

贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的情感教学分析

■赵栅凌 四川文理学院教育学院

摘要:贝多芬将维也纳古典主义音乐的形式与风格发展到了顶峰,并开辟了浪漫主义音乐的道路上。他的三十二首钢琴奏鸣曲在西方钢琴艺术史上占有独一无二的地位,充分表现了他音乐风格的变化和情感世界的发展。晚期的五首奏鸣曲更是贝多芬精神的真正超脱,结构规模更为宏大、思想内涵更为深刻、情感表达更为复杂。正确把握贝多芬中期钢琴奏鸣曲的情感特征不仅有助于我们深入理解作品中的情感内涵,而且还具有重要的教学意义。

关键词:贝多芬 晚期钢琴奏鸣曲 情感教学

贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲一共有五首,包括作品101号、106号、109号、110号和111号。作品数量不多,但每一首都堪称经典之作,是贝多芬晚期音乐风格的集中体现,具有技术精湛、结构宏大、内容深刻、情感复杂等特点。它们集中表现了晚年的贝多芬趋于深刻和哲理性的创作倾向,广泛应用复调和对位的创作特点,预示了浪漫派的许多音乐元素,开辟了浪漫主义音乐道路并对其进行发展产生了深厚的影响。

1. 创作背景

1815年拿破仑彻底失败,资产阶级启蒙精神日渐衰落,维也纳社会轻佻浮华的享乐风气开始盛行,维也纳音乐界也因此衰败,莫扎特和贝多芬的音乐更被人们视为“过时的腐僧”。严酷的社会现实如阴影般笼罩在贝多芬心头,他密切注视和深深思考着这令人困扰的政治态势。加上此时的贝多芬已经被耳聋折磨得不堪一击,除了和少数几个朋友在笔尖上的来往几乎与外界完全隔绝。繁杂的家庭矛盾和经济困境使贝多芬的内心更加孤独、沮丧和痛苦,迫使他逐渐隐退到自我沉思的境地,贝多芬的创作曾暂时中断。贝多芬内心丰富的情感、刚毅坚强的个性以及对生活的激情使他最终没有被这些困境击垮,对生命的热爱和责任感使他醒悟,毅然要与命运抗争而复活。

他凭借其超人的意志力继续创作,英雄主义思想在他的音乐中得到了深刻的体现,构成了他音乐中的英雄主题。对于这个时期的他来说,没有什么比音乐与内心的情感联系更为重要,必胜的信念和对艺术的执着热爱使他的情感更加丰富,思想更加成熟、富有哲理性。他还潜心研究亨德儿、巴赫的作品,力图为浪漫主义的后辈揭示出音乐艺术更加巨大而神秘的魅力和潜力,为他的音乐艺术创作开辟更广阔的领域。

2. 创作特点所体现出来的情感特征

2.1 乐章长短和数目更加自由

包含两个乐章结构的有作品109、111号,依旧是四个乐章的有作品101号、106号和110号。

在这个时期贝多芬放弃了古典结构

中过于工整的对称,把音乐结构放到了第二位。他还在不受限于乐章数目的同时对每一乐章的内部都作了独特的处理,找到一种更灵活、复杂、更富于变化的形式,使这种形式能更自然地符合情感上的需要。乐章长短和数目的自由化形式表现了贝多芬情感表达之丰富超越了以往的任何一时期,对情感的自由抒发的愿望越来越接近于浪漫主义风格。

2.2 写作形式更加多样化,大量采用赋格写作手法

贝多芬晚期的创作非常重视运用复调对位的手法,在乐章内部使用完整的赋格段。如Op.101第二乐章中段的对位织体和最后一乐章展开部用主题形成的赋格段和Op.110的第三乐章均有采用赋格手法。可以说赋格在巴赫之后几乎已趋死亡,在古典奏鸣曲中更是被拒绝使用,

贝多芬却重新使它复活了。但根本的不同是,对于巴赫,赋格纯粹被当作是一种形式构成的手段,而贝多芬把奏鸣曲与赋格形式相结合,把它作为情感的表现手段,表达了一种高度集中、超越了个人情感和渴求以及对天上人间理想国度的愿望。

2.3 故意模糊并消弱乐章或乐部、乐段间的界限,使整首乐曲有一气呵成、直达末乐章的气势。

晚期创作中,贝多芬非常有心地故意模糊并削弱乐章或段落间的明显分界,各乐章间的联系更为密切,音乐素材互相融合,乐章内部乐思和速度的变换也相当频繁。如作品第101号中紧接在柔板(2/4拍)之后的却是第一乐章主题的一句旋律(6/8拍),使之音响上产生一种魂牵梦萦的回音效果,并由此直接过渡到末乐章。这可以表明古典奏鸣曲式开始解体,走向更加自由的浪漫主义风格,而贝多芬的情感也更多地冲破了古典主义的束缚,情感容量进一步扩大,对自由抒发情感的欲望愈发强烈。

2.4 大起大落的力度记号随处可见

这一创作手法在他晚期的五首奏鸣曲中给人以强烈的震撼力,体现了作曲家丰富而极具哲理性的思想感情。贝多芬在钢琴奏鸣曲中使用的好些力度记号是当

时一般的作曲手法所不具备的,其充满巨大张力的音响效果使人们感知到晚年的贝多芬情感世界的极度矛盾和精神世界的扩展与升华。

2.4.1 渐强后立即弱。这种大起大落的力度记号表现了贝多芬的情绪在达到高点后立即退缩的矛盾心理。

2.4.2 下行渐强。贝多芬中期的钢琴奏鸣曲中出现了很多旋律是下行却渐强的反常情形。旋律的下行进行表达的本是某种衰退的状况,而贝多芬却以渐强来抗衡,像是他即将倾泻出的情感被下行的音符所阻挡。这种压抑的情绪使音乐产生了巨大的张力,暗示了他那种始终以顽强拼搏的意志与不堪的命运斗争到底的决心。

2.4.3 *cresc*——*p* 是贝多芬特有的力度标记。

2.5 丰富的速度变化

丰富的速度变化是贝多芬晚期钢琴奏鸣曲创作的重要手法之一。他在遵循基本节拍的基础上有意地“拉宽”和“收拢”节奏,在不失古典风格节奏要求严谨的同时具有浪漫派风格节奏的“脉搏”。在这丰富的速度变化中,音乐的发展似乎总是有种自始至终的前进动力,形式自由但内容完整,有很强的逻辑性和统一性,体现了贝多芬创作思想的活跃与激情,仿佛他试图想要走出各种束缚,走出这黎明前的黑暗,获得最终的胜利。

2.6 无休止旋律的应用

“结尾终止式”是古典旋律的一个显著特点,它是用一种最直接,最明了的方式来中止和结束乐句。即使是原调的再现也用其固定的格式来明确,人们听了毋庸置疑这就是乐句的结束,不会有任何错觉。贝多芬在晚期钢琴奏鸣曲的创作中却避免使用这种古典旋律的终止式,改用一种较含的方式来表达他音乐的思想情感。例如作品第106号第三乐章的柔板,这种无休止旋律潜在的优美而深沉,既有悬念又不显得突兀,使音乐更加深远,蕴藏着深邃的感情。

贝多芬的晚期钢琴奏鸣曲不再像早、中期那样感情热烈而充满强烈的矛盾对比,不再以猛冲猛打的姿态出现。他力图

用音乐表现最真实的自我,而把形式结构放在其次。可以说,他所选择的各种不同音乐表现形式都是为了最大限度地超越自我,使个人精神得到升华和超脱。贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的创作已从戏剧性的情感表现上升到深思性的哲学思维中。他将奏鸣曲的形式之复杂、思想之深奥发挥到了极致。^[10]

音乐看作是对抗当时社会道德坠落和文化庸俗化的有力工具,他凭着自己坚韧的个性从绝望和矛盾挣脱出来,以最顽强的毅力和信心向精神王国挺进。

3. 贝多芬晚期钢琴奏鸣曲情感表达的教学要点

贝多芬晚期“五大钢琴奏鸣曲”那震撼人心的音响效果、钢琴演奏技巧难度、丰富的音乐内涵远远超出了其之前所创作的另外二十七首钢琴奏鸣曲。可见贝多芬晚期的情感已是当时的钢琴所不能容纳和表达的。

3.1 体现了钢琴制造工艺的进步

贝多芬前期的作品基本上是为古钢琴而作,也只能在古钢琴上演奏。而中期著名《黎明奏鸣曲》创作的直接动因就是他于1803年得到了一台向上扩展了音域的埃拉尔德(Erard)钢琴。在晚期奏鸣曲作品号106中,贝多芬直接在乐谱上题写了“为锤式钢琴而作的大奏鸣曲”(Grosse Sonata Fur Das Hammer-Klavier),这首在思想和技巧上都极为艰深的奏鸣曲令当时很多钢琴家无法演奏,它预示着钢琴发展的未来。因此,可以将贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的发展看作是钢琴乐器制作工艺改良在钢琴创作中的一种体现,也是贝多芬晚年内心情感的极致而真切的流露,其情感的容量更加扩大,包容性更强,情感的表达也愈发向浪漫主义靠近。

3.2 对于双语标记的速度要求更加强烈,更加注重乐章结构内部的速度变化

贝多芬在晚期的奏鸣曲中将速度、气氛、性格等表情术语结合使用的范围越来越多。例如在“柔板”(Adagio)中加入“深情地”(Conaffetto)。来只标示速度的基础上进一步要求更富有表情的速度标记,使情感表达更加细腻、丰富,并且越来越倾向于在同一首乐曲中采用不同的速度标记,使情感的表达更加跌宕起伏,可以说是贝多芬晚年心境的真实写照。因此在演奏贝多芬晚期奏鸣曲时整体上仍然要遵循古典主义原则,要在偶尔的渐快、渐弱中充分保持原有的统一的速度。比如在作品101号第三乐章的华彩乐段,节奏的处理可以稍微自由一些,但是在演奏时应该非常小心地运用渐快、减慢、延长、自由等节奏修饰手法,不能完全按照浪漫主义的速度要求来弹奏。

3.3 力度的处理手法更加极端

贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中使用了许多非常极端的力度处理手法,例如sf、sfp、ff—pp、pp—ff、极快的大幅度渐强与渐弱等等。“突强”、“突弱”的应用也越来越频繁,即使在遇到依照自然节拍规律应该处于弱拍或强拍的地方。这种力度对比将它内心微妙的音乐感受和情感体验完美细腻地表达出来。贝多芬晚期奏鸣曲中还时常出现高低两个极端音区力度的对比,增大了钢琴的音响空间,象征着一种精神上的扩展,或是一种宇宙空间感,使我们在演奏时感受到晚年的贝多芬内心超凡的宁静和精神的升华。贝多芬在晚期奏鸣曲中对于渐强、渐弱的使用也比海顿、莫扎特和他自己中期的奏鸣曲要频繁很多。

3.4 出神入化的长颤音手法

贝多芬钢琴技巧的不断成熟和他的奏鸣曲创作有着密切的关联。随着创作时间的推移和难度的深入,他在早、中、晚期作品中,对于某一特定的钢琴技巧的发展也是逐步深入的。例如同时在双手进行的高难度长颤音手法(装饰音在中声部进行,旋律在高声部进行),我们弹奏时要更多地运用指尖的力量,把装饰音弹得非常轻巧,在逐渐推进的力度变化中使旋律线条更加清晰、连贯,同时必须着重突出高低两个外声部的旋律音,以免把三个声部的音弹成一气,造成音响上的混淆。贝多芬晚期奏鸣曲的长颤音给人一种超脱尘世、飘飘欲仙的感觉,显示出贝多芬的情感已经从戏剧性的冲突上升到理性的哲学思维中。

3.5 旋律的表达

3.5.1 歌唱性的旋律演奏

贝多芬钢琴奏鸣曲的旋律线条受古典主义音乐的束缚在早、中期多是以砖块形式出现,缺乏灵动性。他在创作晚期开始发展这种旋律线条,力图表现一种延伸的、连绵不断的情感发展倾向。因此,贝多芬在晚期钢琴奏鸣曲旋律的表达方式上力求以更为直接、亲切的音乐语言来表现简洁、内敛的音乐情感。贝多芬在晚期钢琴奏鸣曲中还喜欢运用乐器模仿的方式表现歌剧中的宣叙调和咏叹调,希望钢琴演奏也可以具有歌唱性的特征。体现出贝多芬渴望找到一种更为直接、坦率的情感表达方式,预示了浪漫主义时期器乐作品要求旋律具有歌唱性的写作特点。

3.5.2 复调化的旋律演奏

贝多芬在他的晚期钢琴奏鸣曲中对于赋格的运用也是比较广泛的,他深受巴赫音乐的影响,旋律中连绵不断的八分音符、十六分音符不在一个声部里进行,而是在两个或两个以上的声部中交替进行。贝多芬把复调性旋律作为一种情感表现

的手段。我们在演奏这种复调性旋律时要注意声部层次的清晰。当一个新的主题进入时不要弹得太突兀,强调声部之间那种连绵不断的交替,否则会破坏这种复调性旋律的进行感,使情感的表达像是断了线的珠子,显得生硬、呆板。

晚年的贝多芬与疾病、贫困以及一切黑暗势力进行着顽强的斗争,他把自己内省、深沉而复杂的情感全部倾注于音乐创作中。晚年的贝多芬已经完全失聪,他很少出门交际,性格更是变得孤僻怪异,在音乐创作中他只能从心里去“听”它们,而感受不到实际的音响效果。在这样艰难的处境中他竟能写出思想内涵如此深刻,结构规模如此宏大,演奏技巧如此艰深的奏鸣曲,这对于一般的作曲家难以想象的。杨燕迪曾说:“贝多芬晚期作品的情感内涵一直到今天都没有人可以继承,因为他的作品大多是深思的,虽然也有激昂,但一直都是内心无尽的挣扎”。他的情感世界在他的钢琴奏鸣曲中得到赤裸裸的展现。特别在演奏中,技术性与音乐性的完美结合,使音乐的形式和内容无比和谐,真正演绎出艺术的灵魂。因此,晚期的五首钢琴奏鸣曲是贝多芬为后人呈现的深刻的“精神大餐”和“艺术盛宴”。

参考文献:

- [1]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,1994.
- [2]武君.贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究[D].青岛大学,2005.
- [3]赵鑫珊.贝多芬之魂[M].上海:上海音乐出版社,2008.
- [4]赵晓生.钢琴演奏之道[M].上海:上海教育出版社,2006.
- [5]张式谷,潘一飞.西方钢琴音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,2003.
- [6]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [7]吴祖强.曲式与作品分析(修订版)[M].北京:人民音乐出版社,2001.
- [8]樊禾心.钢琴教学论[M].上海:上海音乐出版社,2007.
- [9]杨儒怀.音乐的分析与创作[M].北京:人民音乐出版社,2006.
- [10]刘水.浅谈钢琴教育中的情感教育[J].大众文艺,2009,(08).
- [11]西原粘.贝多芬与钢琴[J].钢琴艺术,2010,(05).
- [12]闵敏.贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的结构特征和演奏风格[D].西南大学,2006.

作者简介:

赵栅凌(1982—),女,四川达州人,硕士研究生,助教,主要从事钢琴音乐教育及教学研究。