

浅谈贝多芬的“热情”奏鸣曲

陈霖

(淄博学院 山东省淄博市 255013)

摘要 贝多芬的32首钢琴奏鸣曲被誉为音乐中的“新约全书”，在西方音乐史中占有举足轻重的地位。“热情”奏鸣曲是其中最伟大的作品之一。结合作品产生的历史背景及贝多芬的自身特点，对作品内容和所表现出的深刻的哲理进行了深入探讨。

关键词 贝多芬 热情 奏鸣曲

贝多芬(1770~1827)，德国伟大的作曲家，维也纳古典乐派代表人物之一。他的一生虽然短暂，却为我们留下了各类大量的音乐作品。1794~1822年，贝多芬总共写下了32首钢琴奏鸣曲，比他的其它任何体裁的作品数量都多。不仅如此，就其质量而言，也都是精彩纷呈的力作。耸立起了古典后期至浪漫派鼎盛时期整整一个时代钢琴音乐的高峰，在西方音乐史上占有极其重要的地位。32首钢琴奏鸣曲被钢琴家们誉为音乐中的“新约全书”，与被誉为“旧约全书”的巴赫的《十二平均律》相辉映，并成为每一个钢琴演奏者的试金石，备受演奏家青睐。

创作于1804~1806年间的《热情奏鸣曲》，是32首钢琴奏鸣曲中最伟大的作品之一。贝多芬认为这是他自己最好的一首钢琴奏鸣曲，并题献给他的崇拜者弗兰茨·勃伦斯伯爵。它既是贝多芬天才所获得的最伟大的成果，也是整个钢琴音乐史中占有最高地位的经典作品，是音乐史上的不朽之作。

“热情”这一名称并非贝多芬所题，而是汉堡出版商克朗茨所起，由于它确切地表达了这部作品的实质，表现了它的

主观情绪和贝多芬的强烈个性特点，因此也就经久不衰地沿用至今。这部规模宏伟，音乐气势磅礴的巨著将高度奋发的热情与热烈紧张的内容融于一体，发出了深切而热情的呼喊，反映了贝多芬对时代的深刻感触和认识。百余年来，这部作品受到了世界各国人民的真诚热爱。列宁曾特别喜爱这部作品，不只一次地被这部热情洋溢和充满时代反抗精神的音乐所感动，称赞它“这是绝妙的，人间所没有的音乐。”^①根据高尔基的回忆，列宁在莫斯科听了《热情奏鸣曲》的演奏后说：“我不知道还有什么比《热情》更好的东西了，我简直每天都想听它。这真是奇妙而非凡的音乐。我常常可以骄傲地，也许是天真地想：看，人们可以创造什么样的奇迹啊！”^②乐评家李茨勒曾对这部作品有这么一个评价：“听众能从这部作品中感受令人欣喜若狂的乐段和激烈震撼着的旋律的魅力。”^③许多评论家们把该曲比作“火焰般的急流在花岗石的轨道上”、“孟布兰峰高耸在阿尔卑斯山上”、“火山爆发”、“火山式的奏鸣曲”、“既狂热又崇高的作品”^④等等，总之，离不开火一样的热情，“火”字形象地反映了这部作品的特点。

每部作品都有其创作渊源，《热情奏鸣曲》也概莫例外。

类型：古典的、浪漫的和理性的。三种类型并不相互排斥。古典的原则存在于一切奏鸣曲，甚至在特征上有些浪漫的《葬礼进行曲》、幻想式的《^bE大调奏鸣曲》op. 27和《告别奏鸣曲》之中。在有着理智设想的第三时期的奏鸣曲中，其浪漫因素也是存在的，它表现在乐章、即兴性的经过句和手段的自由组成上。

在19世纪晚期作曲家的作品中，我们将再遇到

古典和浪漫类型的奏鸣曲，但不过度理性化。能够成功地培植出这种奏鸣曲类型的作曲家只有一个，那就是有着高超技巧和丰富想象力的大师——贝多芬。

注：

①吴祖强：《曲式与作品分析》第315页，人民音乐出版社1984年版。
②③④责任编辑 徐培君

此作构思于1804年,而这一年正是贝多芬心境沉重的一年。作为一名强烈的爱国主义者,当他得知拿破仑取得政权并称帝时,大为震怒和失望,他愤怒地撕碎了题献给拿破仑的《英雄交响曲》的扉页。从此,他清楚地认识到自由必须靠人民自己去争取的真理。而就在此时,不断加剧的疾病和对于音乐家来说无法忍受的耳聋、爱情和友谊的挫折、内心的孤独等,使其精神处于崩溃的边缘。所有这些都为其创作悲剧作品提供了丰富的土壤。然而,不管命运对他怎样打击,他始终都没有屈服,没有停止过对命运的抗争。在失望中挺立,在悲剧中重新获得了坚定的意志、伟大的激情,以无法遏止的巨大力量继续与邪恶斗争,以顽强的毅力从耳聋与失意的残酷命运中攀上人生的最高峰。也正是这种超人的生命力,使贝多芬的音乐处处体现了一种震撼人心的力度。这种力度,并不是能用物理学公式计算和衡量出来的,这是艺术作品所特有的一种张力,是作曲家内心世界同客观矛盾撞击时所爆发出来的精神火花;是作曲家人格、意志和思想的外化、折射。毫无疑问,《热情奏鸣曲》通过完美的艺术形式,充分表现了成熟时期贝多芬的思想感情,表现了他一生所致力于反抗暴政和权贵的意志。坚信人民的力量,以无比巨大的热情寄希望于未来,带有鲜明的哲理性和浪漫主义色彩。

《热情奏鸣曲》的形式完美,结构缜密,f小调的调性代表贝多芬“阴暗的超人式的激情”^⑧,是贝多芬表现激动音乐时具有代表性的调性。音乐从第一个音符至最后一个音符都是那么富有感情,无论汹涌般巨大的热情,还是无比纯净的心灵诉说,都深深地印着贝多芬的特质,充分表现了英雄和黑暗邪恶势力之间尖锐的矛盾和激烈的斗争,以及主人公从沮丧和失望中振奋起来,走向胜利的历程。全曲共分为三个乐章。

第一乐章

很快的快板,奏鸣曲式,是英雄和热情的形象。以很简单的材料进行了巨大的戏剧性发展,表现了英雄在积极地探求,在充满信心地向命运,向大自然,向社会的一切邪恶势力进行殊死的艰苦卓绝的斗争。

乐章主要主题是由两个紧密联结又有戏剧性对立的动机组成,前半部分表现出压抑的情绪,是一种警觉的期待和内心的颤动,好像表现出有重大事件即将发生的预感,后半部分又表现出对光明的期望和探求,其内心的暴风雨又被外部世界的暴风雨所充实,阴森逼人的“命运”动机引起了强烈的反抗。副部主题在音调、节奏方面与主部主题既有密切的联系又有鲜的对比。庄严明朗,和谐优美的音乐,坚定而充满信心,表现了英雄对胜利的坚定信念和对幸福生活的美好向往。

展开部,几乎使用了呈示部主、副主题上的全部音乐材料,使音乐形象和性格得到进一步深化,本质的内容也提高到戏剧性的水平。围绕着苦恼探求和坚定雄壮两个形象的交

叉展开,展示了美好向往的破灭及不可遏制的热情和波澜壮阔的斗争。用“命运”的动机材料组成的高潮预示了再现部,并直接渗入再现部。

再现部的三连音伴奏背景给主题增加了令人激动的气氛,又被卷入热情的巨浪之中,展示了事物变化的状态,对乐观和胜利的结局充满了信心。当达到最后的高潮时,音乐的巨大力量忽然减弱消失,说明了斗争并未结束,胜利还需时间。

第二乐章

流动的快板,变奏曲式,似乎是带着深沉的表情静躺着,带着沉思又带着安逸,犹如一首庄严的心灵之歌。乐章自始至终充满了内在的善良和高尚的情趣,充满着古希腊精神的宁静或静穆的伟大,继续表现了贝多芬深刻的思考,与第一乐章的热情形成了鲜明对比,表现了灵魂并没有被痛苦折磨死去,仍能够享受美感,并陶醉在美妙的理想境界中。赞歌式淳朴的主题后面,跟着三个变奏,音乐在这里一切都是安宁、幸福的静观,贝多芬以他通常的能力创造了极其形象性的感情上的对比。

变奏的主题是从第一乐章主部主题第二动机演变而来,具有稳重、庄严的气质,像是稠密的合唱音响。它那既单纯又严肃的旋律有着一一种纯朴的形态,奇妙的镇静,充满了无限的深情和丰满的表现力,以及内在的宁静。第一变奏是左右手交替的八分音符进行的单纯的主题变奏;第二变奏以右手十六分音符的平静进行为基础,在分解和弦轻微晃动中柔和地透射出来,主题的旋律由分解音型的最高音组成,左手进行只描绘单纯的旋律线,避开了第一变奏里切分音的郁滞;第三变奏是本乐章最杰出的部分,它建立在进一步细分的三十二分音符织体基础上,主题旋律左右手交替鸣奏,节奏逐渐活跃,使原有的庄重气氛逐渐明亮,变得更加温柔亲切,由沉思变为对美好理想的强烈憧憬,在对位法及音区的移动中又象是听到动人心弦的歌唱音调,充满了内在的沉思;但现实是无情的,困难和斗争依然存在。低音区和高音区的对照犹如向深沉的心灵里投下了一丝亮光。

可以看出,贝多芬的内心是从美的观察中得到享受,从而领略怡然自得的幻想世界,并从中得到深刻的哲理性结论——世界是美好的,邪恶是暂时的。对美的领略使贝多芬的灵魂得到了坚定的考验。

第三乐章

不过分的快板、奏鸣曲式。这是一个力量充沛、势不可挡的白热化终曲乐章。也是最出色、最鲜明、最热烈的一部钢琴杰作。在这狂风掠境般的急速音乐中,交织着火焰般的激情,痛苦的悲怆感和摄人心魄的威力,几乎不停地持续着排山倒海般的音响,犹如烈马奔驰,风暴席卷,表现了时代奔腾向前

的气势。

乐章一开始的呈示部运用了连续的减七和弦，是个速度型引子。它敏锐、激烈，强烈的不协和造成了不安的气氛，是威吓般恐怖的音响，是呼号般的号角，把人们从沉思中惊醒。减七和弦在贝多芬的功能和声体系中经常是戏剧性的色彩运用，紧接其后疾驰的旋风般下行十六分音符音流暗示了即将到来的主要主题，以一个声部胆怯的音阶下行，回答了呼号般的音调，并把人们带进了紧张热情的战斗气氛之中，在沉闷的轰轰作响的低音区中双手整齐弹出八度属和弦的十六分音符音型，然后流进狂怒的“无穷动”音流中，急速奔腾的主要主题以炽烈斗争的激情导入，它包含了快速革命进行歌曲的成份，它把战斗、经受考验和胜利的思想复杂过程作了全面的展开，一泻千里，势不可挡。副主题展现的是人们在斗争中经受了战斗的洗礼，锻炼了自己的意志和决心。它表现了顽强的反抗和挣扎，时而亢奋，时而抒情，斗争的气氛显得十分宏大。展开部是建立在呈示部材料的基础上，并融入了一个全新的，节奏果断的新主题，它进一步巩固了在战斗中的意志决心和必胜的信心，表现出对幸福生活的向往和内心的激动。再现部在“命运”信号动机下弱奏引进，主要主题的再现表示了激烈斗争的再度爆发，展开部与再现部进行反复演奏，证明了两部分的关联及其重要性。尾声达到斗争的高潮，沸腾的音流达到顶点时插入了一个急板，这是整个奏鸣曲最具有震撼力量的结尾，它那沸腾的音流汇成一支英勇的进行曲，增加了乐曲宏伟雄壮的色彩，描写了伟大的胜利即将到来，欢欣鼓舞的音调激励着人们前进，音乐使人联想到群众性舞蹈的场面，其中斩钉截铁的节奏音调和雄壮有力的音乐，表现了为自由而战的贝多芬思想——不论多么有力量的人，假如他一个人行动，是不能解放自己的。乐章较较好地把人 and 大自然的形象融合和互相渗透，成功地贯穿在自发

的革命意志之中。

热情奔放的《热情奏鸣曲》，从内容到形式都富于革新精神，感情奔放，和声和节奏都新颖自由、简洁凝练，充满斗争精神和胜利信心，充满奋发向上的精神。贝多芬往往从他的音乐材料中榨取最大的效用，主题材料有效地和多样化地处理是贝多芬奏鸣曲最明显的特征之一。无论是单一的乐章，还是作为一个整体的奏鸣曲，贝多芬留下了他有力的印迹，他把每一个单一的乐章以各种不同的方法排列，使之比以前任何时候都更紧密地结合在一起，贝多芬奏鸣曲的吸引力是无限的，它所蕴含的音乐本质的美，情感表达的无限范围以及不可比拟的钢琴化特质，都是其富有吸引力的根源所在，贝多芬如此赤裸裸地暴露他的情感，甚至最聪明的狂想家也不能与之相比拟。一首伟大而华丽的乐曲受着剧烈震动而醒悟，并被它温柔的感情所触动，没有人能够说 f 小调奏鸣曲不是作曲家强烈的对照。

贝多芬是一个伟大的创造性的孤独者，它的一生是光辉奋斗的一生，他通过精湛的艺术手法，大大加强了作品的感染力，反映了资产阶级上升时期的进步思想，把欧洲古典乐派推向顶峰，同时也开辟了浪漫主义乐派个性解放的新方向，为世界音乐文库增添了光辉的篇章！

注：

①《中外名曲欣赏指南》，国防科技大学出版社，1987年12月第一版，第122页。

②③④《钢琴艺术博览》，奥林匹克出版社，1999年1月第二版，第195页。

⑤《贝多芬》，东方出版社，1997年1月，第56页。

（责任编辑 王永振）

知识角

国际教师节

尊师重教，已是国际社会的风气。1966年10月5日，联合国教科文组织和国际劳工组织联合通过了《关于教师地位的建议》。“国际教师节”的日期就是每年的10月5日——《建议》通过的纪念日。这是联合国教科文组织于1994年宣布的，这年10月5日，出席在日内瓦召开的国际教育大会第44届会的代表，欢聚一堂庆祝“国际教师节”的诞生。

现在，许多尚未设立本国教师节的国家，在国际教师节举行各种尊师重教活动。

世界月月都有“教师节”

泰国的教师节为1月6日。

蒙古国的教师节为2月份的第一星期日。

阿尔巴尼亚的教师节为3月7日。

原捷克斯洛伐克的教师节为4月28日。

葡萄牙的教师节为5月18日。

匈牙利的教师节为6月5日。

埃及的教师节为7月3日。

挪威的教师节为8月12日。

苏联解体后，已有三个独联体国家先后恢复了9月1日的教师节。

美国的教师节为9月28日。

波兰的教师节为10月14日。

印度11月14日的儿童节，同时也是儿童教育工作者的节日。

法国的教师节为12月25日。

（闲云摘自《资料卡片》）