

浅析贝多芬中期钢琴奏鸣曲的创作风格特点

■文 / 赵一洁

【摘要】贝多芬的32首钢琴奏鸣曲是西方音乐史上的一颗璀璨明珠，其特有的艺术处理、创作手法和所蕴含的情感力量将他的音乐风格展现得淋漓尽致，为后世研究古典与浪漫交替时期音乐的发展提供了宝贵的资料和必要的依据。中期是贝多芬钢琴奏鸣曲创作的鼎盛和关键时期。到目前为止，在已有的研究成果中，多是对贝多芬中期钢琴奏鸣曲创作手法的探析，从情感教学的角度剖析贝多芬中期钢琴奏鸣曲情感特征的研究还为之甚少。因此，贝多芬中期钢琴奏鸣曲的情感特征和情感教学研究对于演奏者在演奏中全面把握贝多芬中期钢琴奏鸣曲的风格特点有着重要的指导意义。

【关键词】贝多芬；钢琴奏鸣曲；情感教学

贝多芬中期的奏鸣曲，进一步摆脱了古典主义奏鸣曲的旧有形式和传统手法，把情感内容作为他一切创作的源泉。他对古典奏鸣曲式进行了大胆的突破，预示着他的情感倾向也开始慢慢向浪漫主义靠近了。

一、创作背景

1、革命即将胜利的鼓舞

1815年欧洲全面复辟，社会宗教体制及其观念面临崩溃，人们的思想情感走向突出以“个人”感觉为中心的个性之路。革命时代的特殊思想背景，潜移默化地影响着贝多芬的精神世界。他对真、善、美的赞颂，对假、恶、丑的斥责，世界的和平，人类的幸福，对自由的渴望，这一切情感都成了贝多芬音乐创作的主题。为表达这种主题，贝多芬全身心地置身于现实生活中的情感体验和音乐创作。他的音乐记录着他的良知、凝聚着他的理想、塑造着他的全部思想历程、体现了他的人格力量在现实中的物化。

2、耳疾和情感失意的折磨

贝多芬耳聋的最初迹象是在创作初期，之后日益严重，开始逐渐失去听觉。这对于一位音乐艺术家无疑是最致命的打击，耳聋成为贝多芬一生的磨难和痛苦。同样在爱情道路上，贝多芬不断向往幸福的婚姻，却一次次被爱情欺骗和抛弃，以致心灰意冷。最终当他把全部的个人情感倾注在其爱侄身上时，得到的却是无情的回报。这一切生活的不如意使他无能为力，他的事业、前途、自信和骄傲曾一度陷入绝境。然而现实的磨难从未使他放弃对理想的追求，他深刻地明白只有音乐才可以给予他快乐和必胜的自信，他振作起来下决心要同不堪的命运作斗争。

二、创作特点所体现出来的情感特征

1、创作“幻想式”奏鸣曲乐章

贝多芬在1801-1802年所创作的两首奏鸣曲（作品号二十七之一，二）都加上了“幻想曲似的奏鸣曲”。这两首奏鸣曲逐渐脱离了古典形式，成长为真正的，新型的，戏剧性的钢琴奏鸣曲，它反映了贝多芬奏鸣曲在形式完整性方面的探索，也标志着贝多芬钢琴奏鸣曲中浪漫主义因素的真正体现。自海顿以来，维也纳古典派奏鸣曲的音乐高潮通常是在第一乐章里体现，而贝多芬在《月光奏鸣曲》中却把高潮置于最后一个乐章，全曲感情都在不断地对立

和统一中向终乐章涌进，得到最极致的释放。创作“幻想式”奏鸣曲乐章充分表现出这时期的贝多芬个人情感的炽热、激动、不安和他骨子里大胆的幻想主义色彩，贝多芬以愈来愈积极的热情走向自己的理想。

2、将“葬礼进行曲”引入到奏鸣曲中

这一创作特点在作品Op.26第三乐章中大胆体现，这个乐章也是贝多芬钢琴奏鸣曲中唯一被改编成交响乐形式的乐章，无论在思想还是艺术上都是一个独特性的尝试。贝多芬放弃了曲式第一的观念，渴望在音乐中融入崭新的情感内容，已向浪漫主义音乐的表现方向迈进了一大步。“葬礼进行曲”具有庄严、阴沉、肃穆的特点，它运用进行曲音乐的音调基础，顽强地反复沉重的和弦，像是人们怀着悼念的心情缓缓前进，所表现出来的英勇顽强的姿态表达了贝多芬对为民族斗争而奉献自我的革命志士的悼念和对英雄功绩的赞颂。英雄的形象常常抓住了贝多芬的创作想象力。

3、对奏鸣曲曲式上的革新

3.1、极大扩展展开部和尾声部。如贝多芬在《热情》中打破了古典钢琴奏鸣曲结构布局的常规，把展开部建立在呈示部材料的基础上，并融入一个全新的、节奏果断的主题，进一步巩固情感中的意志、决心和必胜的信念。而在处理结尾时也将大大扩展，在沸腾的音乐达到顶点时插入一个急板（Presto），使那种沸腾的热情再次冲破所有的束缚，卷起了宏伟雄壮的兴奋，预示着革命的即将胜利和对人们的精神鼓舞，成为所有奏鸣曲中最有震撼力量的结尾。

3.2、部分套曲各乐章均采用奏鸣曲曲式。《暴风雨奏鸣曲》各乐章在结构上尽管都使用奏鸣曲式，但它们所蕴含的情感内涵却不尽相同：第一乐章充满了紧张和激情，极富戏剧性；第二乐章则描绘了一幅浪漫主义的诗情画意、充满无尽幻想的画卷；第三乐章表现的是一种急速、不安的虚幻无常的美。这种乐章之间情感表达的矛盾与统一的创造性的相互关系，把贝多芬对展现大自然威严、壮观和力量的暴风雨特殊的爱，对大自然田园生活的向往表现得淋漓尽致。

3.3、打破古典奏鸣曲曲式的对称结构，第一乐章不一定必是奏鸣曲式。如作品Op.26第一乐章为变奏曲式，此乐章鲜明地表露了贝多芬标题性构思的独特成就。他在极力简洁、压缩形式的同时继续发展和深化奏鸣曲式的宏伟性，流露出当时的贝多芬尽管身陷悲痛却仍然希望回归于大自然，向往宁静、幻想般的田园生活。

参考文献：

- [1] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究 [M]. 厦门大学出版社，1994：78.
- [2] 武君. 贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究 [D]. 2005.
- [3] [英] 埃蒂斯·奥加. 贝多芬 [M]. 江苏人民出版社，1998：86.
- [4] 赵晓生. 钢琴演奏之道 [M]. 上海教育出版社，2006：47.
- [5] 张式谷，潘一飞. 西方钢琴音乐概论 [M]. 人民音乐出版社，2003：51.

作者：赵一洁，保山学院艺术学院。