

浅析贝多芬晚期钢琴奏鸣曲（一）

■文/王茜

【摘要】贝多芬是古典时期最重要的作曲家，他的晚期三十二首钢琴奏鸣曲是贝多芬的精髓，其音乐内涵极富哲理，是所有钢琴文献重的经典之作。通过分析贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的作曲背景、作品分类、特定音程、和声、曲式与写作手法，对贝多芬晚期钢琴奏鸣曲有初步的认识。

【关键词】奏鸣曲；曲式；巴洛克；踏板；特定音程

在音乐中，晚期作品是一种现象，并不只存在于贝多芬，还有莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯、斯克里亚宾等作曲家也有晚期作品，因为大多数作曲家身处于不同的环境，有着不同的经历，而这些都会体现在作曲家的音乐作品中。贝多芬的奏鸣曲分早期、中期、晚期，贝多芬晚期钢琴奏鸣曲与他之前的奏鸣曲有着很大的不同，而这些晚期奏鸣曲也是贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲中的精髓。

一、贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的成因

耳聋。贝多芬晚年因疾病造成了耳聋，这对于音乐家贝多芬无疑是一个严重的打击，贝多芬在绝望之下曾经写过遗书。而内心强大的贝多芬是不会被命运打倒的，也因此，贝多芬开始倾听自己内心的声音，使得他的作品更接近心灵。

爱情的失败。贝多芬终身未婚，虽然他也曾经有爱慕的对象，但因为无法获得爱情而屡遭失败。贝多芬在晚期写了一首歌曲《不舍的爱人》来表达对爱情的渴望。而在他的完全钢琴奏鸣曲中，就有很多抒情的旋律，大多都在描写贝多芬对爱人的思念。

家庭因素。贝多芬终身没有结婚生子，但他很希望能够有后人继承他所有音乐上和经济上的财产。在当时，贝多芬的哥哥去世，而他哥哥的儿子，也就是贝多芬的侄子，需要监护人。由于贝多芬很希望能做这个孩子的监护人，因此，在那几年里，贝多芬都在与他侄子的母亲在争取监护权。而事与愿违，因贝多芬的脾气一向不太好，这使得与他同住的侄子很不喜欢与贝多芬在一起的生活。之后，贝多芬的侄子又回到了自己母亲身边。由于当时复杂的情形，贝多芬的侄子最终住进了寄宿学校。在这种相当复杂的生活状态下，贝多芬根本无法进行音乐创作。贝多芬从1813年到1815年期间，几乎没有写任何的作品。而贝多芬对家庭的不满情绪，在他之后的音乐作品中有所体现。比如突然的转调、突然的渐强、突然的强和突然的弱，表现出贝多芬近乎发疯的内心状态。因此，贝多芬的晚期作品比较极端。

二、贝多芬的晚期作品分类

第一，钢琴作品。包括钢琴奏鸣曲、钢琴变奏曲以及钢琴小品。

第二，弦乐四重奏。贝多芬共写了十七首弦乐四重奏。

第三，大型乐队与合唱作品。贝多芬在晚期共有《D大调庄严弥撒》、《第九交响曲》和《合唱幻想曲》三首大型乐队与合唱作品。

这些作品都是贝多芬最重要的作品，它横跨了贝多芬整个人生。贝多芬总共写了十七首弦乐四重奏，作品127、130、131、133、135全是贝多芬晚期的弦乐四重奏。《D大调庄严弥撒》是贝多芬晚期作品里最重要的乐曲之一，贝多芬花了将近五年的时间才完成。在这部作品诞生时，距离贝多芬离世只有三年的时间，仿佛预示着贝多芬死亡的来临。

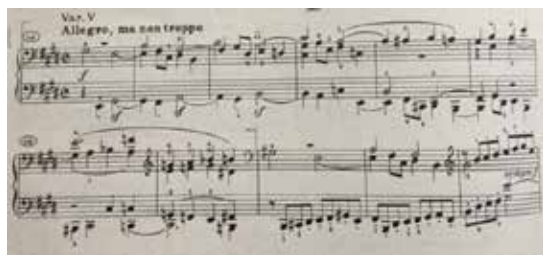
晚期钢琴奏鸣曲是101、106、109、110、111，共五首。如今大部分的学者认为，浪漫乐派应从1815年开始，就是贝多芬中期结束的那年。因此，学者们认为浪漫乐派是从贝多芬的中期结束那年开始的。

三、贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的特色

1、曲式构架——长短自如，乐章数不等。贝多芬晚期钢琴奏鸣曲在结构上有乐章数不等的现象。如作品101、106是四个乐章，109、110是三个乐章。贝多芬晚期的乐曲在写作手法上运用得非常的自如，有时发展部极为短小，如作品101和109第一乐章就是如此。第一主题没有经过直接进入第二主题，发展部非常的短小，基本上属于没有发展部。在所有贝多芬晚期奏鸣曲中，只有作品106的第一乐章运用了传统奏鸣曲式的写作手法，也比较宽大的发展部。贝多芬在晚期奏鸣曲中，把整首奏鸣曲的重心放在了最后一个乐章，如作品106、109、110、111，而且乐章篇幅很长，这是之前的作曲家作品中所没有出现过的，如莫扎特和海顿都是把整首奏鸣曲的重心放在了第一乐章。因此，贝多芬之所以伟大，原因之一就是他的奏鸣曲每一个乐章都是经典。

2、巴洛克的影响——赋格与变奏曲式。贝多芬在创作晚期钢琴作品的过程中，把大量的时间用来研究文艺复兴时期和巴洛克时期作曲家的作品，主要以研究巴赫的作品为主，能从贝多芬的晚期钢琴作品中反映出来。贝多芬在晚期奏鸣曲中对赋格和复调进行了大量的运用。在106、111作品中就运用了赋格，而几乎每一首晚期钢琴作品中都运用了小赋格的写作手法。作品109第三乐章的第五变奏中也运用了小赋格的写作手法。（图例1）

图例1：

作品111的第一乐章发展部也运用了小赋格的写作手法。变奏曲在很早时候就出现了，作品109第三乐章对比巴赫的哥兰登堡变奏曲都是萨拉邦德。由此可以看出，贝多芬受到了巴赫的影响。

3、歌剧。贝多芬一生只写过唯一一部歌剧《菲岱里奥》，但这部歌剧并不太具有划时代的价值，但作为贝多芬的作品，在音乐艺术这个大范畴里，仍然是不可多得的珍品。

4、宗教性。贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的第三乐章大多都具有宗教性，如作品 106、109、110 的第三乐章都是如此。

5、踏板。贝多芬从中期作品就开始使用大量的踏板，在晚期作品中的踏板使用更加的丰富，非常富有技巧性地加入了弱音踏板的使用。如作品 106 第三乐章，一开始就运用了弱音踏板（Una corda mezza voce），一直到 27 小节才停止使用弱音踏板。（图例 2）

图例 2：

第 57 小节又再次使用弱音踏板，之后又停止使用。（图例 3）

图例 3：

一直到 68 小节，弱音踏板的使用比较频繁。第 87 小

节中，贝多芬写了 poco a poco due ed allora tre corde，意思是一点一点地放开弱音踏板。当时钢琴的弱音踏板已经发展到了可以控制一根弦、两根弦，最后完全放开弱音踏板后恢复到三根弦，这样声音就可以做到逐渐地扩大。因此，能达到作曲家所要求的效果，音乐就能非常的精细。

6、特定音程的使用。贝多芬在晚期作品里经常使用三度、四度音程，有时会用到二度和减七和弦。

综上所述，贝多芬晚期钢琴奏鸣曲作品 101、106、109、110 以及 111，在曲式架构、巴洛克的影响、歌剧、宗教性、踏板以及特定音程的运用，这些都是之前作曲家所没有使用过的。因此，贝多芬的钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有极其重要的地位。它是钢琴艺术史上的高峰，作为钢琴学习者，应该把贝多芬的钢琴奏鸣曲作为最重要的钢琴作品之一来演奏、研究与学习。

参考文献：

- [1]《钢琴音乐简史》，作者（美）科尔比，刘小龙，孙静，李霏霏译，人民音乐出版社
- [2]《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》，作者：郑兴三，厦门大学出版社
- [3]《贝多芬 32 首奏鸣曲注释》，作者：（苏）阿·鲍·戈登威捷尔，刁蓓华，陈复君译
- [4]《贝多芬钢琴奏鸣曲集下》，时代文艺出版社

作者：

王茜，贵州师范大学音乐学院。

浅析歌剧咏叹调《让我痛苦吧》的演唱特征

■文/杜雪

【摘要】情感表达在演唱中有着举足轻重的地位，别人都说“以情带声”，没错，一个好的作品不光是要好的声音好的技巧，还要表达出真正内心的情感。这样才算是一个完整的作品。亨德尔的《让我痛哭吧》着重刻画人物的心理特征，是表现人物内心情感的一首作品。文中通过作品分析，情感处理以及演唱的把握来描写，更细致的流露出内心的情感。当自己演唱这首歌时，会结合歌剧本歌曲情感的表达，从而转化成自己表达歌曲情感的内心活动。

【关键词】演唱特征；情感处理；让我痛苦吧

第一次接触《让我痛哭吧》是在大一的时候，当时听到著名女高音歌唱家莎拉布莱曼演唱此曲就被它满含忧郁而动听的旋律深深的吸引了。接着就开始学习这首歌曲，由于以前声乐技巧有些不足，再加上对声乐作品的分析还不够，只是对曲谱进行了表面的学习，所以演唱的效果也不如意。更好的理解一个作品并将它很好的完成，需要下一一定的工夫。

不断地欣赏揣摩演唱作品，多角度多方面多渠道的去演艺它，从而更深层次流露自己内心的真实情感。

一、《让我痛哭吧》的曲式结构分析

《让我痛哭吧》选自歌剧《里纳尔多》，亨德尔作曲。该曲用歌剧咏叹调常用的三段式写成。开始是宣叙调，三段体的前后是大调，中段是小调。节奏上具有舞曲的特点。作品一开始是一段宣叙调，4/4 拍，旋律调性由 C 大调转为 a 小调。在唱这段宣叙调时，注意音准的把握，伴奏肢体只有几个柱式和弦，旋律上多次出现四、五、六度跳进，因此要做好音准的训练。

结束完宣叙调，该咏叹调的结构为小型复三部曲式：第一小部分为有再现的单三部曲，调性 F—C—F；第二小部分调性由 d—a，第二小部分结束处再现第一大部分。乐曲直接进入 F 大调的咏叹调，它是一个缓慢的小广板。在这一速度基础上亨德尔采用了萨拉班特舞曲节奏。这种速度与节奏组合恰当的体会庄严气氛与缓慢悲伤的情绪，也符合歌词的律动。结构上才用了十八世纪初期最普通的咏叹调形式返始咏叹调，即 A-B-A。

无前奏的 A 段由伴奏与演唱同时进入开始。第二句中