

贝多芬106号奏鸣曲第一乐章作品分析

■ 张波洋

(河南师范大学,河南新乡 453007)

【摘要】路德维希·凡·贝多芬,是德国伟大的钢琴家、作曲家、指挥家,维也纳古典乐派代表人物之一。他所创作的32首钢琴奏鸣曲,在钢琴音乐作品中占有举足轻重的地位。其中106号钢琴奏鸣曲在他所有奏鸣曲中篇幅最大,最丰富。贝多芬106号奏鸣曲又称“槌子键琴奏鸣曲”是一首专门为击弦古钢琴创作的大奏鸣曲。这首作品把钢琴的潜力和演奏者的能力猛逼至极致,甚至需要超越其极限。同时也超越了常人对音乐世界的一般理解范围,因此更容易令人对这首作品留下精神错乱的印象。本文主要从曲式结构上对106号奏鸣曲第一乐章进行分析,以更好的从理性上了解这首作品。

【关键词】贝多芬;钢琴奏鸣曲;曲式分析

一、曲式结构分析

1、主部

呈示部的主部由一个乐段和一个乐句构成,主部主题中包含两个主要的动机,第一动机建立在主和弦上,抑扬格,既陈述了调性又带有很强的动力性,好似宣布乐曲开始的呐喊,又像是一个速度型的引子,本曲以后的很多部分都是由对这个动机的发展而构成。第二动机开始于弱起,在力度上和织体上同第一动机做出了鲜明的对比,这个动机在连续进行了两次向上的模进后,又进行了两小节的分裂发展,低音迂回反行于旋律进行的方向,音乐的紧张度逐步增强,并于半终止于主调属和弦之上。后一乐句提高八度与前乐句相呼应,首先在高音区上完全反复了第二动机及其模进,随后通过对相同和声背景上的旋律进行变奏的手法进行扩充乐句,从而造成了乐段的不对称结构。当乐句被多重浪潮般汹涌的离调模进推至高点下属音C时,乐句后半部分的旋律开始作均匀下行,4小节后折回,呈一个大波浪形。缓和了由前句制造的紧张情绪,低音也以节奏交错的形式重复旋律音,配合旋律的进行,鉴于该乐节所处的位置,使其看起来更像是主部进行到连接部的过渡段。

2、连接部

连接部为一个长大的乐句,由主部主题的第一动机引导开始,随后调性转至三度关系的G大调上,在第38小节处出的该调的属和弦,一直延伸成长达二十五小节的段落(38-62),对材料进行了充分的发展和扩充。发展方式多种多样,但最主要的手法还是模进。乐句的后半部分流动性很强,有着鲜明的对位色彩。同贝多芬中期的另一首重要作品“黎明”钢琴奏鸣曲(OP.53)的连接部相比较,二者的组织手法近似,但在“黎明”的连接部中,在新调的属和弦上只发展了十二小节,远远小于“槌子钢琴”的二十五小节,且音乐的发展手法较本曲来说显得过于单一。

3、副部与结束部

本曲的副部较其他部分来说显得有些短小,只有十二小节,其曲式结构为一个不对称的乐段(4+8),第一个乐句4小节,柱式和弦式的和声织体,旋律线以较弱的力度舒缓下行,低音反行,体现出柔美的色彩,和主部主题热烈奔放的音乐情绪做出了鲜明的对比。第二乐句首先使用前一乐句的动机进行模进,增强了两句间的连贯性,随后使用以下力度较弱的扬抑格节奏模式的动机进行了三次离调模进和两次紧缩离调模进。模进的方向同主部逐步向上推进的模进方向相反,这样既突出了二者之间的对比,又松弛了音乐的情绪,为音乐留出了进一步发展的空间。

由于副部过短,难以和长大的主部达到平衡,于是,贝多芬在随后的结束里相继发展了四个结束主题,极大的拓展了结束部的规模,以求达到同主部在结构上相平衡的目的。下表为四个结束主题的曲式结构及其主

要发展手法:从上表我们可以看到,虽然贝多芬对结束部的规模进行了较大的扩展,但乐曲并未因此而失去紧张度和表达手段的丰富多彩,而且每一个结束主题彼此之间都有机的结合在一起,就像是一个无法分割持续发展的整体。

二、展开部的音乐分析

本曲的展开部构思精巧,和贝多芬中期钢琴奏鸣曲的发展模式相比有着本质的不同。本曲的展开部大体可以划分为三个部分:①展开部的引入部分(130-137);②展开部的发展部分(138-219);③属准备(220-232)。引入部分由最后一个结束主题的材料开始,并将以下这个结束动机离调模进了三次来进行发展:利用最后的一次离调模进,贝多芬将调性转到在展开部占主要地位的调性bE大调之上。随后的发展部分是一个卡农式的赋格段,贝多芬首先将主部中的第一主动机以复调的手法加以展开,其中使用的最重要的手法便是将模仿同动机式写法相结合而形成的动机式模仿,然后从第207小节开始利用第三个结束主题进行发展,调性也转向B大调。发展的主要过程为:①第三结束主题的变奏呈现(207-212);②低八度反复最后两个小节(213-214);③将这两个小节用八分音符变奏两次(215-218)。属准备首先继续利用主部主题第一主动机作卡农式的模仿发展,然后音乐逐步接近主调,并与第231小节到达主调的属和弦,从而引出再现部。

三、再现部与尾声的音乐分析

同呈示部相比,再现部的变化较大,而这种变化则集中体现在主部和连接部上,当第一主动机在变奏了的低音上再现完毕后,第二主动机开始在比原来高八度的位置上进行再现,随后利用第二动机进行对位式的发展,并通过be小调转向bG大调,将该调的属音作为持续音,完全改变了乐段的后乐句。调性于第273-283小节用第一主动机的离调模进转回主调。在呈示部中副部前面的利用属和弦进行发展的段落在此处基本上移到了主调上再现(283-300)。此后,副部和结束部都经过适当的移调准确地再现(301-358)。尾声自第358小节的中部开始,先第四结束主题的材料进行发展,后用第一主动机的材料进行发展,发展的方式主要是模进,并使用离调模进的手法将尾声引向结束。随着主属和弦的交替并最终终止到主和弦上,本乐章结束。

四、综述

以上对本曲的分析,我们可以初步了解贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的创作风格与特点,并总结出以下几点:

1、在曲式结构上,贝多芬在奏鸣曲式的范畴内用交响乐的思维对其各个组成部分进行了充分的发展与扩充,大大扩展了奏鸣曲式的结构规模,其中洋溢着丰富的乐思和艺术构思,在艺术上有着极为强烈的内在张力。

2、在和声语汇上,多使用下属功能组的和弦。在调性安排上也强调下属及六度关系调的作用,且调性转换手法自由多样,各种浪漫派和声的应用手法初见端倪。

3、在音乐的发展手法上,主要还是采用动机展开的发展方式,动机的展开方式丰富多样,多用离调模进等各种模进手法,另外,使用复调手法作为发展音乐的重要手段也是贝多芬晚期钢琴奏鸣曲创作的重要特点之一,例如动机式模仿便是这个时期贝多芬常用的技术手段。