

浪漫创新 展现奏鸣

——通过《月光》看贝多芬对奏鸣曲式的改革与创新

■文/韩玥

【摘要】奏鸣曲式作为运用在各种器乐创作中的重要体裁之一，被作曲家们广泛的运用和发展。在创作与实践的过程中，贝多芬对于钢琴奏鸣曲式的改革与创新具有独创意义。在贝多芬的32首钢琴奏鸣曲中，他的改革与创新不仅体现在奏鸣曲的结构和形式上，还蕴涵在奏鸣曲的内容与情感中。使他写作的钢琴奏鸣曲贯穿一生，其风格的演变集中地显示出了他在形式上的探索与创新。

【关键词】贝多芬；月光；奏鸣曲；奏鸣曲式

德国作曲家路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven, 1770—1827)，其在西方音乐历史中的独领风骚，他的一生是不断探索与创新的一生。贝多芬极大地扩充和发展了由海顿、莫扎特等人创立并发展起来的维也纳古典音乐形式与风格。他将18世纪与19世纪、古典主义与浪漫主义衔接起来，将一个时代的理想融会于自己的音乐艺术之中，贝多芬的名字与崇高的信念，顽强不屈的意志、充满震撼力的音乐，为表达情感不拘规范的气魄永远同在。

一、贝多芬对钢琴奏鸣曲的改革与创新

贝多芬以前的钢琴奏鸣曲已经初具规模，最早的奏鸣曲仅仅是单二、单三的形式，逐渐摆脱巴洛克时期的复调音乐，向主调方向发展。进入古典时期后被海顿、莫扎特加以完善，形成了快慢快的奏鸣曲形式。这一奏鸣曲形式又在贝多芬手里不断的改革和创新，具体从两方面来分析。

1、从形式上看：贝多芬将奏鸣曲式广泛运用于自己的各种体裁与套曲的各个乐章中，将它的篇幅和内涵极大地扩充以适应宏大的构思，不仅奏鸣曲式各部分的独立性与对比性加强，而且将展开部作为动力性发展最集中，最强烈的部分，动机的作用真正得到了发挥，成为生成紧张的戏剧性冲突的种子核心，套曲的各乐章，无论是慢板乐章还是谐谑曲或终曲更突出了各自不同的特性与作用，乐章间形成了既对比并置又彼此关联的辩证关系。音乐材料的互相渗透与贯穿，使整个套曲达到高度的完善和统一。

2、从内容上看：贝多芬从情感内容出发，对古典奏鸣曲进行的大胆的改革，这种改革显现出贝多芬形态多样的作品风格和表现形式，其中有不少具有独创性的乐段，蕴涵的思想和情感相当丰富，以致原有的奏鸣曲结构和形式已经完全包纳不下了。他的旋律简洁质朴而含蓄深情，建立在和弦音上的线条平整粗犷，动机或旋律富于紧张的冲击力量，而柔板旋律又令人悲悯沉思；节奏鲜明突出，经常有进行曲，送葬曲或其他舞曲式的特性节奏，破坏规模平衡性的切分式节奏或突换重音的运用，是造成贝多芬顽强果断与冲突紧张风格的重要手段；和声调性的作用在贝多芬的作品里大大超过了海顿和莫扎特，它的不协和，不稳定，转换的频繁与范围的扩大，终止式的延长扩充等形成了强大的动力特征，扩充了自巴赫以来逐渐占据主导地位的主调和声体系的内涵。

下面笔者以《月光》为例来说明贝多芬如何对奏鸣曲进行改革和创新的。

二、对钢琴奏鸣曲《月光》的分析

贝多芬谱写《月光》正是他创作的旺盛时期，在这一

时期的作品中，贝多芬注入了新的因素，摆脱了旧有形式的束缚和传统手法的影响。贝多芬几乎不被传统形式束缚，大胆扩展了连接部，展开部和结束部的规模。这一时期成为贝多芬创作中的光辉灿烂的时期。这首奏鸣曲是贝多芬最有灵感，最感人而且是最独创的作品之一。

1、从形式上看：《月光》奏鸣曲中，在悲哀沉思的第一乐章与激动的第三乐章之间，插入子然不同的第二乐章，其优雅、轻盈具有谐谑曲性质的。成为是第一、三乐章的纽带，一改第一乐章的压抑的氛围。后来另一位钢琴大师李斯特就曾说过第二章是“开在两座悬崖中的一朵小花”。乐曲的第三乐章是全曲的核心和重点，宠妃显现出了音乐的冲突，许多鲜明的音乐形象都统一在急速的运动里对立和斗争。呈示部的两个主题都按照顺序发展，并交错展开。主部压缩了，副部分裂成一些单独乐句。在高低音部交替出现，并进行调性变换，这样加强了乐曲的表现力和张力。结尾是持续的属音逐渐消失的音响，使人感到短暂的宁静，这是在预示着戏剧性新的高潮（再现部）的到来。

2、从内容上看：这部作品的第一乐章为#c小调，2/2拍子，和缓的慢板，这个充满柔情，沉思和哀痛的乐章，正与“月光”这一富于诗意的标题紧密地联系着。乐曲从由绵若的三连音开始，并没有主题的对比和力度的对照，用小河流淌水的流动感。在安静平和的和声背景上，慢慢展开了如歌的主题旋律，仿佛是一位沉思的姑娘向你幽幽的诉说她内心的忧伤；并通过过音区、和声、节奏的变化，清晰的展示出作曲家内心的涟漪。悲哀贯穿本乐章，但又融合了它情绪的表述：内心的激动，悲痛中幻想等，本乐章所表达的感情是十分丰富而深刻动人的。第二乐章降D大调，2/4拍子，小快板。第三乐章回归到#c小调，4/4拍子，急板。表现了作品内部的冲突。

贝多芬的《#C小调奏鸣曲》情感丰富，形象生动，个性鲜明，曲式上大胆富有创造，乐章的组合更加自由。它展现了作曲家内心的矛盾、痛苦和斗争，又表现了贝多芬坚强的意志和力量，能给人以精神上的激励和美的享受。

总之，贝多芬的创作集德奥优秀音乐传统之大成，自巴赫、亨德尔到格鲁克，海顿和莫扎特的音乐成就在贝多芬这里汇集并融入了时代的音响与德奥民间音乐的养料，从而使贝多芬的音乐成为古典时代的最后高峰。

参考文献：

- [1] 于润洋，西方音乐通史，上海音乐出版社，2001.
- [2] 郑兴三，贝多芬钢琴奏鸣曲研究，厦门大学出版社，1994.
- [3] 张巍，钢琴音乐教程，武汉测绘科技大学出版社，1999.
- [4] 孙继南，中外名曲欣赏，山东教育出版社，1985.
- [5] 周青青，音乐学基础知识问答，人民音乐出版社，1997.
- [6] 钱仁康，欧洲音乐简史，高等教育出版社，1999.
- [7] 约翰·斯坦利，古典音乐，山东画报出版社，2004.
- [8] 杨林，晓阳，贝多芬，辽海出版社，1998.
- [9] 苏仲芳，龔胜龙，外国音乐名著教程，山东大学出版社，2002.

作者：

韩玥，德州学院音乐系。