

浅谈贝多芬奏鸣曲“热情”第一乐章的创作及演奏处理

杨佩红

路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven) 是德国最伟大的作曲家、钢琴家、指挥家。他的一生创作了9首编号交响曲、35首钢琴奏鸣曲 (其中后32首带有编号)、10部小提琴奏鸣曲、16首弦乐四重奏、1部歌剧、2部弥撒、1部清唱剧与3部康塔塔, 另外还有大量室内乐、艺术歌曲与舞曲。这些作品对后世音乐发展有着深远的影响, 也奠定了他在西方音乐史上的地位。

人们习惯把贝多芬的作品按风格和年代分成三个阶段。第一阶段大致划分到1802年, 这一时期, 贝多芬的音乐创作风格正处于探索阶段, 主要作品有6首弦乐四重奏 Op.18、前10首钢琴奏鸣曲 (到 Op.14) 和前2首交响曲; 第二阶段到1816年左右, 此时贝多芬的创作风格已基本确立, 主要作品有第三至八交响曲、歌德的戏剧《艾格蒙特》的配乐、《克里奥兰序曲》、歌剧《菲德里奥》、G大调和E大调钢琴奏鸣曲、小提琴协奏曲、四重奏 Op.59 (《拉祖莫夫斯基四重奏》)、Op.74和95, 以及直到 Op.90 为止的钢琴奏鸣曲; 最后一个阶段的音乐风格变得更加内向、反思, 包括最后五首钢琴奏鸣曲、《迪阿贝利变奏曲》、《庄严弥撒曲》、第九交响曲、四重奏 Op.127、130、131、132、135和弦乐四重奏《大赋格曲》(Op.133, 原为 Op.130 的末乐章)。

一、创作背景

“热情”奏鸣曲创作于1806年, 是贝多芬中期奏鸣曲创作中的巅峰之作, 也是整个钢琴音乐史中最为经典的作品之一。整部规模宏伟、气势磅礴的巨作以其生动、深刻的音乐形象, 概括了十九世纪初期欧洲人民反封建反侵略的英雄面貌, 它所表现的深刻的悲剧性, 激烈的矛盾性和顽强的精神在贝多芬乃至前

人的创作中也是极为少见的。关于这首作品, 贝多芬自己曾说过“去读一下莎士比亚的名剧《暴风雨》吧!”, 莎士比亚的名剧《暴风雨》的里曾说过主题表现的是人类的智慧和毅力必将战胜大自然的力量, 这一主题与作品所表达出来的热情奔放、英雄气概的中心思想完全吻合。这首作品所表达的精神比贝多芬过去对英雄性的理解更为明确, 其创作达到了思想性与技术性、理智与情感的统一, 将古典主义的理性与庄严、浪漫主义的感性与张扬有机地结合在一起。可以说, 这首奏鸣曲所表现的悲剧性的深刻、矛盾冲突之激烈和斗争之顽强, 都是史无前例的。

贝多芬于1804年到1806年完成的这首奏鸣曲是献给他的热情崇拜者弗朗兹·冯·布隆思维可伯爵的。弗朗兹是一位音乐爱好者, 擅长大提琴演奏, 他的妻子是一位优秀的钢琴家。他们对贝多芬那超凡的天才与精神十分了解, 从1799年起, 贝多芬就和伯爵家族有亲密的往来, 伯爵的一家属于具有自由思想和富有教养的匈牙利贵族阶级。1807年维也纳美术工业出版社出版了这首《热情奏鸣曲》, 热情这个名称不是贝多芬所题的, 而是被出版商克朗兹起名为“热情”, 其真正含义不详, 然而, 这个称号很好地表达了这部作品的实质, 因此也就经久不衰地固定沿用下来了。

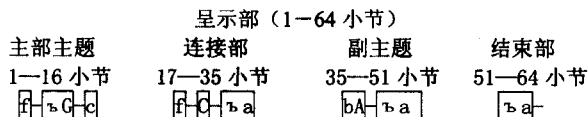
二、作品分析

《热情》奏鸣曲的第一乐章是整首作品中最精华的一个乐章, 集中体现了贝多芬的创作思想和创作手法。贝多芬为了表达他强烈的激情, 打破了传统奏鸣曲式的原则, 把呈示部的反复省略了, 直接进入展开部, 并拓展了展开部、尾声的规模, 使展开部的矛盾冲突最尖锐, 尾声具有第二展开部的意义, 这些都是他在调式结构上的一些创新。第一乐章是快板, 12/8

拍, f小调, 奏鸣曲式。以下从《热情》第一乐章各部分的曲式、内涵及演奏技巧来分析。

(一) 呈示部

图 1. 呈示部曲式结构图:

1. 主部

谱例 1. 主部主题动机一

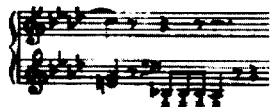
呈示部的主部主题为单一性开放式主部, 由三个动机发展而成。动机一是由相隔两个八度齐奏 f 小调的分解三和弦构成, 弱起主部主题以悲剧性, 神秘性统一为一体的, 音乐十分寂静, 渲染了神秘的气氛, 暗示着这是处在暴风雨来临前夕的死亡一般的沉静, 弹奏时应注意节奏韵律。

谱例 2. 主部主题动机二

主题动机二由带附点和辅助音的和声式旋律构成。旋律声部暗含的 C—D—E, 中声部 G—A—G, 低声部 E—F—E。这些音符的链接构成了一套很小的和声动机, 这也这首乐曲的动机。第 7 小节右手 $\flat E$ 到 F 的颤音很有标志性, 左手 DVII7 不和谐的因素渐渐的表现出来了, 使人感觉躁动不安紧接着解决到了 TSVI 和弦, 预示沉闷的心境。弹奏弹奏颤音时要轻巧, 控制力度。

谱例 3. 主部主题动机三

主题动机三是一个短小的节奏型动机。左手低声

部添加的四个和弦外音, 这些音符让人想起了贝多芬《第五命运交响曲》中阴森恐怖的命运敲门之声, 早已乌云密布的天空变得更加低沉, 仿佛是黎明前的黑暗, 压抑沉闷。因为这个动机在这里是首次出现, 所以要严格按照原定速度来弹奏。在起着连接作用的 16—35 小节连续出现三次 p 与 ff 的交替, 象征着沉思与斗争, 表现出一种愤怒, 呐喊等反抗力量的积聚, 弹奏时要把动机一交待清楚, 把左手三连音节奏的韵律弹出来。整个第一结束主题象征一股旋风, 这是一种充满爆发力的发泄, 这爆发力在第二结束主题左手旋律依次下行的三次反复中消磨殆尽了, 表现了理想的破灭和紧张、愤怒的情绪。

在内部结构的和声进行上, 主部主题一开始采用上行小二度的模进对主题进行发展, 乐段最后停在 f 小调的属和弦上, 是带开放性结构, 整个曲式结构属于不规整的乐段。

2. 连接部

呈示部的连接部以主部主题材料为基础进行发展变化。开始时重复主部主题, 但稍有变化, 加入一小节和弦将节奏撑开, 非常类似主部主题的第二乐句。和声方面先在主调 f 小调上短暂停留, 然后经过 e 小调转调进入副部主题 $\flat A$ 的属和弦, 为开放性结构。

3. 副部

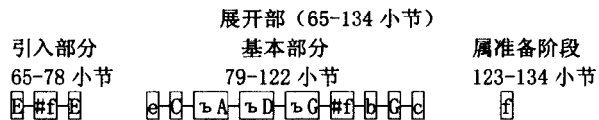
呈示部的副部主题材料包含主部主题材料因素, 节奏型相同, 但将主部主题材料中的抒情性因素加以发展, 与主部主题对比不大。和声方面建立在主调上三级调的大调因素, 即平行大调 $\flat A$ 上, 并在同名小调上以完全终止结束, 属于乐段性质。第二乐句稍加扩展。

4. 结束部

呈示部结束部材料是根据副部主题材料变化发展而来, 属于织体性音型旋律。和声方面将副部末尾调式 $\flat a$ 小调主和弦上的终止加以重复, 主持续音确定稳定调性, 属于收拢性结构。

(二) 展开部

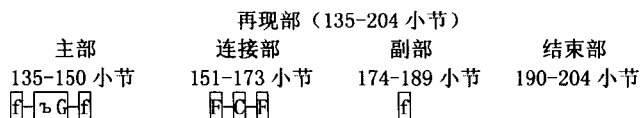
图 2. 展开部曲式结构图:

发展部材料是由引子主部主题的动机一发展而成。展开部的引入部分篇幅较为短小,包含了基本部分的预先转调,从E大调转向#f小调,结构属于乐段。这部分主要运用了复调技术手法,如下行三度模进,纵向可动对位等。和声方面,始终在从属调性上,调性顺序为e小调—c小调— $\flat$ A大调— $\flat$ D大调— $\flat$ G大调,可分为两组调性逻辑,一组是以下行三度的调逻辑进行,如e小调—c小调— $\flat$ A大调;另一组则以五度调逻辑顺序进行,如 $\flat$ D大调— $\flat$ G大调。之后副部材料主题在109小节后出现,经过一系列转调 $\flat$ D大调— $\flat$ B大调— $\flat$ b小调— $\flat$ G大调—#F—b—G—c,进入属准备阶段。这个部分由于动机一带着明朗的调性在五、六连音的烘托下穿梭在高低音区中变化发展,因此应注意把握好五、六连音的节奏韵律,音量不能过重,注意突出动机一的旋律。

(三) 再现部

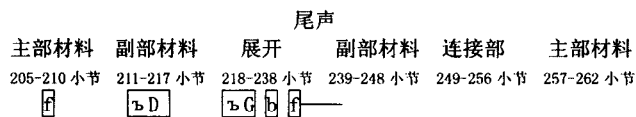
图3.再现部曲式结构图:

再现部中各部分主题均会到主调调性上,再现顺序与呈示部一致,主部主题三个动机有了新的结合方式。动机三作为低声部持续音型出现,连接部回到F大调上。这部分在属持续音的衬托下,矛盾的冲突在延续,增加了激动气氛,在弹奏时要控制好属持续音的音量,突出主部主题。连接部用F大调和弦开始,与呈示部的连接部形成对比,色彩明亮起来,更富有力量。

(四) 尾声

图4.尾声曲式结构图:

再现部结束部之后有一个篇幅长大的尾声,再次依次出现主部主题。弹奏时要突出左手旋律声部,右手声部弹成背景音乐。副部主题调式由f— $\flat$ D,之后

接了一个篇幅很长的发展部,以主部主题材料动机基础上运用分裂、模进等方法做调性变化,继而加大音乐的紧张度。紧接着依次出现副部主题和主部主题,调式为f。整个尾声将呈示部、展开部、再现部以减缩方式再次重复一遍,非常具有典型性。

整段乐曲多以十六分音符琶音快速上下跑动,使音乐掀起了一阵高潮,音乐形象越发坚定,情绪也进一步激昂,左右手轮流交替的强奏和弦使激情达到顶峰。最后伴着p—pp—ppp音量,旋律由高音区往低音区下行,力度逐渐减弱的感觉,最终结束了第一乐章,表现了胜利还未实现,斗争还需继续的寓意。

三、结语

“热情”奏鸣曲第一乐章的曲式结构将奏鸣曲快板的特殊戏剧性挖掘至深,达到了音乐形式与内容的完美结合,在贝多芬钢琴奏鸣曲创作中占有重要地位。它所表达的革命因素,那自由、冲动、神秘而恶魔般的精神,是“音乐乃表现自我的一种样式”的基本观念。与贝多芬早期奏鸣曲式的相比,这首作品在某些方面突破了奏鸣曲式的表现程度,如巧妙运用简短集中的音乐材料作为动机发展全曲、摒弃呈示部的反复、更加注重调性的发展逻辑、呈示部中结束部调式的改变、更为提升了尾声部这一音乐附属结构的音乐功能等等。奏鸣曲式在经历巴赫、海顿、莫扎特等人的发展后,在贝多芬手中达到了难以逾越的成熟高度。作为钢琴音乐的“新乐圣经”,其对古典主义音乐的总结与对浪漫主义音乐的启迪,无论在各个方面都给我们留下了宝贵的财富,值得我们去细心研,究更深层次的挖掘作品的真谛。

参考文献:

- (美)唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡:《西方音乐史》,人民音乐出版社,1996年版。
- 于润洋:《西方音乐通史》,上海音乐出版社,2003年版。

杨佩红:沈阳音乐学院艺术学院讲师

责任编辑:陈瑜