

贝多芬《第四钢琴奏鸣曲》(Op. 7)第一乐章音乐分析报告

张丹

(西南大学音乐学院,重庆 400715)

【摘要】德国伟大音乐家贝多芬的第四钢琴奏鸣曲创作于1796至1797年间,是贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲中篇幅第二长大的作品,其结构宏大,内容丰富,情感细腻,饱含热情。本文主要针对贝多芬第四钢琴奏鸣曲第一乐章的旋律、调性变化、曲式等方面进行分析。

【关键词】贝多芬 第四钢琴奏鸣曲 曲式分析

中图分类号:G4 文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2015.06.199

连接西方音乐古典主义时期与浪漫主义时期的伟大的德国音乐家,路德维希·冯·贝多芬,他是一位终生追求着“自由和进步”的艺术家,他的音乐充满了令人感动的力量,充满了与命运抗争的不屈勇气与顽强毅力。他的音乐作品浩如烟海,单是钢琴奏鸣曲就创作了32首之多。他的钢琴奏鸣曲被喻为“钢琴家的《新约全书》”,是每个钢琴家的必弹曲目。他的奏鸣曲创作贯穿其一生,数量众多,风格多变,显示出他在岁月变迁中音乐观念的变化。

音乐学界普遍认为,在贝多芬的钢琴奏鸣曲创作中,前10首奏鸣曲更接近海顿、莫扎特式的古典主义风格,其中的一首降E大调第四钢琴奏鸣曲(Op.7)引起了笔者的注意。这是贝多芬作于1796—1797年的作品,是一首规模极为宏大的作品,在贝多芬32首奏鸣曲中长度也位居第二,内容非常翔实。他将这首优雅的奏鸣曲赠给了他曾言“并不漂亮”的伯爵千金芭芭拉,贝多芬怀着思念的热切心情写下了这首奏鸣曲,因着这样的情绪,当时的人们将这首奏鸣曲称作“所爱的女郎”,贝多芬则亲自为它题上了“爱情”的题目。全曲共四个乐章,本文将主要分析第一乐章音乐曲式结构。

第一乐章用奏鸣曲式写成。

一、呈示部(1—136小节)

1. 主部主题(1—17小节)在主调bE大调上呈现,节拍特征为律动鲜明的6/8拍。主题结构为带有补充的一句性乐段结构(12+5小节),主要包含了两组动机材料:纵向型柱式和弦的下行三度进行(1—2小节)和流动的八分音符的音节式进行(3—4小节)。尤其是第二组动机在乐曲中起着重要的作用,其具有典型的6/8拍的节拍律动特征,在副部和展开部中都有贯穿,主题以K46—V7—I形成终止后又融合前面的材料继续了5小节的补充。最后结束在主调完满的全终止上。整个主题性鲜明、流动性强,表现出朝气蓬勃的气质。

2. 连接部(18—39小节),可分为三个部分,即引用主部材料发展的承上部分(8—24小节),转调过渡部分(25—34小节),副部主题的属准备部分(35—39小节),承上部分采用主部的八分音符动机写成,上下声部均为流动性的级进进行。转调部分开始引进了新的材料,其新的抑扬格的节奏律动特征在其后的副部和展开部中部都有体现。调性依次经过了be—bb,最后以同主音大小调的共同V和弦引入第一副主题。

3. 副部主题I(40—59小节),在属调bB大调上进行,为一个平行、方整、收拢性的乐段(10,10),在这里再次运用了连续的八分音符进行(如谱例2所示)。第一乐句(40—49小节)主题从bB大调属音上的动机(低声部里上行七度进行F—bE)开始,之后便是不断的八分音符进行。以K46—V7—I在bB大调上完满终止。第二乐句(50—59小节)为第一句的变化发展,上下声部交替,加入跳音演奏,更显活泼欢快。最后同样以K46—V7—I在bB大调上完满终止。整个主题表现出明媚阳光的性格。由于与主部动机材料上的联系,因而对比性不是很强。

4. 副部主题II(60—93小节),依然在bB大调上呈示,速度稍微放慢。主题以附点四分音符安详地进行出现。然而在几个

小节后,八分音符的进行又再次出现。但这次有所不同,以弱起开始,结合跳音演奏,以此动机贯穿发展,一气呵成。在转入C大调形成不完满终止后又以8小节的补充逐渐转回bB大调,并以完满终止结束。

5. 结束部I(93—111小节),始终在bB大调上进行,贯穿着第二副主题的跳音式动机,结构为一个平行的两句体乐段,最后落在bB大调上完满终止。

6. 结束部II(111—136小节),开始为较长的主持续音的段落,最后出现新的切分动机,为展开部提供了又一发展材料。最后在bB大调上完满终止,结束这个较为大型的呈示部的呈示。

二、展开部(137—188小节)

由导入部分(137—140小节)和展开中心(141—188小节)两部分组成。

1. 导入部分(137—140小节),以主部主题下行三度进行的和弦动机在C大调上的重复,力度加强。

2. 展开中心(141—188小节),由于该乐曲的呈示部已经比较庞大,因此展开部反而显得规模较小,但还是对呈示部中各个部分的材料都有一定程度的展开,包括主部的和弦和八分音符动机。连接部和第二副部中的抑扬格节奏特征及结束部II中最后的切分音动机。但都仿佛只是对这些乐思材料或典型的节奏律动特征的加固一般,均没有进行过多的展开发展,以最后两小节bE大调的属和弦算是为再现部作了短小的准备,中心部分的调性一次经过了C大—bA—f—g—a—d—bE。

三、再现部(189—312小节)

1. 主部(189—201小节),为缩减再现,原本的补充演化成了连接部,最后在主调E上完满终止。

2. 连接部(201—219小节),开始由主部的补充段落演化而来,省去了原本的转调过渡的段落,调性布局为bA—be。

3. 副部主题I(220—239小节),转回主调,无变化再现。

4. 副部主题II(240—273小节),转回主调,无变化再现,调性经过了bE—F—bE。

5. 结束部I(273—291小节),在主调上无变化再现。

6. 结束部II(291—312小节),同样为主调上无变化再现。

四、尾声(312—362小节)

综合主部、副部、结束部的材料写成,对整首乐曲作了较好的总结,富于动力性和收束感。最后在ff的力度上以刚劲有力的纵向型主、属和弦的交替,并结束在主调I级完满终止,结束整个乐章。

参考文献

[1]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2010.

[2]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,2011.

[3]陈文安.贝多芬钢琴奏鸣曲《黎明》的分析报告[J].音乐时空,2013,(7).

[4]安东·科迪.安东·科迪解说贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》(二)[J].李穗荣译.钢琴艺术,2009(12).