

贝多芬《热情奏鸣曲》风格及演奏阐释

■文/姜瑾文¹

【摘要】贝多芬一生的音乐创作非常丰富，其中的三十二首钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位，它被钢琴家们称为“新约全书”，成为钢琴家的必弹曲目，其中的《热情》奏鸣曲更被视作贝多芬最重要的代表作之一。文章从乐曲的创作背景、创作风格、演奏技巧、情感处理等方面探讨了《热情》奏鸣曲这首乐曲。《热情》奏鸣曲是一首规模宏大、气势磅礴的作品，全曲结构严谨，技巧灿烂，作者将热情奔放的思想感情、内心的矛盾和痛苦、对黑暗势力的愤怒与反抗、对光明理想的坚信与渴求，以及大无畏的英雄气概和斗争精神全部都倾注在作品之中。

【关键词】奏鸣曲式；创作背景；创作风格；演奏阐释

贝多芬的作品蕴含着丰富的音乐内容，一直以来人们都被他音乐内在的坚忍不拔的精神所鼓舞，被他超凡脱俗的情感所打动。贝多芬《热情奏鸣曲》是作曲家三十二首奏鸣曲中具有里程碑意义的一部巨作。迄今为止人们普遍认为，这首作品代表了对一个有力而庞大的乐思进行发展的极致。贝多芬于1804年-1806年完成的这首奏鸣曲，这是一首规模宏大、气势磅礴的作品，全曲结构严谨，技巧灿烂，作者将热情奔放的思想感情、内心的矛盾和痛苦、对黑暗势力的愤怒与反抗、对光明理想的坚信与渴求，以及大无畏的英雄气概和斗争精神全部都倾注在作品之中。

一、创作风格

《热情奏鸣曲》创作于1804-1805年，是贝多芬中期奏鸣曲创作中的代表性杰作，也是整个钢琴音乐历史中占有最高峰的经典作品。这部作品充分体现了成熟时期贝多芬的思想感情，音乐内容个性强烈、表现深刻的悲剧性、激烈的矛盾冲突、顽强的斗争精神。

贝多芬的创作手法与风格与他之前古典作曲家程式化的严谨风格有所区别。他受到当时德国狂飙时代的气氛熏陶以及自身巨人般的意志力量的体现，形成了她独特的艺术特色。热情奏鸣曲音乐形象的多样化与曲式结构和谐统一，具有极高的审美价值。贝多芬思想上的成熟带动了创作技法的成熟，在创作中对奏鸣趋势进行了一系列的改革，这包括内部的扩充，和声与会的创新，调性布局的复杂化和主题发展手法的不断丰富……这些都是奏鸣曲创作中戏剧矛盾加剧，是音乐富有动力性的具体手段，它们在热情奏鸣曲中得以集中体现，也达到了思想性与技术性的高度统一。

二、演奏阐释

以第二乐章为例，对演奏进行阐释：

1、情感把握

此乐章是一首变奏曲，它沉思默想、深沉幽美，犹如一首庄严的心灵之歌。乐章自始至终充满了内在的善良和高尚的情趣，充满着古希腊精神的宁静或静穆的伟大，继续表现着贝多芬深刻的思考，它是激昂奔放、暴风雨般的第一乐章和冲动疾驰末乐章的绝好对比。乐章是由端庄的主题和三段变奏曲构成的，音乐在这里一切都是安宁、幸福的静观，贝多芬以他通常的能力创造了感情上极其形象性的对比。

第一变奏以左右手交替的八分音符进行，低音声部均在切分的步伐中表现，而明确的兴起在于右手，这是个富于主题的单纯变奏。第二变奏以右手十六分音符的平静进行为基础，在分解和弦均匀的轻微晃动中，左手的低音声部旋律清晰浮现，避开了第一变奏里到处可见的切分音郁滞。第三变奏是本乐章最杰出的部分，它建立在进一步细分的三十二分音符进行织体基础上，左右两手进行主题旋律，交替鸣奏，象是由沉思变为对美好理想的强烈憧憬，活跃的节奏使原有的庄重气氛逐渐明亮，变得更加温柔亲切。在变奏曲的最高潮上又唤回了最初的庄重而沉思的主题，在对位法及音区的移动中又象是听到动人心弦的歌唱音调，充满了内在的雄厚和抒情的沉思，低音区和高音区的对照犹如向深沉的心灵里投进一丝亮光。

2、演奏技巧

主题以四分音符为中心，是无再现对称的二部歌谣曲式，由两个8小节的乐句组成。第一部分是重复乐段，其终止是不完满的完全终止。乐句的开始是对比的——五音位置的主三和弦、八音旋律位置的主三和弦，这个庄重主题应当弹得十分连贯，注意和声与节奏的纯朴形态。左手的双附点音符时值要弹得极其准确，同音换指要认真做出。sf表现要十分确切。第二部分的开始，也是重复乐句，用完全终止结束。双手的双附点节奏一定要整齐、准确，一丝不苟。做好渐强与渐弱的音量表现。(cresc.)要明显推进，直至sf。注意15小节p的性质。17小节第一变奏是p的性质，音值要准确，左手的低音声部先弹切分音、后弹后半拍，要注意保持到底，右手含有保持音的和弦每次都该轻柔地放掉，要以清晰的步伐把主题音充分地、使劲地表现出来。[53]三十二分音符出现时，千万不能加快速度。[54]第三变奏，当第一部分第一次出现时，右手将旋律的一部分用切分节奏，一部分变奏为重复的八分音符进行，右手的同音表现可以温柔亲切些，sf的每次出现应当十分突出、有力，带有一定的肯定力量，左手密集的和声分解型和音阶流动应颗粒、清楚，很有动态感，音乐沉浸在细致昂扬的表情之中。

正确的理解和分析全曲是演奏好一个作品的基础，首先要了解作者，并进一步了解作品的创作背景和其中的难点重点。也只有这样才能比较准确地洞悉作者的意图，比较准确且有自己思想地完成这首作品。在贝多芬全部钢琴文献中，f小调奏鸣曲“热情”无疑是最为著名的和最有代表性的一首。它集中地体现了贝多芬的创作思想和创作手法，特别是在钢琴音乐写作方面的技术。因而，是每位研究贝多芬钢琴音乐乃至全部音乐创作的音乐工作者，所必须研究学习和演奏的。

参考文献：

- [1][法]罗曼·罗兰著.贝多芬传[M].北京人民音乐出版社,1981年版
- [2]贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,1990年版.
- [3]郑兴兰编著.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社.1999年版.
- [4]《钢琴音乐研究》光华出版社1989年8月版

作者简介：

1 姜瑾文,宝鸡文理学院音乐系讲师,方向:钢琴教育。