

关于贝多芬的《田园奏鸣曲》的实践研究

黄新羽

(苏州市职业大学 艺术与设计系, 江苏 苏州 215104)

摘要:贝多芬的钢琴奏鸣曲几乎贯穿了他一生创作的全过程(1795—1822),是他的交响乐的前奏、准备、试验、缩影,具有宏大的规模和深刻的乐思。在32首钢琴奏鸣曲中,第十五首《D大调奏鸣曲》“田园”OP.28是贝多芬最钟爱的一首乐曲,他第一次在各乐章中采用了统一的主题素材,凭借近乎完美的音乐技巧,确立了自己的中期风格,表现出苍劲有力的世界。

关键词:奏鸣曲;牧歌般的快板;浪漫的行板;诙谐的快板;回旋曲

中图分类号:J605 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-7931(2006)-03-0083-04

没有巴赫的《平均律钢琴典集》(Well-tempered Clavier)和贝多芬的32首钢琴奏鸣曲的音乐图书馆是一个糟糕的音乐图书馆。这是Denis Matthews在他的《BBC音乐导读》中的一句话。路德维希·凡·贝多芬(1770—1827)以其崇高的思想、宏大的气魄、深刻的哲思、非凡的技巧,开创了钢琴音乐的一个崭新时代。这32首奏鸣曲远不只是丰富了一种原已得天独厚的乐器的曲目,它们还完美地展示了一种特定的音乐形式在天才作曲家手中所能达到的近乎无穷的技艺和丰富变化。赵晓生在他的《钢琴演奏之道》中写道:“这32首钢琴奏鸣曲在钢琴艺术史中占有独一无二的地位,被称之为西方音乐的‘圣经新约’”。

贝多芬的钢琴奏鸣曲几乎贯穿了他一生创作的全过程(1795—1822),常常是他的交响乐的前奏、准备、试验、缩影,具有宏大的规模和深刻的乐思。从贝多芬写作年代来衡量,一般把作品22号(降B大调)之前的11首(1800年前创作)作为早期作品。第12首开始(降A大调带变奏曲OP.26)到第18首(降E大调奏鸣曲)为走向成熟期。第19首《g小调奏鸣曲》OP.49/1和第20首《G大调奏鸣曲》OP.49/2两首简易奏鸣曲创作于1795—1796年,除去不算,那么第21首《华德斯坦》OP.53到第27首《e小

调奏鸣曲》OP.90为鼎盛时期,最后5首为晚期作品。按照车尔尼的回忆,在32首钢琴奏鸣曲中第十五首《D大调奏鸣曲》“田园”OP.28是贝多芬最钟爱的一首乐曲,他不需要鼓励就会去演奏它,特别是四个乐章中“田园味”最少的第二乐章。这首奏鸣曲创作于1801年,这是贝多芬自己写在原稿中的年代,而有关这支曲子的构想开始于何时,就不得而知了。这首奏鸣曲以《田园》命名之后,广为人们所知和采纳。但在贝多芬的原谱上是没有的,在汉堡的克拉兹版上得到《田园奏鸣曲》的称号,很可能是音乐中具有主导地位的阳光灿烂而非月光闪耀的特性,启发了出版商克拉兹(Granz)给它命名为《田园》。据说:当时非常盛行把音乐作品加上田园要素的做法,而这首奏鸣曲恰好在人们的想象中唤起了对和平的乡村、大自然景象的记忆。所以《田园》的名称和这首奏鸣曲的音乐性质并无矛盾。如歌的第一乐章、优雅的第二乐章都是田园风格的,而田园牧歌诗般的最后回旋曲,开始的主题均徘徊于相同、重复的低音上,这被认为是一种乡土气息的手法。全曲的情绪平稳、温和平实、明朗闲适,充满了一种幸福感。

全曲共分为四个乐章。

第一乐章:

收稿日期:2006-06-06

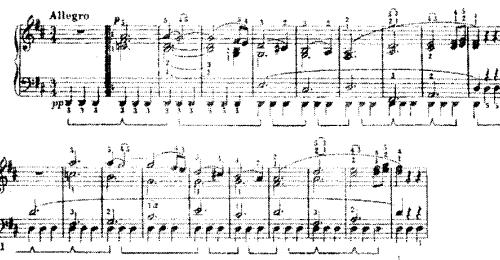
作者简介:黄新羽(1978-),女,江苏苏州人,苏州市职业大学艺术与设计系助教。

这是贝多芬奏鸣曲中最富于幻想的快板乐章 (Allegro)之一。田园风味表现在:牧歌般的曲调、温柔的流水声、大自然沙沙声等方面。本乐章的主题不是动机性的,而是旋律性的。第1—39小节是主部主题的呈示,整个发展部都是从主部主题的一个乐句发展起来的。

这一特点在贝多芬奏鸣曲作品中并不多见。贝多芬为证明他能够在不同中寻求统一,还将主部主题开始的音调贯穿于全曲四个乐章全部,包含低音在内,圆滑奏成为全体的基本要求。例如:

在持续20小节低音脉动的四分音符D音上(1—20小节),唱出了悠闲的主部主题,这里的低音始终要弹得很均匀,并且有连续性。开始的10小节是平静的先下行后上行的线条,它创造了一个平衡、流动,具有抒情风景画的形象,高音声部的旋律要弹得

连贯,流畅地进行。从11小节开始,以轻松愉快的情绪在上行旋律的高八度上进行反复,中间声部要弹得连贯,给人以一种独立的意义。低音声部伴随着温和的主题,构成了幻想般的背景。再如进入尾起(439小节开始),脉动的低音仍停留在D音上,与开头主题遥遥相应,低音始终未变,要弹得强弱适度,慢慢消失、暗淡,好象是钟声消逝在微风里,但速度始终保持不变。正如车尔尼所说的:“此乐章速度虽然很快,但其性格却是沉静而易于亲近的。”这是贝多芬抒情地观察大自然的写照。

第二乐章:

贝多芬非常喜爱并经常演奏这一行板(Andante),直到晚年他仍很有兴趣地弹奏这个乐章,它优雅沉静,很象一首浪漫曲,开始在犹如拨奏(quasi -

pizzicato) 的低音声部上奏出简单而带点忧郁的歌, 右手连奏和左手断奏有效结合, 这一手法贝多芬曾把它运用到 OP. 2/3 和 OP. 7 的慢板乐章中。这里虽然是小调, 却很有朝气, 充满了自由自在的幽默。车尔尼从中感觉到“它是古老而简单的故事风音乐”。

在弹奏时, 右手高声部要圆滑, 表现如歌的感觉, 低音要奏得断奏, 颇具用意且轻。两者结合应使人感到优雅, 感到是一种爱的呼唤。中部转入 D 大调, 有着特别明亮的情绪, 异常明快的舞曲风格, 飘散着诙谐的气氛。车尔尼认为此处出现了进行曲风格的动机, 故弹奏时速度必须保持稳定, 不可零乱。再现部的陈述中引进了优美的音型及变奏因素, 弹奏圆润而表情丰富, 诱使人们沉醉于甜美、忧愁的色彩之中。而尾声从 87 小节开始用 D 小调听起来很有威胁性, 充满了紧张的期待和疑问, 98 小节中的低音 af, 象是落进深谷间, decresc 中, 轰然严肃的鸣响, 消失在了沉思的忧愁中(PP)。

第三乐章:

一首富有朝气, 极其活泼的诙谐曲, 车尔尼说有“装疯卖傻”的感觉。乐章从头至尾充满了强烈的力度对比。在以八度音下降的动机中开始了主题的呈示。

这里敲响四次钟声般的基本动机到处出现, 而

八度的下降状态造成了一种弹性和诙谐效果。前 4 小节好象是管乐器的相互响应, 而后 4 小节好象是弦乐器的相互呼应, 使整个音响以明亮的气氛统一起来, 使乐章具有管弦乐曲的性质。

第四乐章:

终乐章是一首奏鸣回旋曲。它充满了明朗而快活的田园气氛, 是一首悠扬的田园曲。乐章到处充满明亮、活泼愉快的情感。

从弱起小节的左手一开始就是圆滑的低音, 右手的休止一定要正确, 在左手持续轻快的节奏上奏出了回旋曲主题。第 5 小节开始反复了主题, 有牧歌的感觉, 28 小节开始的副部主题声部间运用了模仿手法, 象号角一般的歌声清脆、明亮。牧歌与打猎形象紧密相联, 互相渗透, 形成了有机的整体。它那轻快活泼的低音在中央插部和尾声中尽情地发挥着。

从 193 小节开始的尾声由弱开始, 旋律用十六分音符, 急板的速度演奏时, 跳进的左手和弦要弹得十分激动、辉煌, 把(p-f-ff)的音量推出来, 使乐章在极为欢快的气氛中结束。在这一乐章中, 开头持

续很长的固执低音,使人回想起第一乐章开头固执的低音,这也是贝多芬又一个使全曲获得统一的高招。

田园奏鸣曲中虽然我们并没有发现什么革新

的、创造性的要素,但是贝多芬第一次在各乐章中采用了统一的主题素材,确立了自己的中期作风,表现出苍劲有力的世界。这里曲式结构再度又回到保守的、常规的古曲奏鸣曲套曲的四个乐章样式中去,作品的形式顺应了贝多芬当时平稳的心境状态。罗曼·罗兰曾指出,这首奏鸣曲是“所有奏鸣曲中最少激情的一首,是幸福的、充满了阳光。”是贝多芬“清澈的小河”之一,并称它为:“田园中逍遥自在的散步……没有一点儿激情的特征。”兰兹称这部作品为“田园诗”。那盖尔写道:“奏鸣曲中有贝多芬在乡音生活带来的宁静,从容不迫的形象。”如果说在第一乐章中主要是抒情地观察大自然,第二乐章接触到民间与乡村生活,那么,第三乐章客观因素得到了胜利,第四乐章是作了形象的总结。这一切也反映了贝多芬在经历#C小调第14钢琴奏鸣曲那样极其强烈的心潮起伏后,急切需要心灵上得到喘息。

参考文献:

- [1] Denis Matthews. B. B. C. MUSIC GUIDES——贝多芬钢琴奏鸣曲[M]. 石家庄:花山文艺出版社,1998.
- [2] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海:世界图书出版公司,1999.
- [3] 结城亨. 古典音乐欣赏入门[M]. 香港:志文出版社,1995.

(责任编辑:杨德山)

An Empirical Study on Beethoven's "Countryside Sonata"

Huang Xinyu

Abstract: Beethoven's piano sonatas have nearly passed through the entire process of his creation. They are always his symphony prelude, the preparation, the experiment and the miniature; they even have the similar great scale and profound music thought. In 32 piano sonatas, the 15th one "D Major Sonata" "the countryside" is the one Beethoven cherishes most. It is the first time that Beethoven has used the unified subject source material in various music movements and established his own intermediate stage attitude, and also has displayed the mature and powerful world.

Key words: sonata; madrigal allegro; romantic andante; humorous allegro; rondo allegro