

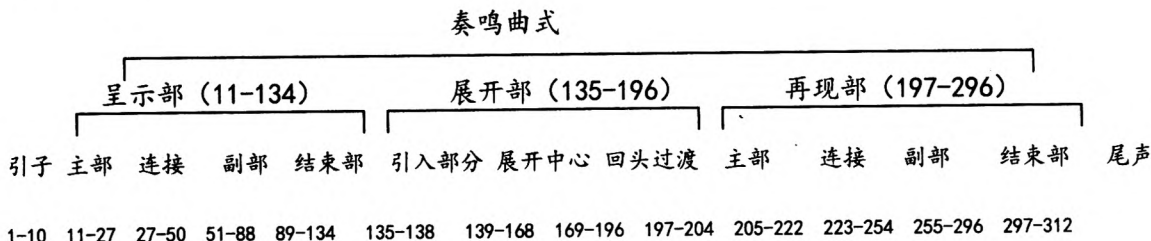
贝多芬《第八钢琴奏鸣曲（悲怆）》音乐分析及其演奏诠释

罗志范

摘 要：贝多芬创作的 32 首钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位，是钢琴艺术史的高峰被钢琴家们奉为“圣经”。《第八钢琴奏鸣曲》(Op. 13) 是贝多芬优秀钢琴奏鸣曲的杰作，是他这时期创作中的光辉顶点，显示了贝多芬的奏鸣曲创作风格逐渐向浪漫风格前进。

关键词：贝多芬；第八钢琴奏鸣曲；奏鸣曲

贝多芬(Ludwig van Beethoven)是德国著名作曲家，1770 年 12 月生于莱茵河畔的波恩城市，与莫扎特、海顿成为古典作曲家的主要代表。贝多芬一生创作了大量优秀的作品，包括交响曲九首，32 首钢琴奏鸣曲、钢琴协奏曲 5 首、《科利奥兰》序曲和《埃格蒙特》序曲等。贝多芬创作的 32 首钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位，是钢琴艺术史的高峰，被钢琴家们奉为“圣经”。《第八钢琴奏鸣曲》(Op. 13) c 小调，作于 1792 年，题为“献给卡尔·冯·李斯诺夫斯基亲王”，卡尔·冯·李斯诺夫斯基亲王酷爱音乐，十分赏识作曲家的才华，对作曲家最为倾慕，该作品的完成表达了他们之间的友谊。《第八钢琴奏鸣曲》的创作是在暴风雨般的革命时代，也是自由平等受到镇压的时代。贝多芬为这首作品题名为“Grande sonate pathétique”，并把它称之为《《悲怆》奏鸣曲》，说明了这是作曲家寄予最深的自我写照。史科托把这首作品与《罗密欧与朱丽叶》相互比较，指出两者之间存在共同的“青春的哀伤感”。第八钢琴奏鸣曲第一乐章曲式结构图示如下：

c: ^bE: c: ^be : g: e: c: f: c:

1-10 小节是引子部分，c 小调开始，是富于主题性格并独立于快板的部分，结束在 bE 大调上。在贝多芬全部钢琴奏鸣曲中，象这个乐章所使用的引子手法具有独创性的形式是空前绝后的，庄严而且充满强烈激愤情绪的庄板的速度给乐章增添了悲壮严肃的气氛，对这首奏鸣曲标记的《悲怆》的主观动机含义论述和解释，安·鲁宾斯坦认为悲怆的名称只是适合于该引子开始的和弦。即由强后即弱的主和弦、属和弦、主和弦重属导七和弦到属和弦进行所表现出悲剧性的“悲怆”意境（见谱例 1）。

谱例 1:

Grave

c: i i₆ V 6 4 i vii₇/V V vii₂ V vii₃⁴ i₆ vii₂/V vii₃⁴/V V₆ vii₂/V

引子富于主题性格并独立于快板部分，它实质上是矛盾因素的冲突、交替，是阴暗的发号施令的压力和强烈苦恼之间的对比，引子开始时以复杂节奏上行的旋律暗示的是一种明亮的希望，明亮的希望立即破灭，小二度的下行体现出伴随着痛苦

叹息基础上的一种绝望。这乐章的引子是作曲家深刻和具有逻辑强度的思维杰作，它的音调很富有表现力，其速度、性质及节奏等方面与快板部分保持了一致，其旋律线条好像隐藏了言语，成为内心活动可塑的音乐和形式，整个引子是贝多芬内心世界既悲伤又有愤慨的动荡不安的展现。音乐的开头用庄严的慢板演奏，建议节拍器速度为 60。在演奏时内在紧张度的和弦要表现得沉着而厚重，sf 的力度处理要鲜明，夸张的力度变化要表现好。踏板的运用要准确，它对于和声音响的准确表现起到很好的作用。它使用了两种调性（c、bE），同时所有进行都向属和弦进展。三十二分音符必须弹得绝对性准确，弱起的三十二分音符不能和第一拍连起来，引子的音乐是悲剧性质的，不能表现为松散的演奏，而是极其严肃的处理。要明白整个引子是贝多芬内心世界的动荡不实，既悲伤又有愤慨。弹奏这个慢板时要注意乐谱上的力度标记，双臂要放松，落音要沉稳，将全部力量集中在手指尖上，声音不能虚、飘。弹奏和弦的几个手指要整齐、力量要均匀。第 5 小节结束在平行大调上，P 要突然进来，后面的了 ff 和 P 的交替出现要注意音量的对比，逐渐推进，以达到紧张的状态。防止速度加快，要始终保持音乐的庄重，严肃及深刻的悲剧性质。引子的结尾处急速下降的半音阶如激流爆发出来，一举突破了悲剧性的阴郁，半音阶下行要演奏的均匀清晰而流畅，最后两个音的延长相当于三个半的十六分音符，表现出不安的等待象征。作曲家内心世界动荡不安、悲伤忿慨、既哀叹又反抗的音乐形象要在演奏时得到充分的表现。

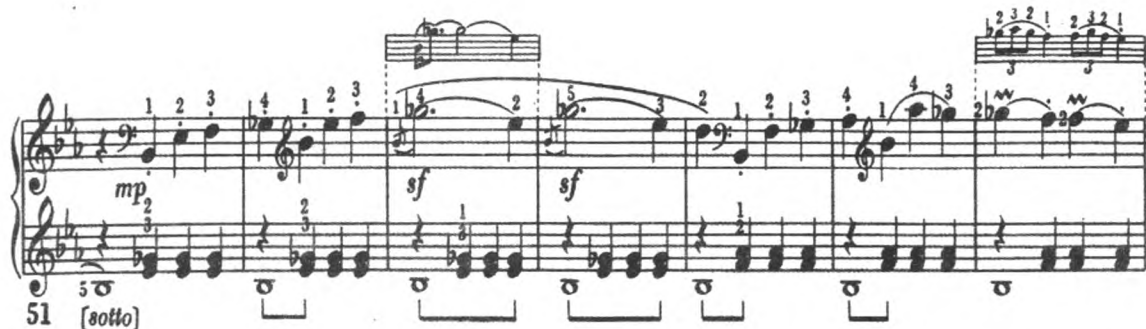
呈示部是由 11-134 小节组成，调式为 c 小调，2/2 拍子，速度是很快并充满活力的快板，与引子部分形成鲜明的对比。建议节拍器速度为 160，表情要辉煌的。呈示部所采用的积极节奏不断运动着，很容易使人联想到大路上的运动感觉，又象卷起巨浪拍击岩石般的感觉。11-27 小节是主部主题部分，是表现一种快速变化的音乐形象，充满了内心的感受，其进行是以二分音符为单位，在上升的渴望中一种内心获得的解放感油然而生，在八度分解的暴风雨般向上和向下的冲动而造成带有极强威武激励的轰响背景上，用断奏的方法奏出充满了激昂的意志力的主部主题。（见谱例 2）。突入兴奋与激情的暴风雨快板表现出交响乐般华丽灿烂的音乐性格，是具有一往向前、势不可挡的性质。这部分音乐因为速度很快，演奏时节奏要准确，由于拍号是 2/2，所以可以把八分音符看作十六分音符，四分音符当和八分音符，把二分音符当作四分音符。主部主题是支持乐曲的巨柱，它的性格应当明确表现出来。在演奏技术上，左手的八度震音，由于持续时间长，所以较难弹均匀，特别要注意手臂的放松。左手的分解八度应当手指贴键演奏，大小指保持一个八度的位置，有节奏的用手腕轻轻摇动弹出，这样快速的八度震音既不能完全靠手腕，也不能完全不用手腕只用手指，而是手指和手腕共同参与，指与腕都要用力又都要放松，13 小节切分音应强调出来。由 p 开始的渐强力度要表现好，右手的主题的跳音要演奏的干脆果断，右手主题要一口气弹过去，绝对不能有被切断的感觉，其不屈不挠的前进力量要表现出来。

谱例 2:

51-88 小节是副部主题，调性上采用主调平行大调（bE 大调）的同名小调 be 小调，阴暗的 be 小调具有那个时代“浪漫派色彩”的调性。副部主题是一段优美的旋律，表现出即兴的狂喜之情，音乐形象鲜明而机智，并与主题形成对比，它颇富有效于轻快的流动感和装饰性。（见谱例 3）副部主题基本上是单旋律的，心脏的不安仍在跳动，整个音乐几乎是生理上产生呼吸紧迫的感觉，集中反映了作曲家钢琴艺术上热情的幅度。演奏时左手是伴奏音型要流畅而富于活力，低音要保持充足的时值。右手是由低音到高音以一贯的紧张感跳动的弹奏着，断奏和连奏要表现好。以断奏表现出“叹气感”，显得有点阴暗，是压抑着对美好的追求，右手跨越左手演奏时，交叉弹奏的地方要演奏衔接紧密流畅，但不应该表现出有任何跳跃的感觉，低音声部的四个音好像是领唱部分，高音声部是主题声部，高低声部相互呼应形成一种激昂的对话。53、54 小节的装饰音要演奏好，57 小节等处的波音要演奏的轻巧。

谱例 3:

89-134 小节为结束部,第一部分 89-112 小节,与副部主题在同一基音上,急速的跑动产生一种呼吸紧迫的感觉,演奏时外声部的二分音符充分地保持其长度,内声部宜演奏的均匀而流畅,在力度上两个外声部力量稍强,内声部稍弱,体现出一定的层次感。其节奏逐渐拉紧,不可遏制的趋向高潮,体现出一种悲痛、不安的心情。第二部分 113-121 小节,明快而流畅的演奏,左右手的弱力度均在第二拍表现,情绪是轻快而优美的。第三部分 121-125,取材于主部主题的片段又掀起风暴,每小节一个踏板,右手的八个全音符全音符要准确的保持着一口气弹完来完成势如破竹的呈示部结尾。

展开部由 135-196 小节组成,其中 135-138 小节是慢板的引子,音乐形象简练、紧凑、含有新的感情细节,材料上又回到引子的素材上,无论在速度或性质上均与开始的引子相同。调性上由主调的属小调 g 小调开始,然后利用等和弦即通过#F、A、C、bE 四个音组成 g 小调的vii级减七和弦等于 e 小调的ii级减七和弦突然转到 e 小调,增加了悲剧的气氛和冲突的激烈程度。139-168 小节进入真正的展开部分,转回快板,利用主部主题和引子开始的动机开始展开发展。展开部是简练紧凑的,但又含有新的感情细节,引子的动机与快板的动机相结合,紧密地突进到快板的内部,成为巨大的统一性的根源音响效果好像是在远离、减弱乃至又产生了铃铛般的铿锵哀诉,有如旋风袭击着一切悲惨的呼吸,将凄凉的哀诉表现的淋漓尽致,清晰的表现了作曲家急躁的冲动和钢铁般的意志。169-196 小节利用持续音很长的属和弦结构来作为再现部的属准备。

再现部由 197-296 小节组成,再现部以变奏、扩大和缩小的手法,重复了呈示部的成份。197 小节开始主要主题在主调上再次出现,前 8 小节变化地再现,副主题却在小调和 C 小调上再现。注意波音的演奏要均匀而清楚。主部主题前八小节无变化的再现,重复时前四小节无变化,后半部分转到下属方向,并停留到下属调 f 小调的属和弦上 C 大三和弦。主部主题的重复部分代替了连接部,223-254 小节为副部主题,在 f 小调上再现,并根据奏鸣曲式的调性服从原则很快转回主调。此后是规整在主调上再现的三个结束主题。再现部到 297 小节结束,下面又一次出现引子的素材,但是以弱力度演奏的。而最后 12 小节主部主题的出现,却像悲怆的叫喊,力欲挣脱。因此,要弹得情绪激昂,最后的九个和弦要弹得整齐而肯定。297-312 小节为尾声部分,先在 297-300 小节引用以弱力度演奏的慢板引子,而最后 12 小节主部主题的出现显得情绪激昂,像悲怆的叫喊与力欲挣脱。最后用五个整齐而肯定的强奏和弦以巨大的动力结束了这个乐章。

乌辽贝舍夫曾经评价过:“(悲怆)奏鸣曲从头到尾都是杰作,是趣味、旋律和表达的杰作。”不难看出,《第八钢琴奏鸣曲》已呈示出苍劲有力的表现手法,富有诗情般独特的魅力,洋溢着幻想的诗情,其精彩的戏剧性处理以及闪耀的深刻个性都受到了最高的评价与赞扬。正是从这首悲怆奏鸣曲开始,贝多芬彻底摆脱了莫扎特、海顿的影响,形成了自己独特的音乐风格。“自由和进步”是贝多芬终生追求的艺术与人生目标。他的音乐象征着力量,意志和气势,也充满了自由大胆和激情超越的精神,他的创作无论是在风格、还是在技法上都远远超越了海顿和莫扎特。该作品具有作曲家典型的创作特征,即主题的对比力度及戏剧性的发展,调性转换的大胆,并且充分发挥了钢琴在力度、音色和歌唱性方面的潜力。《第八钢琴奏鸣曲》是作曲家钢琴奏鸣曲的杰作,是作曲家在这时期创作中的光辉顶点,显示了贝多芬的奏鸣曲风格逐渐向浪漫风格前进。

项目课题:主持湖南省科技厅 2009 年课题《学前教育专业钢琴分层教学实效性研究》,编号:09c006

参考文献:

- 1.《器乐曲式学》魏纳·莱奥编著,人民音乐出版社,2002 年
- 2.《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》郑兴三编著,厦门大学出版社,1994 年
- 3.《世界名曲欣赏》杨民望编著,上海音乐出版社,1980 年

罗志范:(1972.6—),女,长沙师范学院音乐舞蹈系讲师。主要研究方向:钢琴演奏与教学。