

浅谈贝多芬钢琴奏鸣曲的分期风格

庞琳琳

(运城学院 音乐系,山西 运城 044000)

摘要:贝多芬创作32首钢琴奏鸣曲,几乎贯穿了他的一生。他高度总结了从巴洛克时期到维也纳古典乐派时期欧洲钢琴音乐的创作经验,他的贡献在于发展和提高了钢琴奏鸣曲的音乐表现力,开创了浪漫音乐的先声,被称为钢琴家的“新约全书”,是人类宝贵的文化财富。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;分期

中图分类号:J05 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-8008(2007)03-0105-02

贝多芬(1770-1827)是西方音乐史上最伟大的作曲家之一,他一生创作了大量的不同音乐体裁的作品。其中最重要的还是被世人称为“新约全书”的32首钢琴奏鸣曲。这套奏鸣曲贯穿着辩证思维的创作方法,不仅有着撼人心魄的情感力量和丰富多样的音乐形式,而且也反映着作家所处时代的思想,体现着时代的精神。因此,要理解贝多芬及其钢琴奏鸣曲,就必须从不同时期、不同角度去考察。

“钢琴奏鸣曲”是一种用钢琴演奏的套曲,是古典音乐中最常见的一种音乐体裁。由三个乐章(快板——慢板——快板)或由四个乐章(快板——慢板——小步舞曲——快板)组成。贝多芬的钢琴奏鸣曲创作也是依据这种形式,但他随着自我风格的逐渐成熟开始对奏鸣曲的创作不断进行改革创新,最终达到不可跨越的高度。要从不同时期不同角度理解贝多芬钢琴奏鸣曲,就要从创作风格上来划分早期、中期和晚期。

一、波恩及维也纳创作前期

1800年前,贝多芬共创作了八首钢琴奏鸣曲,也就是编号的前八首。在此期间,他所创作的钢琴奏鸣曲还延续着他的老师海顿以及莫扎特等人的传统风格,仍然是以最为常见的三乐章(快板-慢板-快板),四乐章(快板-慢板-小步舞曲-快板)的对比性曲式结构为主,但也开始加入他早期独特的创作风格,即英雄的主题思想,诗意般的大自然音调,深刻的心理描写和富有戏剧性的音乐情节。

最早的三首f小调、A大调和C大调从形式上看,脱离开海顿和莫扎特的影响,但是旋律的流动仍然保留了两位先驱的风格,平稳开朗,尤其是这三首中的慢乐章还彼此相关联,歌唱性的抒情充分体现于其中,给人一种愉快的感人至深的印象,虽不同于海顿和莫扎特,但又叫人不得不起他们。但到早期作品的后半部分中,可以看到他逐渐丢弃了小步舞曲,转而以谐谑曲这种活泼、随想的音乐来替代,有时,

他完全省去了小步舞曲或谐谑曲,写成三个乐章的奏鸣曲。例如他早期的《悲怆奏鸣曲》(OP13),也是第八首钢琴奏鸣曲,是他早期作品的最后一首,也是他这一时期创作的光辉顶点。此曲创作于1797年到1798年,这时耳聋一直折磨着他,他为这首奏鸣曲取名为“悲怆”。表现了青年时期的贝多芬对不公平命运的愤慨与反抗,对不平等社会的强烈不满,同时反映出他对自由、平等的热烈追求和对美好生活的向往。在这首奏鸣曲中,海顿、莫扎特的影响已完全消失。“此曲分三个乐章,第一乐章用传统的奏鸣曲式写成,前10小节引子情绪阴暗低沉,力度对比强烈,第10小节中以一串下滑音符的快速流动引出了第一乐章的悲壮乐思;第二乐章如歌的柔板,悲而不伤,唱出了动人的旋律。如此优美的慢板乐章在以后的各首中不时出现,可以说是贝多芬艺术中最富感情,最动人的表达形式;第三乐章用回旋曲式写成,他反映了作曲家对美好事物的渴望和追求,摆脱忧郁痛苦,在大自然的怀抱中英勇的去斗争,全曲结束时那千军万马般往下奔驰的最强奏音阶,好像要把一切粉碎那样轰轰烈烈地结束手法,显示出贝多芬大胆地风格,以百折不挠的气概屹立在斗争的激流之中。”^[1]

二、风格成熟时期

1800年至1815年,这期间的贝多芬在创作上已经成熟,确立了自己既不归于古典主义,也不归于浪漫主义的新风貌、新风格。古典乐曲中的严谨与和谐,已被贝多芬不可抑制的情感所冲破,旋律充满激情,和声色彩变化多端,创作力大大加深了。他开始扩展奏鸣曲的表现力,对格式进行改革,表现手段更加自由。这时期的创作不仅展现了作曲家多姿多彩的风格和形式,也出现了不少富于独创性的乐段。

自海顿以来,维也纳古典乐派的奏鸣曲都是把重点放在第一乐章上,在《降B大调第11首奏鸣曲》中,贝多芬打破了第一乐章为主乐章的惯例,并缩小它的规模,转而把重点放

收稿日期:2007-03-28

作者简介:庞琳琳(1982-),女,山西运城人,运城学院音乐系教师。

在了第三乐章上。而随后的《降A大调第12首奏鸣曲》更是以它的第一乐章为慢板变奏曲而闻名,这恐怕是奏鸣曲艺术中唯一的一首以慢板变奏为第一乐章的乐曲。而从第12首降A大调到26首降E大调的16首作品,都是在1800年至1810年十年内写作的,其中如“月光”、“田园”、“暴风雨”、“华尔斯坦”、“热情”、“告别”等,都是贝多芬奏鸣曲中的颠峰之作。其中C大调“华尔斯坦”和f小调“热情”无论从形式到内容都是极其丰富和华美的。从“华尔斯坦”开始,贝多芬的音乐风格有明显的变化,结构复杂,主题开始变长,发展手法变化多端,特别是原先那带有典型的古典主义之工整严谨的色调的旋律风格已经被一种活跃、带有更多个性的旋律所替代。“热情”奏鸣曲则为前27首中内容最为深刻的一首了。这首自1804年开始写而完成于1806年的作品,出色地表明了贝多芬在钢琴奏鸣曲方面不同寻常的艺术创造。它的音乐充满燃烧的激情,具有十分强大的力量和戏剧性,是当时在键盘方面最大的音乐爆炸,也是贝多芬认为自己在那时的最伟大的奏鸣曲。“热情”的提名来自贝多芬在汉堡的出版商,很可能也得到了他本人的允许。这首奏鸣曲代表了贝多芬在键盘创作方面的一个高潮。通过这首奏鸣曲,贝多芬达到了完美的统一,其中曲式和思想的融合,并获得内容和表现、结构和情感方面的完全平衡。在这部描绘巨大斗争的作品之后,贝多芬似乎暂时对钢琴奏鸣曲失去了兴趣,以后的几年里,他只完成几部奏鸣曲,它们代表了一种完全不同的创作手法。炫技因素不见了,代之以抒情和简朴。

三、创作旺盛时期

1815到1827年,贝多芬的钢琴奏鸣曲和他的弦乐四重奏、大提琴奏鸣曲不同,32首奏鸣曲的风格是渐渐演变的。特别是前28首是在不知不觉中从古典主义风格转向浪漫主义,只是到了最后五首(第28至第32首)才使人们感到贝多芬音乐思想达到了另一个高度。在这最后五首奏鸣曲中,呈现了一切钢琴创作中最深刻和微妙的音乐解释方面的问题,形成了他奏鸣曲创作的顶峰,这里的音乐思想都带有一种感情的深度和预示性的升华。

“晚期的贝多芬健康状态每况愈下,他避开亲人和朋友孤独地生活着,日常生活也越来越混乱,但内在的力量和坚信仍在支撑着他,使他超越精神与肉体的限制,去创造前所未有的更加崇高的音乐。”^[2]这时期的创作,明显倾向于曲式结构的完全自由,摆脱一切传统规则。而即兴式的心理探索以及浪漫主义的艺术思维,是这时期作品的突出特点。五首奏鸣曲都表现出对发展技巧的极大兴趣。个别的乐章有时被外来的插句所打断,形成了一种全新的表情方式。他

往往在这些段落运用赋格和戏剧性的朗诵。复调的写法用得更多并更加复杂。和声概念更为大胆,色彩浓淡的变化更丰富,而音响的宏伟却产生于他已完全耳聋时!贝多芬的独创风格似乎超越了钢琴的束缚,因而以巨大的难度向演奏者挑战。

从第28首开始,贝多芬走上了一个新的境界。降B大调第29首是贝多芬所有钢琴作品中规模最大的一首,作曲家又恢复使用了四个乐章。这首钢琴作品的第三乐章自始至终地标以 *espressivo* (富有表情地), *molto espressivo* (非常富于表情地), *con grand'espressione* (带着崇高地表情), 成为贝多芬慢板乐章中创造性天才地出色范例。这段音乐代表着最高层次地沉思,并具有阴沉和忧郁,然后进入对比色彩地明亮和平静。贝多芬晚年孤独悲伤的心情,在深刻的沉思中,超脱尘世,达到崇高的境界,融入宁静和永存。这是世界器乐艺术历史中最崇高的音乐。

贝多芬32首奏鸣曲的最后一首只有两个乐章,这时贝多芬似乎已试尽了奏鸣曲曲式的一切可能。钢琴家 Louis Kentner 曾谈到这首作品:“两个乐章之间的对比不可能再突出了。第一乐章是阴沉、混沌、热情、激动的,而第二乐章是完全的平静、安详,好像耗尽了所有的热情。最后结尾是水晶一样清澈透明的颤音,使人想起布满星星的天空。”这种对比是如此的惊人。如同这位一生苦难的伟大音乐家,在这最后一首奏鸣曲的音乐中,已完全超脱尘世,得到了心灵的升华。

总体说来,贝多芬32首钢琴奏鸣曲的创作,几乎贯穿了他的一生。他高度总结了从巴洛克时期到维也纳古典乐派时期欧洲钢琴音乐的创作经验,它的贡献在于发展和提高了钢琴奏鸣曲的音乐表现力,开创了浪漫音乐的先声。用我国研究贝多芬的专家赵鑫珊的话来说,贝多芬“教会了一个弱小、迷惘和孤苦的灵魂学会抬头仰视博大的天宇,用审美的眼光去看取悲剧的人生,在自己内心筑起一座永不陷落的要塞;旷达者自然浩荡,雄迈者自然壮美。”^[3]

参考文献:

- [1] 郑三兴. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 福州: 厦门大学出版社, 1994.
- [2] [法] 罗曼·罗兰. 贝多芬传[M]. 北京: 中国友谊出版公司, 2000.
- [3] 赵鑫珊. 贝多芬之魂[M]. 北京: 三联书店, 1988.

【责任编辑 马重阳】