贝多芬晚期奏鸣曲曲式结构初探
——以贝多芬第三十首钢琴曲为例

刁 洁

(山东师范大学 音乐学院,山东 济南 250014)

摘 要:贝多芬的钢琴奏鸣曲创作,贯穿了从巴洛克时期经古典时期到浪漫时期钢琴音乐发展的全部历史,为奏鸣曲式的成熟发展起到了举足轻重的作用。本文通过分析贝多芬晚期的第三十首钢琴奏鸣曲(OP.109)的写作特点,清楚的了解奏鸣曲式由古典音乐后期向浪漫时期演变的过程,深刻的感受贝多芬对钢琴奏鸣曲这一曲式结构的完善,对钢琴音乐发展的贡献。

关键词:古典时期;贝多芬;奏鸣曲;曲式结构;变奏曲

中图分类号:J657 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2012)15-0127-01

一、打破了奏鸣曲的整体规模

(一)缩减了呈示部的结构

在第三十首钢琴奏鸣曲(Op.109)中贝多芬缩减了第一乐章呈示部的结构规模。运用短短的12小节,将呈示部中两个主要主题—主部和副部呈示完毕,连接部的省略,使乐曲结构简洁鲜明,却又不失奏鸣曲特有的对比性,贝多芬在这里运用最简洁的作曲手法表现了最鲜明的情绪特征。贝多芬在其后期的作品中已经摆脱了古典时期理性的结构思维,一切的音乐手法都开始为刻画音乐形象服务,浪漫主义的音乐特点开始显现。

(二)展开及coda部分结构的扩大

在这首奏鸣曲中,第一乐章展开部主要是对主部主题的展开,运用调式调性的转换、音区位置改变等多种作曲手法将8小节的主部展开为长达37小节的乐段,这与他前期作品中相同部分的创作相比具有明显的不同。而coda部分的规模相对于作曲家早期甚至古典时期其他的作曲家来说也是突破性的,他运用柱式和弦和主部主题的变形材料作为主要材料,经过一系列转调转入主调E大调,可以说这一部分是对第一乐章整体乐思的回忆与总结。

(三)各部分间的结构不再有明显的断开

在贝多芬早期及中期的音乐创作中,呈示部结束处的反复记号是呈示部结束的鲜明特征。但在其晚期的作品中,这一记号几乎已经看不到了,可以看出作曲家已经不再满足仅仅运用重复作为渲染音乐形象的手段,而是开始探索更鲜明的音乐性格对比。并且古典主义时期常用的K 6 4-Ⅴ7-Ⅰ完全终止形式已经非常少见,多数都是结束在Ⅴ级半终止上,音乐不再因为结构的原因而受到约束,加强了音乐形象的延续性,使得整部作品更加完整,浪漫主义特征更加突出。在乐曲6-10小节处,以重属和弦作为乐句结束,并且直接进入平行小调#c小调,这是与古典主义时期其他音乐家在作品中结束乐句的终止式手法直接对立的。

二、变奏曲式的加入

贝多芬创造性的在这首作品的第三乐章以慢板的速度运用了变奏曲式,不但打破了古典奏鸣曲式中快-慢-快的节奏布局,同时将优美的音乐主题进行了六次变奏,将音乐情绪一步步推向更高的高潮。这六次变奏运用的手法各不相同,甚至有些变奏都已经无法分辨主旋律,但是在音乐感觉上却是惊人的统一。

(一)音乐主题

音乐主题为3/4拍,在主调E大调上开始呈示,依稀可见主部主题的旋律,混合了副部主题的材料,可以看作是对第一乐章作了简单的回顾,最后结束在E大调Ⅴ7-Ⅰ的完全终止上。

(二)变奏部分

变奏Ⅰ同样为3/4拍,以柱式和弦式衬托声部的织体形式来替代和弦分解性的和声衬托声部;右手旋律上加入了大量的装饰音,并且音区位置移高了一个八度,运用不断反复的手法对主题进行了第一次变奏。变奏Ⅱ中左右手交替出现的音乐形式是对主部主题材料的变形,音乐形象小心翼翼,同时带有活泼跳跃的喜悦感。乐曲发展到变奏Ⅲ,速度变为快板,快速的十六分音符跑动加之跳动的八分音符,无不表现出活泼的形态。音乐发展动力性强烈,整个部分流畅连贯,一气呵成。变奏Ⅳ前半部分大量连线的使用音乐形象带有很强的沉思性,后半部分声部加厚,音乐材料变为半分解和弦式的柱式和弦,并伴有波浪式的上下行进行,充分显示出音乐形象内心不平静的心理变化,带有鲜明的浪漫主义风格。作曲家在变奏Ⅴ中复活并灵活运用了巴洛克时期发展到极致的赋格,作为感情表现手段引入到奏鸣曲中,将和弦音分解到不同的声部中,由两个声部逐步发展至四个声部,反映了贝多芬内心矛盾和复杂的思想情绪。最后一个变奏部分,以对比性质的音乐材料回顾主题。164-189小节,持续运动的声部与颤音声部的密切结合,形成动与静的鲜明对比,乐曲最后回归到第三乐章优美的主题上圆满结束。

贝多芬钢琴奏鸣曲的改革,将奏鸣曲式从古典奏鸣曲固定的结构模式中解脱出来,不但对奏鸣曲式中的各个部分写作的侧重点进行了调整,同时对奏鸣曲这一大型的套曲形式作了结构上的创新,探索了奏鸣曲式新的发展思路,为浪漫主义时期奏鸣曲及奏鸣曲式的发展开辟了道路。

参考文献:

[1]孔庆浩.贝多芬对钢琴奏鸣曲完善和发展的历史性贡献.甘肃高师学报.2000(5),4.