

浅谈贝多芬的钢琴变奏曲

赵彩娟

(河南大学艺术学院 河南 开封 475001)

[摘要] 贝多芬作有交响曲、协奏曲和钢琴音乐、室内乐等多种体裁的作品,特别是他的9部交响曲和32首钢琴奏鸣曲取得了空前的成就,也是大众最欣赏和熟悉的作品。其实在钢琴作品中除了奏鸣曲,他还写有大量的钢琴变奏曲、钢琴小曲等,其中也不乏优秀之作。特别是变奏曲这种古老的曲式,到了贝多芬的手中,散发着独特的艺术魅力,他高超的创作技巧在其中体现得淋漓尽致。

[关键词] 贝多芬 变奏曲 地位 作用

[中图分类号] J60 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-5349 (2011) 02-0059-01

路德维希·范·贝多芬(1700~1827),是德国伟大的作曲家,也是在整个西方音乐发展史上成就最大、影响最大的作曲家之一。他留给后人的不只是他的音乐作品,更重要的是他勇于斗争、永不放弃的精神。“变奏曲”一词源出拉丁语variatio,原义是变化,意思是主题的演变。是根据某一主题为中心,运用各种不同方法奏出的器乐曲。变奏曲也是贝多芬所使用的重要曲式之一。变奏曲的写作也贯穿了他整个的创作生涯。在贝多芬创作的变奏曲中,大部分是属于他早期的作品。编号Woo63-66以及Woo68-76都是1800年以前所作。Woo,即德文“没有编号的作品”(Werke ohne Opus)。贝多芬早期的变奏曲的篇幅较小,并且主题大多取自当时的歌剧或歌唱剧,变奏手法汲取了莫扎特变奏曲中的许多装饰变奏、调性变奏、节奏变奏、织体变奏以及和声变奏的手法。但是在不少方面已显露出贝多芬本人的个性特点。

像作品Woo66这首变奏曲是根据迪塔斯多夫歌剧《红头巾》中抒情小调《从前有个老人》主题而作。这首作品A大调,作于1792年。迪塔斯多夫这部歌剧1792年在波恩上演,曾广受好评,贝多芬这首变奏曲在主题中运用突如其来的休止符以制造幽默、巧智的效果,多少有一些俏皮的味道。

例如Woo70《拜谢罗二重唱主题变奏曲》作于1795年,是以拜谢罗的歌剧《磨坊少女》中的一首二重唱《欢乐已不在我心》为主题而作。《磨坊少女》作于1788年,是意大利喜歌剧作曲家拜谢罗创作的在当时广受好评的歌剧。贝多芬的这首变奏曲的主题就是取自其中的一个二重唱,这是一个单二部曲式结构的主题,G大调,共20个小节,然后根据这个主题发展了6个变奏。这首变奏曲篇幅较小,但属于贝多芬变奏曲中广受欢迎的作品之一,其音型变化中,充满着细腻的光辉。

Woo73这首作品降B大调,创作于1799年,是根据萨列里的歌剧《法斯塔夫》中的二重唱《正是那样》主题而作的变奏曲。这首变奏曲的主题比较简朴,是一个单二部的曲式。音乐形象更为统一、集中,之后发展了10个变奏。这首变奏曲的变奏手法非常丰富,而且作品很出色地拓展了音域。

自1802年起,贝多芬的变奏曲创作更加的纯熟,这时期他的变奏曲多半采用了自己创作的主题。其中最著名的有1802年创作的《降E大调“英雄”变奏曲》作品35号,1806年创作的《c小调32变奏曲》作品Woo80,以及1823年的《C大调狄亚贝里变奏曲》作品120号。

《降E大调“英雄”变奏曲》这部作品创作于1802年,其中包含了15段变奏以及一个赋格。这部作品的主题虽然是

贝多芬亲自完成,但却不是他第一次引入到作品中,之前曾使用过两次,分别是为乐队而写的作品14的第七首和他的芭蕾舞剧《普罗米修斯的创造》的终曲中,完成这首降E大调变奏曲后,贝多芬又一次在他的《第三“英雄”交响曲》Op. 55的末乐章中使用了这一主题。这首变奏曲特殊的地方就在于在主题之前贝多芬独创性地加入了一个8小节的引子即序奏,并且又对引子展开了3个简短的变奏,之后主题出现。主题经过15次的变奏后,经过一个短暂的尾奏进入终曲,贝多芬别出心裁地在终曲中引入赋格,赋格的主题取自于序奏的低音部。在这部变奏曲中,可以看到贝多芬创作手法的独创性。

《C大调狄亚贝里变奏曲》这部变奏曲是可以与巴赫的《戈德堡变奏曲》相媲美的又一部伟大的作品。这首变奏曲的主题是当时在维也纳的一名叫狄亚贝里的音乐出版商所作的圆舞曲。当时狄亚贝里还邀请了包括舒伯特、车尔尼等许多作曲家为这个圆舞曲的主题创作变奏曲。这个主题原本写得十分普通,但是贝多芬凭借着他高超的创作技巧用各种变奏和赋格手法写出了33段变奏,使之成为一部宏伟的巨作。33段变奏乐段转变不同于原主题的性格与情感,乐段之间充满了复杂的戏剧变化和节奏变化,包括了风格活泼的谐谑曲、雄壮的进行曲、赋格曲,最后以小步舞曲的速度优雅地结束了全曲。

变奏曲在贝多芬的创作生涯中也具有重要的地位。他不止创作了独立的变奏曲,他还在其他的体裁中运用了这一曲式,如小提琴协奏曲、弦乐四重奏和交响曲等作品。尤其是创作后期的最后五首奏鸣曲中到处运用了赋格和变奏曲式。贝多芬的变奏曲不同于古典时期的变奏曲的最大特点就是在结构上。古典时期变奏曲的每次变奏都是一个相对独立的段落,而贝多芬的变奏曲的创作与构思超越了传统,更加强调每个变奏曲段落的联系性。贝多芬变奏曲主题的旋律非常简单,和声的朴素简洁也是他创作的一个特征。在变奏手法的运用上增添了许多新的元素,如将主题动机使用在变奏乐段中、使用赋格手法、增加尾奏素材的发展等,贝多芬正是在变奏曲中而不是在奏鸣曲中首先进行了尾声的创意性改革。

贝多芬的变奏曲创作在变奏曲的发展中有着承上启下的作用,他把变奏曲的写作推向一个高点,创作手法、演奏技巧均突破了当时保守的规则,赋予变奏曲这一古老的音乐创作手法以新的活力,具有高度的音乐表现力,并对后来作曲家的变奏曲创作有着深刻的影响。

责任编辑:曹娜

赵彩娟(1982-),女,河南周口人,河南大学艺术学院08级研究生。研究方向:钢琴。