激情和饱满的情绪已经不复存在,开始展现伦理和智慧的温柔,开始出现深刻的、哲理性的深思。贝多芬晚期的五首钢琴奏鸣曲中处处运用赋格和

变奏曲式,说明他的作品内涵已经从戏剧性的情感表现上升到哲理性的沉思中,音乐表现比之前任何一个时期的作品都更有深度了。

《第二十八钢琴奏鸣曲》(OP.101)熔诗意和哲理于一炉,其作品的深度和广度反映了贝多芬既存在于这个世界又超脱于这个世界之上的思想态度;《第二十九钢琴奏鸣曲》(Op.106)是贝多芬钢琴奏鸣曲中构思最伟大的一部,也称“槌子钢琴”。在创作这首奏鸣曲前,贝多芬正遭遇着内心的沉重悲痛,他在巨大的精神苦难中想要通过钢琴的语汇洗礼内心世界,使他的思想升华到理想的境界,体现出精神上的坚毅和不屈不挠;《第三十钢琴奏鸣曲》(OP.109)以最完美的艺术形式表现了无比丰富的内容,是贝多芬在晚年艰难困苦的状态中集中所有精力创作而成的,它代表了贝多芬创作思想重要的进展,想要达到通过人们的伦理生活来实现真、善、美的世界的哲学思想境界;《第三十一钢琴奏鸣曲》(Op.110)是一首情感相当内敛、含蓄的作品,它在自由而不失严谨的音乐中以哲理性的思考和敏锐的洞察力深切地表露了此时的贝多芬在努力地使自己的情感回归到更加理性的思索中,柔软的音乐音响和寂静流动的音乐旋律都能使我们感到作品所具有的哲理沉思和柔美诗意,是贝多芬自我洗礼的象征;《第三十二钢琴奏鸣曲》(Op.111)是贝多芬钢琴奏鸣曲哲理性发展的终点。尽管贝多芬在这首奏鸣曲中只采用了两个乐章,但正是在这缩小的音乐篇幅中把它的主题思想内涵上升到了具有深刻思辨和时代抽象思维的高度。它完全散发着一种哲人超脱的宁静气息,在两个乐章的尖锐对比和矛盾冲突中,把音乐那深沉广阔的精神拓展到了无限的神秘世界之中,给人永恒的思索和回味。

贝多芬在他的钢琴奏鸣曲中并没有从形式的表现上去刻意地追求作品中的“哲理”之意,而是真正忠于自己的内心情感需求和感受,在自然而然中上升到哲理性的思维。从此,音乐的娱乐功能降到了次要的位置,而力求表达人类深厚情感、意念、思想的功能占据了最主要的位置,且情感的表达更加内省。音乐从此获得了真正严肃的意义。

参考文献:

- [1]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,1994
- [2]李金菁.浅析贝多芬钢琴奏鸣曲的演绎风格[J].沧桑,2010(04)
- [3][日]西原稔.贝多芬与钢琴[J].郭嘉译.钢琴艺术,2010(04)
- [4]赵鑫珊.贝多芬之魂[M].上海:上海音乐出版社,1999
- [5]李蜀果.现代钢琴音乐的伟大奠基者——论D·斯卡拉蒂与其钢琴奏鸣曲[J].音乐探索,1998(01)

作者简介:赵栅凌,四川文理学院教育学院教师

实习编辑:郭欣欣