

浅析贝多芬《悲怆奏鸣曲》第一乐章的情感表达

李斌斌

(新疆巩留高级中学)

摘要:贝多芬一生共创作 35 首钢琴奏鸣曲。《悲怆奏鸣曲》作为贝多芬早期钢琴奏鸣曲作品中的上乘之作,虽然是遵循了传统钢琴奏鸣曲的创作手法,但更多的是融合了贝多芬自身所特有的英雄性、交响性、戏剧性的创作特点。主要通过对贝多芬生平简介、作品创作背景、作品演奏手法及作品分析介绍,逐步探讨贝多芬 c 小调《悲怆奏鸣曲》第一乐章的情感表达。

关键词:贝多芬;奏鸣曲;情感

C 小调第八钢琴奏鸣曲《悲怆》创作于 1798 年至 1799 年初,是贝多芬早期钢琴奏鸣曲中的巅峰之作。奏鸣曲是维也纳古典乐派时期最为风靡的创作题材,它的深度和影响力的体现就必须提到一个重要的乐曲结构,即奏鸣曲式。奏鸣曲式由于其丰富的相对复杂的结构性,表达了较为深刻的思想性和内涵性。正因如此,每一部作品的第一乐章最能体现整首乐曲的内容、思想、深度,是全曲的精髓部分。

一、《悲怆奏鸣曲》的创作背景

贝多芬创作《悲怆奏鸣曲》的时间是 18 世纪上半叶,法国大革命正如火如荼地进行。当时著名的启蒙思想就以不可阻挡之势深入人心。贝多芬也受之影响,对民主自由的政治理念非常向往,迫切希望自己的作品能给民众带来希望和力量。他怀揣理想,以顽强的意志奋笔写下了《悲怆奏鸣曲》。

《悲怆奏鸣曲》渗透着革命斗争的激情,其形象拥有慷慨激昂的革命特征,与贝多芬这一时期的其他作品相比,它更多地预示了新世纪的曙光,他以热情的表现手法和大胆而紧张的情绪埋葬了过去,满怀希望地迎接未来。同时,该作品标志着贝多芬成熟的、富有个性的、浪漫潇洒的、创作性时代的开始。

二、《悲怆奏鸣曲》第一乐章的音乐特点与情感表达

《悲怆奏鸣曲》第一乐章,由极慢的慢板和较为辉煌的快板组成,分为引子、呈示部、展开部、再现部、尾声五个部分,总共 310 个小节(图例)。

引子	呈示部	展开部	再现部	结束部
1—10 小节	主部 11—26 小节 连接部 27—50 副部 51—120	133—194	195—294	295—310
	11—26 27—50	51—120	121—132	

引子(1—10 小节)是全曲的序奏及联接后面快板的总要先导,是全曲发展的核心。整个引子的速度为慢板,第一小节第一个强有力的和弦,开门见山地向我们诉说着整首曲子的情感色调,c 小调一级和弦沉重而又稳健,前三小节附点音符的节奏大致相同,象征残酷命运的沉重和弦像极了一个人在思索着自己悲惨的命运接下来的出路。第四小节,飞速下行的音阶给人一种如同在黑暗中看到曙光的感觉,调性逐渐由 c 小调转为降 E 大调,紧接着 5 至 8 小节右手出现了如歌的旋律,旋律后又出现沉重的和弦。第九小节前半拍的和弦强而有力,预示终于走出黑暗,后面三拍加上第 10 小节前二拍表达了一种走出黑暗后思索和踌躇的景象,但是很快地随着最后两拍飞速下行的半音阶,主人公好像找到了出路,从而进入了主题。整个引子部分,附点节奏的多次反复,

运用加强了音乐的紧张感以及阴暗、动荡不安、压抑的情绪。

呈示部(11—132 小节)整个呈示部的节奏为辉煌的快板,充满了战斗的激情。呈示部共有两个主题,主题间又有连接。第一主题(11—26 小节)主要表达了一种激动紧张的情绪,从 11 小节开始到 18 小节,右手双音旋律从中音区冲向高音区,加上左手犹如电闪雷鸣的八度震音,真的像主人公“扼住命运的咽喉”与黑暗势力进行顽强抵抗的景象。加上 19 到 26 小节对第一主题的重复这一景象愈演愈烈,一发不可收拾。这一部分在演奏方法上应注意右手的跳音弹法,在弹奏跳音时应贴着键指尖抓住,这样弹出的声音更加饱满,更加富有弹性和紧张气息。左手的震音,掌关节要稳固,大臂放松弹奏,而且要注意表情记号的变化,渐强、渐弱要弹得很分明,层次要清晰。然后经由连接部的缓和进入第二主题的第一个旋律(51—88 小节),这一部分与第一主题的激昂情绪相比,就显得格外活泼抒情,好像在感觉奋斗中得到乐趣。这段音乐在于弹奏上右手一定要贴着键弹奏,上波音一定要弹得干净利索。

从 137—194 小节都是快板部分,作者以主部材料变化写成,到 140 小节又加入了简短的旋律,紧接着右手八度震音下行,加上左手八度的反响进行,仿佛掀起了更为汹涌的反抗浪潮,整个快板部分,音乐从低到高,从弱到强,把展开部的斗争情绪推向高潮。这一部分在弹奏上应注意力度上的变化,要做到强弱的自然过渡。接下来震音出现在右手上,左手弹奏出由低向高寻问式的乐句,紧接着左手弹出了肯定的答复,再往下四小节音乐变弱,仿佛是力量积聚,等待着时机的再次到来、再次爆发。

再现部(195—294 小节)第一主题与呈示部结构和弹奏方法大致相同,节奏上属于快板,但第二主题只是通过了转调的手法,使乐曲在情感表达方面更加坚定有力。

尾声(295—310 小节)这一部分开头再次引用慢板的引子,使悲怆的情绪贯穿全曲,这也是贝多芬作品创作手法的独特之处。

通过对贝多芬《悲怆奏鸣曲》第一乐章结构和演奏手法的分析,我们不难看出它所蕴含着的深刻思想,它不仅只是一种悲伤的情绪,更多的是向我们展示了一种无畏的斗争精神。

参考文献:

- [1]于润阳.西方音乐通史[M].上海音乐出版社,2003.
- [2]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,2003-11.

• 编辑 李琴芳