

湖南师范大学

硕士学位论文

贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的艺术特色与精神境界——以
OP106为例

姓名：李文韬

申请学位级别：硕士

专业：音乐学

指导教师：胡千红

20100301

中文摘要

对于贝多芬的晚期作品的评价，历史上一直存在争议。著名的俄罗斯音乐家柴可夫斯基曾经说过：“我喜欢他的中期，有时候也喜欢他的早期，但是我从根本上厌恶他的晚期.....”。而匈牙利著名音乐家李斯特就对贝多芬的创作进行了这样的描述：少年——大丈夫——神。李斯特对贝多芬的晚期创作纳入到了“神”的境界。的确，贝多芬你晚期作品的内容深奥，及其难懂，但是时间是最好的见证，时间可以证明一切。现在，对于贝多芬晚期作品的辉煌成就已经毋庸置疑了。

贝多芬的钢琴奏鸣曲，可以说是他所有音乐创作中最重要的一类作品，所占地位仅次于他的交响曲。被称为钢琴《新约全书》的这32首奏鸣曲的创作贯穿于贝多芬的一生，记录了贝多芬一生的心路历程，尤其他的晚期五首奏鸣曲。罗曼·罗兰在《贝多芬传》中提到：贝多芬晚期的这五首奏鸣曲的每一乐章都可看作是一首经典之作，已经完全摆脱了海顿、莫扎特奏鸣曲的束缚。他那充满灵性的内心独白和超然的情感净化，就是贝多芬自己的血肉，他所吐露的情感和乐思，就是满藏在他心灵深处的理想和烦恼。比如：OP109 高雅而近似“幻想曲”诗意天性，被人们称为“巨人式奏鸣曲”。他的第二十九钢琴奏鸣曲 OP106，被安·鲁宾斯坦称为钢琴的“第九交响曲”，本论题就是以这首具有交响曲性质作品 106 为例，研究贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的艺术特色与精神境界。这对进一步深入研究贝多芬具有重要的理

论与实际意义。

现阶段，国内外对于作曲家的研究不再局限于作品风格、演奏等方面，而是深入到作曲家及音乐作品的心理、所处社会等方面进行综合研究。特别是国外对研究门类分得极为细致，比如：音乐心理学，音乐社会学，音乐治疗学等等。我们将贝多芬的晚期五首钢琴奏鸣曲深入到艺术特色与精神境界的范畴去研究符合国际趋势。

本文主要分为四个组成部分，从侧面与正面全面概括了贝多芬晚期五首奏鸣曲的艺术特色与精神境界。贝多芬晚期的音乐总能给我们带来很多艺术上的启示与精神上的享受，他音乐作品的艺术特点影响了后来很多的音乐家的创作，他音乐中的自由，博爱，乐观，英雄性，超脱性.....就像一盘盘精神粮食，时刻指引着我们前进的道路。贝多芬的创作特别是晚期作品，是一份最高质量的音乐答卷。本文以OP106为例，通过对其晚期奏鸣曲的研究，发现音乐确乎可以独特的音响方式，显现世界的本质和人生的真谛。贝多芬的晚期创作证明，音乐和艺术不仅仅是生活的消遣和装饰，而且在最严肃的意义上，是一种回答人生命题和探索世界本源的途径和方式而达到一种精神上的至高境界。让我感受到：人性所具有的丰富可能性，以及人在理想中能够达到的精神高度。贝多芬的作品是世界音乐史上的宝贵财富，是贝多芬为后世呈现的深刻的“艺术盛宴”与“精神大餐”。

关键词：贝多芬，晚期五首钢琴奏鸣曲，艺术特色，精神境界，OP106

Abstract

For the evaluation of Beethoven's late works, the history remains controversial. Tchaikovsky famous Russian musician once said: "I like his mid-term, sometimes like his early, but I basically hate his late" and the famous Hungarian musician Franz Liszt on Beethoven for the creation of such a description: Juvenile - real man - God. Liszt Beethoven's late into the creation of "God" in the state. Indeed, Beethoven's late works of the contents of your esoteric, and difficult to understand, but time is the best witness, time can prove everything. Now, For the brilliant achievements of Beethoven's later works have been established beyond doubt.

And Beethoven's Piano Sonata, can be said that all of his music the most important kind of work, he occupied the status of the symphony behind. Known as the "New Testament" of the 32 sonatas of Beethoven's life throughout creation can be said to record Beethoven's spiritual path, particularly in his later five sonatas. Roman • Roland in "Beethoven" is mentioned: the late Beethoven sonata that five of each movement can be regarded as a classic, has been completely out of Haydn, Mozart Sonata in bondage. His inner monologue is full of spiritual and emotional detachment purification, is Beethoven's own flesh and blood, Confided his feelings and thinking music is full of hidden in his soul the vision and

trouble. For example: OP109 elegant and similar "Fantasia" poetic nature, known as the "giant-type Sonata." His 29th Piano Sonata OP106, was called Ann • Rubinstein Piano's "Ninth Symphony", the subject is to the nature of the song works with the Symphony 106, for example, of the late Beethoven piano sonatas of Art Features and spiritual realm. Beethoven on further study has important theoretical and practical significance.

Sonata of Beethoven's major creative forms. This stage, at home and abroad for the composer of no longer limited to work style, performance and so on, but deep into the composer's psychological, in which social and other aspects of comprehensive research. In particular, foreign research categories share a very detailed, such as: music psychology, music sociology, music Therapy, etc.. We Beethoven deep into the artistic features and the spiritual realm of areas to study in line with international trends.

This paper is divided into four components, from the side and front an overview of the Beethoven late sonata artistic features and the spiritual realm. Beethoven's late music can always give us a lot of artistic inspiration and spiritual enjoyment, in his work of art features influenced later many of the musicians of the creation, his freedom, love, optimistic, heroic, detached of like a dish the spirit of food, always guide our way forward. Beethoven's creation, especially the late works, is a top quality music scripts. In this paper, OP106, for example, by their late

sonatas study.

Found that music can indeed form a unique sound, show the world the true meaning of nature and life. Beethoven's later writing shows that music and art is not just life, entertainment and decoration, but in the most serious sense, is an answer to the origin of life propositions and to explore ways and means the world to achieve a kind of spiritual excellence . I feel: the possibility of human nature which has the rich, and in the spirit of the ideal to achieve a high degree. Beethoven's work is a valuable asset in the history of world music is Beethoven's profound for the later show "art feast" and the "spiritual feast."

Key Words: Beethoven, Late Piano Sonatas 5, Arts Features, Spiritual realm, OP106

湖南师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：李双超

2010年5月30日

湖南师范大学学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属湖南师范大学。同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

- 1、保密□，在-----年解密后适用本授权书。
- 2、不保密□。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：李双超

日期：2010年5月30日

导师签名：王昕

日期：2010年5月30日

引言

路德维希·凡·贝多芬 Ludwig van Beethoven, (1770—1827) 出生于德国的波恩，是欧洲历史上最伟大的作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一，对世界音乐的发展起着举足轻重的作用，被世人尊称为“乐圣”。贝多芬一生的经历十分坎坷，他渴望爱情，渴望婚姻，但是他从来没有建立家庭。他生活的浮躁的 18、19 世纪完全不符合贝多芬积极的个性，而从二十六岁那年起他的听力就在衰退，晚年完全失去听觉，只能通过纸笔与人交谈。他的一生都穷困潦倒，但是傲慢的性格使他从未向权贵屈服。唯一的亲人、最疼爱的侄儿卡尔也十分叛逆，将叔叔当成仇人一样看待，甚至用自杀来威胁贝多芬。

种种痛苦折磨得心力交瘁，而孤寂与痛苦并没有使他沉默和隐退，1814 年，贝多芬终于重新提起笔来进行创作，这时贝多芬已到了暮年，往昔的经历与痛苦使他的心境更加成熟，作品的艺术特色与精神境界也上升到了及其深层的高度。在一切进步思想都遭受严重打击的封建时代，贝多芬依然在作品中向我们传达“真、善、美”的政治信念，通过晚期的作品，为共和理想加油呐喊。

本文主要采用了多种的研究方法，如资料分析比较法、历史与逻辑推理法、旁证法、多学科多角度解构分析法、案例分析法等，再结合演奏中对作品的理解与感受，展开研究及论述。

本文的创新之处及其价值：

创新之处:

第一、尝试从贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的创新美、空间立体美与现代美,运用多方位的音乐及综合知识,从不同的角度深入分析贝多芬晚期五首奏鸣曲的艺术特色,较好地呈示了其中蕴涵的美学价值,为进一步提高对贝多芬晚期奏鸣曲的认识提出了有利资料。

第二、综述前人的文献记载与查阅贝多芬的书信,对贝多芬晚期奏鸣曲展开横向与纵向的比较与分析,从哲学、宗教、社会的角度来分析并总结了贝多芬晚期奏鸣曲所达到的精神境界。

第三、将贝多芬晚期五首奏鸣曲深入到艺术与精神境界上去研究符合国际趋势。

研究价值:

奏鸣曲式是贝多芬的主要创作形式。现阶段,国内外对于作曲家的研究不再局限于作品风格、演奏等方面,而是深入到了作曲家的心理、所处社会等方面进行综合研究。特别是国外对研究门类分得极为细致,比如:音乐心理学,音乐社会学,音乐治疗学等等。我们将贝多芬的作品深入到艺术特色与精神境界的范畴去研究符合国际趋势。

研究贝多芬的资料很多,现在的研究对于贝多芬晚期作品的成就给予了肯定,对其晚期钢琴奏鸣曲作品的研究也进入了一个崭新的阶段。但是,研究深度远不及他的早中期奏鸣曲,有很多也是将其 32 首奏鸣曲进行综合研究。再者,由于贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的内容十分深奥,研究起来也非常困难,对于他晚期的奏鸣曲的研究仍然有很大的空间。

第一章 贝多芬的生平及其三十二首奏鸣曲的创作脉络

1.1 贝多芬的生平

贝多芬 (L. van, Ludwig van Beethoven), 1770 年出生在德国波恩, 是维也纳古典主义时期最后一位大师。在钢琴艺术史上, 贝多芬是与巴赫一样站在最高峰的巨人, 巴赫站在复调音乐之巅, 贝多芬则立主调音乐之峰。贝多芬出生的这个年代, 正是法国大革命、拿破仑战争和维也纳体系的年代, 欧洲资产阶级启蒙运动不断深入, 人们对于社会与音乐都有更高的要求, 想要冲破一切来自贵族和传统的束缚, 贝多芬作品就渗透着这种积极向上的激情, 他作品中对人性情感的开拓, 达到了前无古人, 后无来者的境界, 也可以说不仅是贝多芬个人思想的表象, 也是时代的产物。

贝多芬有着苦难的一生, 他出生于拉芒家族, 这是一个音乐世家。他的祖父是波恩宫廷乐团的乐团长, 父亲是一位男高音歌手。两人都供职于科隆选帝侯, 贝多芬有着极其不幸的童年, 酗酒成性的父亲希望他变成莫扎特式的神童, 好成为他的摇钱树, 强迫他长时间地练习各种乐器, 更过分的是, 有时候父亲半夜酗酒回来, 还要再把他抓起来练琴。不幸的童年生活使得贝多芬从小便养成了叛逆坚忍的性格。虽然他对父亲有诸多不满, 对练琴也提不起很大的兴趣, 非常地不情愿, 但是他的音乐天赋还是的确较早地显露出来了。贝多芬虽然很小就被父亲领进了音乐的大门, 但是他自幼没有进行系统的音乐学习。不过, 他八岁的时候就尝试着作曲了, 十一岁辍学, 十二岁就已经能自如地上台演奏了, 十三岁在费夫为指挥的宫廷乐队担任羽管键琴助手, 这

一年也是贝多芬最幸运的一年，因为他终于有一个真正的老师了，他正式开始跟随费夫学习音乐，费夫是一位多才多艺的音乐家，贝多芬不仅从他那里学习了系统的音乐知识，在学习的过程中扩大了视野，还使他对音乐有了更加崇高与正确的认识，贝多芬的这位启蒙老师为他后来的成就奠定了坚实的基础。通过贝多芬的努力学习，他在十四岁任宫廷的第二管风琴师，十八岁任歌剧乐队的中提琴演奏员，从此进入了正规的艺术家生涯。

贝多芬是一个多产的作曲家，他创作的器乐作品主要有交响曲九首、钢琴协奏曲五首、小提琴浪漫曲二首、小提琴协奏曲一首、八重奏一首、七重奏一首、六重奏二首、五重奏四首、弦乐四重奏十六首、钢琴四重奏三首、弦乐三重奏五首、钢琴三重奏八首、奥博管英国管钢琴三重奏二首、钢琴竖笛大提琴三重奏一首、长笛小提琴中提琴三重奏一首、小提琴奏鸣曲十首、大提琴奏鸣曲五首、钢琴奏鸣曲三十二首。

在贝多芬生活的动乱年代，人们不断地在思想、文化领域掀起一场场革命。当人们拼死送走了拿破仑统治的世界之后，却发现现实营造的理想王国与他们想象的共和国竟然相差甚远，面对这样的社会现状，大多数人便采取消极的方式把自己隐藏起来，而回到内心最隐蔽的世界中去，只是通过幻想美好的未来而发泄对现实阴暗世界的不满和悲伤。而贝多芬也是如此，他不仅要承受来自外部世界的困扰，他自身的遭遇也让他痛不欲生。贝多芬的一生不断恋爱，但是他没有结婚。他唯一的亲人，十分疼爱的——侄儿卡尔又非常不理解他，再加上贝多芬晚年已经完全失去听觉，孤独感日益加重，在他人生的最后阶

段,他创作了一些最伟大、最富于思想性的作品。贝多芬晚期作品大约指贝多芬 1814 年至他去世的 1827 年间的作品,特别指 1817 年后的作品,这些作品代表作有:第九交响曲、庄严弥撒、五首钢琴奏鸣曲、五首弦乐四重奏、一首弥撒、一些钢琴小品、狄亚贝利变奏曲等。在这些作品中他超脱个人生活的痛苦而进入艺术的未来境界。虽然它们对于后世的影响是巨大的,但在当时这些作品却并不被人理解。

1.2 贝多芬钢琴音乐创作的几个时期的特点(少年-大丈夫-神)

贝多芬,所有美好的词语都用在了他的身上,他被人们尊称为“乐圣”,被认为是“集古典主义之大成,开浪漫主义之先河”的伟大音乐家,他的一生创作了大量的音乐作品,钢琴音乐中最重要的是钢琴奏鸣曲,贝多芬 32 首钢琴奏鸣曲是一部描绘人性光辉与精神历程的宏伟史诗,是同时作用于听觉与心灵的圣餐,也是体现人类智慧与情感的巨著。当我们寻求灵魂庇护与精神力量时,贝多芬的音乐忠实地给予我们慰藉与激励,这是人类文化遗产最宝贵的财富,足以使得整个人类自豪。^①他的钢琴奏鸣曲延续了前辈艺术家的创作成果,他的创作不仅走在他所处的时代前列,而且对后来 20 世纪欧洲乃至世界音乐都产生了巨大影响。曾经有位《哈佛音乐辞典》的编者向德国著名的音乐学家哈姆教授请教:如果诺亚方舟的故事重演,现代诺亚可以携带一本琴谱,您认为哪一本最合适呢?哈姆教授回答是:“贝多芬的钢琴奏鸣曲集。”^②由此可见这本书的份量有多重了。他的奏鸣曲秉承了亨德尔的群众性和巴赫的哲理性,延续了海顿的人民性,借鉴了莫扎特的

①付晓东.贝多芬钢琴奏鸣曲的启示.新疆师范大学学报.2004 年 9 月第 25 卷第 3 期.

②赵桂珍.贝多芬与他的 32 首钢琴奏鸣曲.忻州师范大学学报.2004 年 6 月第 20 卷第 3 期.

戏剧性，有着自己独特的英雄性。匈牙利著名音乐家李斯特对贝多芬的创作进行了这样的描述：少年——大丈夫——神。贝多芬作品的成长与他个人的成长是分不开的，他的交响曲与钢琴奏鸣曲最能体现他的思想精髓，而他在钢琴奏鸣曲上的辉煌成就并不亚于他的交响曲，这 32 首将他精神思想与伟大理想贯穿始终的作品，带有很强的自传性意义，那种英雄般的斗志，尖锐的喜剧色彩，高昂的精神世界一一展现在他的奏鸣曲中。

人们听到贝多芬的作品，就可以强烈地感觉到一种力量，一种斗志，可以激励人们重拾自信。而对贝多芬来说，他最钟爱的就是钢琴，对钢琴有一种天生的敏感度，他曾经说过，如果让他选择，他第一选择是钢琴，第二选择还是钢琴。任何一首钢琴曲，他只要看看前面的几小节，后面的乐曲就立刻知道了，好像他早已经演奏过这首曲子一般。一种超常的灵气通常是一个辉煌的先兆。

1855 年，W·德兰兹提出了对贝多芬创作时期的著名三分法。虽然这一划分不断遭受批评，说其中有过分绝对化和不够确切的现象，但是它却非常有助于人们体会贝多芬创作风格的发展。第一阶段是 1804/05 年前，是早期阶段。这期间，贝多芬非常明显的显示出他古典主义传统的依赖。1805 到 1814 年则是旺盛的中期。贝多芬大部分有名的作品都诞生于此时期。经过低谷之后，1819 年的贝多芬显示出晚期的创作特征，自省而神秘，作品规模进一步被扩大。所以，这 32 首奏鸣曲的创作公认地分为早、中、晚三个时期：

1.2.1 早期：1794-1800 年间的钢琴奏鸣曲，一共 8 首

1779 年，贝多芬遇到了他生命中第一位恩师——费夫，费夫是一

位多才多艺，深受欧洲启蒙运动影响，有文学修养与艺术造诣的艺术家。费夫非常崇拜巴赫和莫扎特，这对贝多芬也产生了深远的影响，以致贝多芬多年后迁居维也纳以后，他写信给费夫说道：“由于受到您不断的指导，使上帝赋予我的艺术得到了进步，我非常感谢您让我研究神圣艺术的英明的劝告。”^①

1792年，贝多芬离开他的故乡——德国的波恩，来到维也纳，一直到1800年的这段时期，被普遍认为是贝多芬的早期。这一时期是贝多芬人生的转折点，他的创作才华等到了维也纳上流社会的赏识，特别是《c小调“悲怆”奏鸣曲》的发表，使得贝多芬大获成功，他的声誉享誉维也纳甚至遍布了整个欧洲，也是这首乐曲奠定了贝多芬做为顶级作曲家的地位。这个时期的奏鸣曲，秉承了前辈作曲家巴赫、莫扎特、海顿等严谨的古典主义风格，虽然贝多芬自己的风格还没有完全成形，但是已经显露出他倔强，积极的个性。比如：他早期的奏鸣曲大多数都有四个乐章，而不是他之前的作曲家奏鸣曲的三个乐章，作品中也有英雄性的特点——旋律质朴粗犷，节奏形式多样，动力性强，力度起伏大等等。比如：悲怆奏鸣曲，悲怆是贝多芬早期作品的顶峰之作，全曲充满着斗争的力量热烈的激情，海顿、莫扎特的影子已经消失，有很强的戏剧性，一开头就让人感受到一种来自命运的威胁，因为这时的贝多芬受到身体、爱情、社会的三重打击，全曲三个乐章都给人壮丽、辉煌的感觉，诉说了对一切美好事物的向往。

1.2.2 中期：1800—1815，即第九首至第二十七首

^①人文素养读本编委会.《维也纳永远的灵魂——命运之神贝多芬》.太原：北岳文艺出版社，2004年8月版.

这是贝多芬创作的旺盛时期。这一时期，贝多芬受到欧洲启蒙运动所倡导的思想自由、个性发展思想和反对封建传统、宗教束缚的思想的影响，对真、善、美的追求，对人性的解放，成为他中期作品的主题，英雄的风格开始渗透到作品中。在技术上，追求扩张钢琴的音乐语言，在乐曲的篇幅与长度上又扩充了一个档次，和声的张力也明显提升。所有的这些都体现出贝多芬的强烈的自我肯定的意识，而这些，也正是启蒙运动与法国大革命的产物，贝多芬抓住了时代的脉搏，通过音乐展现时代特征，有很强的时代感。相对于早期，他的作品更加成熟，也进一步摆脱了巴洛克古典时期传统作曲手法的束缚，对奏鸣曲式的结构也进行了大胆突破。他努力探索扩展奏鸣曲的表现力和套曲的结构功能，进行创新和发展。这一时期贝多芬创作了大量优秀的奏鸣曲，《暴风雨》、《月光》、《热情》、《黎明》等等都是贝多芬中期的作品。而热情奏鸣曲，是贝多芬认为这是他自己最好的一首钢琴奏鸣曲，曲中表达了贝多芬复杂的情感特征——英雄，呐喊。

1.2.3 晚期：1815—1825，最后五首钢琴奏鸣曲

贝多芬晚期的五首奏鸣曲——即第二十八首至第三十二首，贝多芬晚期的五首奏鸣曲的每一乐章都可视作一首经典，是贝多芬晚期风格的集中体现。这一时期，贝多芬已经完全丧失了听觉，他与人的交往，只能通过纸笔，再加上家庭关系——与卡尔，这个贝多芬唯一的亲人，视为己出的侄子的关系破裂，使得他完全陷入了一个只有一个人的世界，唯有依靠他过人的坚韧意志，才能在这样的困境中继续走下去，他只有一个依靠了，那就是音乐。贝多芬此时的风格激情已过，取而代之的是深沉的思考。其特点是自由，即兴式的形式，心理哲理

方面的思考占据了作品的主要篇幅，注重复调和对位，这些特性都预示着浪漫主义的兴起。贝多芬还重新发展了“赋格”技巧，将一个主题反复加以利用，这种技巧也可见于其晚期弦乐四重奏中。真正的晚期奏鸣曲是其最末三部，技巧上炉火纯青与感情上的出于宁静，超脱的灵秀之气让这三首作品显得异常地深邃难懂。其最后一部作品第 32 号，有认为是贝多芬艺术境界最最高深的一部。作品是献给他的友人鲁道夫大公的，两个乐章。乐曲有着一个极为朴素而且如歌似的慢板，有着一步步净化升华之感，情绪平静但内涵又极具深度。他越来越自我反省，并表现在他的作品中，在他晚期的这五首钢琴奏鸣曲的作品风格中表现了他一段段复杂的内心独白，他的奏鸣曲曲式结构已经完全自由化了，摆脱了一切传统规则，将对人心的探索、深刻的哲理性、虔诚的宗教性一一展现出来。

1.3 贝多芬奏鸣曲中的精神发展路线

贝多芬的钢琴奏鸣曲，是阐述音乐家精神发展过程的独特文献。它们实际上是贝多芬键盘创作生涯的全部。青年时，他表现出对生活的积极热情，中年时，他表现出富有挑战的英雄精神，生命晚年时，在他的作品中无时无刻不感受到伟大的神秘境界。与巴赫的十二平均律不同的是，贝多芬的钢琴奏鸣曲对于钢琴奏鸣曲的风格、创新、艺术境界、精神境界上都有着革命性的影响。它们使钢琴乐曲脱离古典时代的海顿的世俗性格和莫扎特的贵族典雅风格，而为 19 世纪肖邦、李斯特等后期的音乐风格开创了先河之势。

贝多芬的一生，就是坚定不移、不屈不挠地同命运，同不公的人类社会进行斗争的一生，尽管他所处的年代是欧洲最动乱的时代，耳

疾也伴随着他的一生，以致后期已经完全听不到一点声音，只能通过纸笔来与人交流，但是他从来没有向命运屈服。他一生都在向往美好的感情，追求美好的爱情，却从来都没有成功。他唯一的亲人、最疼爱的侄儿卡尔，也与他针锋相对，甚至于把他当成敌人一样对待……命运似乎一直都在捉弄贝多芬，但是，他的一生从未被困难压倒，他坚定自己的信念：平等、自由、博爱始终贯穿在他的心中，贝多芬告诉我们生命中永远会有源源不断的冲突和挣扎，只要心存信念，就能不断蜕变，虽然有痛苦、挣扎、甚至斗争、血腥，但是可能就在你快要承受不起时，你会突然发现已经成就了一座丰碑。^①他的这些来自心灵的力量也表现在他的作品中，罗曼·罗兰曾对贝多芬有一个非常准确的概括：“贝多芬是自然界的一股力；一种原始的力和大自然其余的部分接战之下，便产生了荷马史诗般的壮观。”^①贝多芬从来不愿对权贵屈服，他的一生都非常地贫困，曾有人描叙他：他（指贝多芬）就像一个疯子，房间杂乱无章，穿着也十分邋遢，不修边幅。是的，他宁愿在自己简陋的住所，这样他才感到放松，随心所欲。

贝多芬深受当时法国大革命的影响，在他早期的作品中，八度的频繁以及丰富厚实的织体，体现了穆齐奥·克莱门蒂和杨·杜赛克对贝多芬的影响，明显可看到“自由，平等，博爱”的主题。而到了中期，《热情奏鸣曲》、《暴风雨奏鸣曲》、《黎明奏鸣曲》等都出现在中期，这一时期的作品体现了贝多芬强烈的英雄主义精神，作品越发表现出他强烈的个人风格，贝多芬甚至借音乐直白自己的理想和诉求。列宁曾特别喜爱贝多芬的《热情奏鸣曲》，不止一次地被这部热情洋溢和充

①罗曼·罗兰著，傅雷译，《贝多芬传》.北京：中国友谊出版公司，2003年第一版.

满时代反抗精神的音乐所激动，称赞它“这是绝妙的，人间所没有的音乐。”罗曼罗兰称这首奏鸣曲“火焰般的激流在花岗石的轨道上。”

贝多芬中期很多作品其重要的因素都是：英雄的、人民的、革命的。

1818年，贝多芬完成了作品106，标志着他新一轮创作的开始。度过危机之后的贝多芬，作品的精神面貌随之一变，作品显得内向、反思、深邃。有评论家认为，晚期的贝多芬并不注重作品是否谐美，是否可行，一切都要遵从他的构思，并归咎于其耳聋。^①贝多芬的学生车尔尼的话就是例子：贝多芬的第三种风格起始于他逐渐耳聋的时期，这导致他最后三部钢琴奏鸣曲的独特风格，出现了许多不谐调的和音。^②

贝多芬可以说继承了德奥作曲家巴赫、海顿和莫扎特的音乐精髓，将古典主义音乐在形式方面做到了极限。贝多芬的精神从贝多芬的音乐和贝多芬的书信和晚年的记事本可以充分地体现出来。他曾说：“我愿证明，凡是行为善良与高尚的人，定能因之而担当患难。我要扼住命运的咽喉，它不能使我完全屈服。”^③——这就是贝多芬一生精神的真实写照。

①克劳德·帕利斯卡. 西方音乐史. 北京：人民音乐出版社，1996年. P567.

②B. Cooper (1997): Beethoven: Miscellaneous piano and organ works, dg公司出品的贝多芬作品全集钢琴作品卷内小册.

③罗曼·罗兰著. 傅雷译，北京：中国友谊出版公司. 2002年版

第二章 贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的艺术特色

罗曼·罗兰赞扬贝多芬说：“我称为英雄的，并非以思想或强力称雄的人，而只是靠心灵而伟大的人。”^①贝多芬解放了钢琴奏鸣曲，他晚期的作品为古典主义与浪漫主义搭建了一座桥梁，晚期的五首奏鸣曲演奏技术非常的难，但是贝多芬绝不是为了炫耀技巧而作，他是通过音乐的本体，通过技术做为构建音乐的手段来表现音乐。是来自心灵的创作。他将人的本性与情感毫无保留地展现在作品中，每一首乐曲都体现了巨人般的风范。他永远走了历史的前端，表现了时代的进步精神。真、善、美，始终贯穿在他的作品中。那些集痛苦、欢乐、幻想、友善、崇高作品每一首都到达了最高的艺术境界。而正是因为贝多芬音乐当中的真、善、美，才得到 19 世纪俄国“强力集团”艺术家们的一直推崇，在这些音乐家们的心中，贝多芬是整个欧洲乃至世界音乐文化的最高代表。

2.1 晚期五首奏鸣曲简介

贝多芬晚期的五首奏鸣曲与早、中期相比风格差异很大，作品内容已经深入作者内心灵魂中，我们仿佛可以在乐曲中听到来自贝多芬内心的独白，使我们深刻感受到贝多芬崇高的思想内涵与卓越的心灵。

2.1.1 op101

op101 是贝多芬晚期的第一首奏鸣曲，题献给贝多芬的女学生爱特曼伯爵夫人。这首奏鸣曲显示了贝多芬晚期创作的倾向——深刻的

①彭鹏. 贝多芬晚年的五大钢琴奏鸣曲. 艺苑音乐版季刊 1996 年 4 期

哲理性、即兴性、复调性。在创作这部作品之前，贝多芬连续几年都没有进行创作，社会的变迁、个人的不幸境遇、对社会对个人的失落感尤为明显。罗曼罗兰形容这首奏鸣曲说：“如同内心生活的一天，晚夏的一天，四十五岁，时光的飞逝暂时停顿。在1815年-1816年间贝多芬的心灵不肯定地在过去和将来、苦恼和希望之间动摇。”^①这首奏鸣曲带有幻想意味，第一章精炼幻想，像瓦格纳风格，第二章带有强烈节奏与力度变幻的进行曲风格，第三章非常辉煌，气氛严谨，带有幻想性，末乐章采用复调形式，民间性与复调性相融合，展现了一副生动和谐的画面。

2.1.2 op106

op106 创作于1817年—1819年间，是贝多芬最大型的奏鸣曲，被称为钢琴奏鸣曲交响化处理的完美典范。阿萨菲耶夫关于奏鸣曲op106 写道：“这部伟大的作品可以称为钢琴上的交响乐……有力的音响，宏伟的构思，在室内音乐范围内前所未闻的创造性想象幅度证实了贝多芬特殊的天才和生活精力的无比丰富的储藏。在这首奏鸣曲中，动机的展开和主导思想的发展精力了漫长的过程，但没有因此而失去紧张度，失去表达手法的丰富多彩。这里不存在空虚的、并非有机联系的、偶然的因素。每一个音响都是匀整的，连续不断地从一个流向另一个。”^②乐曲第一乐章性格明朗，具有强烈的人民性特征，第二乐章为诙谐曲，通过对比向人们呈现一副幻想性画面，第三乐章一致被

①赵鑫珊. 贝多芬音乐与德国古典哲学、文学和自然科学. 音乐艺术, 上海音乐学院学报. 1983年02期

②郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究. 厦门: 厦门大学出版社 2003 年

称为贝多芬最出色的慢板乐章，乐曲引出一段与“神”进行交谈的画面。而第四乐章的“赋格中的赋格”更是向人们展示了贝多芬高超的创作天赋。

2.1.3 op109

op109，这首作于 1820 年-1821 年间献给伦塔诺小姐的幻想式奏鸣曲被罗曼·罗兰称为是“幻想和爱情的游戏”，乐曲洋溢着美妙的抒情性与诗意，用最美好的形式向我们展示了贝多芬无比丰富的内心世界，他曾写信给伦塔诺小姐：此曲是要献给你的，这并不是一般常见的东西所能比拟的，这首精神，这首地球上高贵、杰出的人连接起来的精神，这首在任何时候都不能将其摧毁的作品。^① 这首乐曲宽广博大，穿透感观，直面精神。第一乐章表达了一个抒情的幻想，不仅不断更改速度，还变幻节奏，有很强的戏剧性效果，显得温柔而美好。第二乐章热情洋溢，性格简练。第三乐章是整首乐曲的中心，由优美的行板和六个变奏组合而成的终乐章，情绪安宁，充满了对自由的向往，显示了贝多芬心底的浪漫主义思想。

2.1.4 Op110

Op110 这首作品在技巧上炉火纯青、感情上异常宁静，有超脱的灵秀之气，是贝多芬自由处理奏鸣曲的范例。他通过这首乐曲深沉的情绪，表达了对往日情怀的美好回忆与对未来的美好向往，是贝多芬晚年所特有的深沉情绪的体现。第一乐章如歌的主题，平心静气，仿佛在回忆，而内在又有很强的戏剧性冲突，展现了贝多芬不屈不挠的精神。第二乐章是一个二拍子的诙谐曲，非常地俏皮，自由，诙谐幽

默。第三乐章，首先奏出歌剧咏叹调似般的悲歌，而后变成赋格，经过发展后，到了第二赋格，已经是悲观失望后自信心的重新凝聚，结尾充满热情与英雄性。整首乐曲给人很强的哲理沉思感，激发人的意志。

2.1.5 op111

op111 最后的奏鸣曲，这首作品宁静超脱，被是贝多芬艺术境界最高深的一部，也是贝多芬晚期独树一帜的作品。作品在曲式结构上破例地只选用了两个乐章，多样的富有寓意性的“动机”始终贯穿在作品中，而且其中采用大量的不协和的和弦，但音响效果却是幻想的。这些既有传统基础又标新出奇的结构发展手法，使得这部钢琴奏鸣曲沉寂多年但终被人认可，成为钢琴文献中不可或缺的作品，它对后来音乐结构思维模式的发展具有重要的影响。作品献给鲁道夫大公，兰兹曾比喻说：“这两个乐章可以看到是反抗与屈服。”作品第一乐章利用对位的手法，带有强大的、不可预知的骚动。第二乐章极为朴素而且如歌似的慢板，有着一步步净化升华之感，情绪平静但内涵又极具深度。^①五个变奏曲围绕这被称为“小咏叹调”的主题，表现了贝多芬晚期作品中明哲深刻的深沉情绪。两个乐章在性格上形成鲜明的对比，凝聚了贝多芬永恒的精神境界。

2.2 演奏技术的创新美

贝多芬丰富了钢琴的肢体语言，将钢琴这件乐器的性能发挥到了极致。以 OP106 为例，这首《降 B 大调第二十九钢琴奏鸣曲》——《锤

^①林逸聪.《音乐圣经》上卷.北京：华夏出版社.1999 年 1 月版

子钢琴奏鸣曲》的规模非常宏伟，技术也极为复杂。被认为是钢琴界中的“珠穆朗玛峰”。它代表了贝多芬晚年创作的一个转折点，开启了贝多芬晚期巅峰创作的大门。他仅仅运用了一件乐器和最简洁的素材，就构建一个堪称建筑物的大型的作品。这首作品自 1817 年中开始写作，到次年四月才完成前两个乐章，并于 1819 年 9 月出版，花了整整两年的时间，是贝多芬钢琴奏鸣曲式加以交响化处理的完美的典范。

《降 B 大调第二十九钢琴奏鸣曲》的四个乐章，演奏时间接近 50 分钟，一共有 1173 小节，长度几乎是所有钢琴奏鸣曲的一倍以上，也是贝多芬所有钢琴奏鸣曲中最长的一首。这样巨型的独奏曲的篇幅，可谓是前无古人，后无来者。

贝多芬的晚期作品是在“自我意识”下完成，他完全丧失听觉，还要接受来自社会、爱情与亲情背离的三重折磨，但是这并没有影响到贝多芬创作，反而更激励了他的斗志，作品更有深度了。我们都知道，贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲对演奏技术的要求非常之高，大量的连续颤音，大胆的和声概念，丰富的色彩浓淡的变化，就好像是一个立体的建筑，层层叠叠。但是这些技术难点，绝不是贝多芬在炫耀技巧，他的这种空间与立体感极强的大量复调对位与变奏段落的出现，大大丰富了钢琴织体语言，每一首奏鸣曲都展现了史诗般的波澜壮阔。他天才的将奏鸣曲式的内容与形式解放开来，使得奏鸣曲式在他的手中发展壮大，让人感觉这些作品就好像是一座座盛大的音乐建筑。他的这种作曲手法使钢琴这件乐器的性能发挥到了极致，在一件乐器上完成了一部部的“交响曲”。鲁宾斯坦将 OP106 称为钢琴的“第九交响曲”

确是十分中肯的评价。本文就以这部“交响曲”为重点研究对象，我想：人们必须要走遍这座“建筑的每一个角落”才能走进贝多芬的心灵。他晚期作品非一般的艺术境界值得我们深究。不仅是贝多芬晚期作品的复调性加强，像莫扎特、肖邦晚期作品的复调性也大大加强。他们“统一”的回归，值得我们深入探讨。

2.2.1 超长颤音的使用

贝多芬后期奏鸣曲最大的特点就是使用了很多冗长，难以演奏的颤音。作品 106 号的第一乐章两次出现了 6 个小节二十四拍的颤音，而且在结尾时左手出现了长达三十五拍的连续颤音。在作品 109 号的第三乐章中的最后一个变奏曲中，左右手先同时弹了二十五拍的颤音，而左手则接着又继续弹了二十四拍的颤音。在最后一首奏鸣曲中右手也连续出现了十几个小节的颤音。（见谱例 2-1、2-2）

谱例 2-1

谱例 2-2

纵观钢琴艺术史，从古至今没有哪位作曲家在钢琴作品中使用这样冗长的颤音，颤音是装饰音的一种，它在曲谱中使用的作用是为了给音乐增添色彩，就好像给头上戴一朵花是可以起到装饰作用，如果戴得满头大花恐怕只能起到相反的作用了。贝多芬的晚期奏鸣曲这样大量得使用长时间的颤音，这不仅在别的钢琴家的作品中是没有的，在贝多芬早中期的作品中也是没有的。贝多芬这样做的目的虽然让人匪夷所思，演奏起来也非常得难，但是却起到了建筑般宏伟效果。

在贝多芬晚期奏鸣曲中颤音成为他心灵受难的象征，种种琐事，耳鸣的噪音，烦恼的神经，都化为了这反反复复的颤音，心灵也随着这颤音而为之震颤。我们都知道钢琴的延续性不像小提琴等乐器，非常短促，贝多芬这样通过连续的颤音，大大增强了钢琴单音的延续性，弥补了钢琴不能演奏连续音的缺憾。

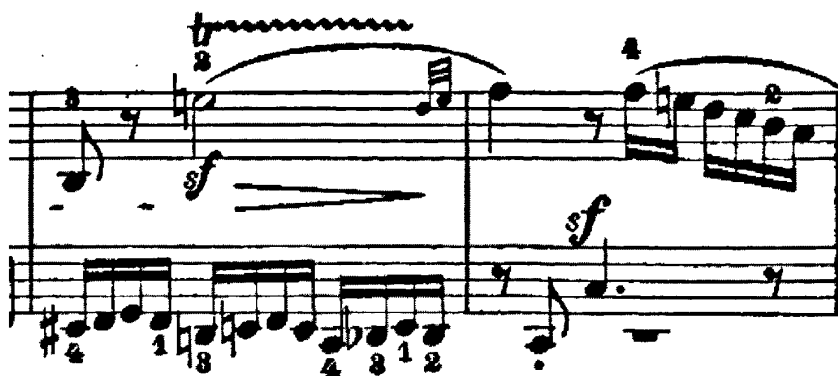
作品 106 号的第四乐章是一首宏大的三声部赋格作品。颤音的长时间的持续反复使用。贝多芬用赋格表现心灵的纷乱，也用赋格见证力的征服历程，尽管是无比的艰难，血与泪的交织，灵与肉的较量，最终还是震耳欲聋的颤音表现的不屈的灵魂——胜利无从而知，但是却征服了世界。（见谱例 2-3、2-4、2-5、2-6）

谱例 2-3

谱例 2-4

谱例 2-5

谱例 2-6

这种不断地游走在各个声部的冗长颤音，强烈地刺激了听众的听觉。进一步表现了贝多芬追求光明，远离痛苦的坚强斗志。

在贝多芬这五首奏鸣曲中，演奏延长并附带旋律声部颤音在演奏的技术上非常的困难，而贝多芬似乎就是要通过这种“强调”来达到他近乎疯狂地追求戏剧效果，表达内心痛苦，通过音乐来表达心情的欲望。

2.2.2 三度的运用

除了冗长的颤音、极快的速度、和复调的运用以外，贝多芬晚期奏鸣曲还有一个重要的特点就是三度的运用，例如：op106 虽然这首奏鸣曲巨大而又艰深，但其最主要的创作元素却是一个简洁的三度。这种三度运用不仅表现在音乐的进行中，更重要还表现在调性的进行上，这在贝多芬以前的作品中也是前所未有的，Op106 的第一乐章就是一个极好的例子：

Op106 第一乐章：

呈示部：	1-120 小节	调性
	1-17 小节	bB
	17-62 小节	Bb-G
	62-129 小节	G
展开部：	130-232 小节	
	130-200 小节	bE
	201-213 小节	D
	214-226 小节	B
	227-232 小节	bB
再现部：尾声：	356-411 小节	bB

首先，呈示部的主部主题出现在 bB 大调上，接着副部主题在下行小三度的 G 大调上出现。展开部又再次下行小三度进入到 bE 大调。当乐曲结束展开部，再现部开始时，赋格主题再次出现，但此次却神奇地在 B 大调上。这一系列的三度进行最终导致调性远离最初的降 B 大调，停留在远关系小二度的 B 大调，并因此形成了 B 与降 B 对立，构建巨大

的张力。随后贝多芬通过非凡的技艺将这种张力在再现部得到解决。^①除了第一乐章的三度因素以外，在后面的乐章中，三度进行仍然是音乐的主要素材。

2.3 用音符构建音乐建筑的空间立体美

歌德说过：“建筑是凝固的音乐，韵律是流动的建筑”。建筑与音乐是两门性质很近的艺术，二者都是具有内在视觉和听觉上的和谐、对比、节奏等美感因素。贝多芬曾多次自诩为“音响诗人”——Tondichter，他认为自己就是以为用音符来写诗的“诗人”，的确没错，他就是一个构建如诗般美丽音乐建筑的大师。他的艺术成就，特别是晚期奏鸣曲的艺术成就，不仅仅表现在对奏鸣曲式进行了创新，将钢琴的技术特点上升到了一个前所未有的高度，而且还谱写了一曲曲用音符构建的庞大的音乐建筑，像 Op.106 近 50 分钟的演奏，连中间的一个乐章的篇幅都胜过一首首完整的乐曲，这样庞大的艺术构建，只有贝多芬才能创作出来，每一首奏鸣曲都是一座形态奇异的音乐建筑物。（见谱例 2-7）

^①周炜娟.论《贝多芬第二十九钢琴奏鸣曲》(Op.106)中的三度运用.钢琴艺术.2007 年第 11 期.

谱例 2-7

贝多芬运用层叠的和弦与八度，仿佛像修房子一样，往上叠加砖头，层层叠叠，非常美妙。

也难怪后世对晚期这五首奏鸣曲的评价非常之高。罗曼·罗兰在《贝多芬传》中提到：贝多芬晚期的这五首奏鸣曲的每一乐章都可看作是一首经典之作，已经完全摆脱了海顿、莫扎特奏鸣曲的束缚。他那充满灵性的内心独白和超然的情感净化，就是贝多芬自己的血肉，他所吐露的情感和乐思，就是满藏在他心灵深处的理想和烦恼。比如：OP109 高雅而近似“幻想曲”诗意天性，被人们称为“巨人式奏鸣曲”。他的第二十九钢琴奏鸣曲 OP106，被安·鲁宾斯坦称为钢琴的“第九交响曲。”

贝多芬的最后五首奏鸣曲形成了他奏鸣曲写作的顶峰，溶诗意与哲理于一体，达到了前所未有的艺术境界，它们呈现了一切钢琴创作中最深刻和微妙的问题。每一首奏鸣曲都堪称经典传世之作，它音乐思想带有一种感情的深度和几乎预示性的升华。

现代著名音乐家谭盾说：“音乐的创作需要时空感。”贝多芬的晚期奏鸣曲就给人很强的时空感，我们从两个方位考虑它的时空感，一是从横向的方位——时间上，二是从纵向方位，和声的构架上。

2.3.1 横向方位——时间

OP106 第一乐章的快板是所有奏鸣曲里最快的一首，而且这个标记的速度之快，让人瞠目结舌。每一拍的速度达到 138（见谱例：2-8）

谱例：2-8

这么快的弹奏速度简直令人难以置信，但是贝多芬在作品 106 第一乐章中的速度标记有白纸黑字的资料证明，应该无可非议。因为在贝多芬全部的三十二首钢琴奏鸣曲中，作品 106 是唯一一部贝多芬自己标明了确切节拍速度的乐曲，而且贝多芬在几封给有人的书信中都有提及，他所需要的演奏速度，确实是快速。但是这个速度却成了所有钢琴演奏者甚至是大钢琴家感到头痛的著名难题——每分钟 138 个二分音符。那该用多快的频率去演奏，实在是难以置信，别说是在贝多芬时代的钢琴上，就算是在已经发展完善的现代钢琴上几乎都是一个很难完成的任务。据说，除了伟大的德国钢琴家施纳贝尔的录音

(1935 年 11 月制作), 真正达到了贝多芬的要求的速度之外, 直到现在的多数的钢琴家还是不敢于冒这个险。很多钢琴演奏者都把速度处理成减慢速度(往往是 ≈ 120 左右), 这样可能在听觉上让人感觉更“自然”, 更重要的是可以减轻一些技术负担。我们在摘抄一段来自杨燕迪先生文章的摘录: “贝多芬在 1819 年曾写信给伦敦的音乐家兼出版商 Ferdinand Ries, 值得注意的是贝多芬此信中的一句话: 第一乐章是 Allegro, 但仅仅是 Allegro, 你必须把 Assai 去掉, 梅策尔节拍标记为 $\text{♩} = 138$ 。”^①这也就是说, 贝多芬本身对这个速度要求要更高。

由上面的论述我们知道, 贝多芬的速度不是随意标记, 确实是经过了深思熟虑。由此, 我们产生了疑问, 贝多芬要求这么快的演奏速度, 他又想通过如此快的速度频率, 想达到的什么样的音乐效果。这些都十分值得我们深度思考, 那我们只能猜象, 这样快的频率既然很难达到, 那么它是不是存在一种心理暗示。这个看上去非常“荒谬”的速度指标, 显然那是因为作曲家内心中所“听”到的某种音乐“意象”, 也即作曲家所要求的音乐性格和心理性质——作曲家希望通过这部作品想要表现的某种艺术境界。^②这就是一种心里暗示。就好像美术中的抽象画, 你并不知道画中是什么, 但是它的确可以激起你心中的共鸣。

“速度决定性格”, 所有音乐家都知道, 速度如此重要, 它是音乐的时间结构的外在表现。而时间, 是音乐的根本性维度。贝多芬通过

① 昆德拉著, 董强译. 米兰·昆德拉作品系列——帷幕. 上海: 上海译文出版社. 2006 年 6 月版.

② 杨燕迪. 再谈贝多芬作品 106 的速度问题——回应朱贤德先生的质疑. 钢琴艺术[J]. 2005 年第 12 期.

跟时间赛跑的最极端的速度来表现音乐，意味着音乐的时间结构产生了巨大扩充——我们将有更多的时间可以弹奏更多的音符，从而也就改变了音乐和音乐表达的心理倾向。我们都知道，在钢琴演奏中，首先要遵循作曲家本身的意愿，要尊重作曲家的创作，既然贝多芬明确要求了演奏速度，那么我们必须尊重，在尊重谱面的情况下，才能对音乐加入自身的理解，毕竟谱面上给我们的内容还是相对较少，作曲家不可能将一切感情、表现、愿望都写在谱面，只有通过谱面再去挖掘更深层次的情感。至此，贝多芬之所以在 op106 的一乐章中要求令人乍舌的演奏速度正是表明了这部作品所具有的非一般的，极端的艺术境界与性格，而第一乐章作为整部作品的开头，如果能达到某种极致，就足以体现这部作品非一般的极端性和困难性。而困难性正是贝多芬晚期风格的艺术追求中最中心的美学要素之一。

上海音乐学院教授杨燕迪先生专门研究贝多芬晚期作品，他不止一次从正面触及了作品 106 极为不同寻常的音乐性格——“非人世性”、“超凡俗性”和“反钢琴性”。他认为贝多芬在作品 106 第一乐章中所希望达到的效果是：“体量庞大，但绝无拖累；核心聚焦，却寒光四射。”这部作品具有特殊的历史地位、异常的审美追求和奇特的音乐构思，甚至完全符合康德美学中的“崇高论”规定。贝多芬 op106 第一乐章演奏中的速度问题，是一个复杂而高深的艺术课题，只有高深的学者与演奏家才能触及。虽然速度只是音乐的一部分，但是往往就是这个看似细节的琐碎问题组合起来构成了关键问题，所以细节关联着整体、决定着大局。

凡是能称为“艺术杰作”的，对后人永远都有挑战，因为总是能从这些杰作中发现新的内涵和新的层面。艺术作品越是伟大，后人从中发现新意义的可能性也就越大。德国著名钢琴家施纳贝尔的一番话：伟大的音乐杰作是那些永远优于任何具体演释的作品。贝多芬的作品 106 就是这样一部伟大的杰作。它类似柏拉图所谓的“理念世界”中的“物本体”，任何具体演释都只不过是它的“现实摹本”，但永远不可能企及这个“物本体”的完美性。从这个意义上看，真正遵守“作曲家原意”的贝多芬作品 106 的完美演奏，也许不可能存在于我们这个世界里，它只存在于一个想象的乌托邦王国中。^①据说，贝多芬曾对出版商开玩笑道，这部作品刻意要难倒钢琴家，即便五十年后依然要让他们头痛。曾经就有演奏者抱怨说，练习了数月仍然无法演奏奏鸣曲的开始部分，贝多芬似乎通过这个作品在跟大家开一个巨大的玩笑。

2.3.2 从纵向的角度——空间

贝多芬的钢琴奏鸣曲变化多端，走出了固有的奏鸣曲模式，对奏鸣曲这一曲式进行了创新发展，在他那里奏鸣曲并非是不可动摇的格式，而是曲式结构更加地自由化，并且摆脱一切传统规则。而即兴性，探索性，哲理性，以及浪漫主义甚至是超浪漫主义的艺术思维，是这时期作品的突出特点。20 世纪著名的捷克作家昆德拉在《帷幕》一书中这样写道：“在最后十年中……他（贝多芬）已经达到他艺术的巅峰；他的奏鸣曲和四重奏与其他任何作曲家的都不同；由于它们结构上的

①杨燕迪. 琴声中的朝圣之旅——记陈宏宽钢琴独奏音乐会. 音乐爱好者 2005 年第 3 期

复杂性，它们都远离古典主义，同时又不因此而接近于年轻的浪漫主义作曲家们说来就来的泉涌才思：在音乐的演变中，他走上了一条没有人追随的路；没有弟子，没有从者，他那暮年自由的作品是一个奇迹，一座孤岛。”^①五首奏鸣曲都对演奏技巧提出了新的发展，个别的乐章有时被外来的插句所打断，形成了一种全新的艺术表现形式。他在这些段落运用和声概念更为大胆，色彩浓淡的变化更丰富，赋格和戏剧性的朗诵，复调的写法用得更多，并更加复杂。而音响之宏伟让人完全不能理解他当时已经完全耳聋。

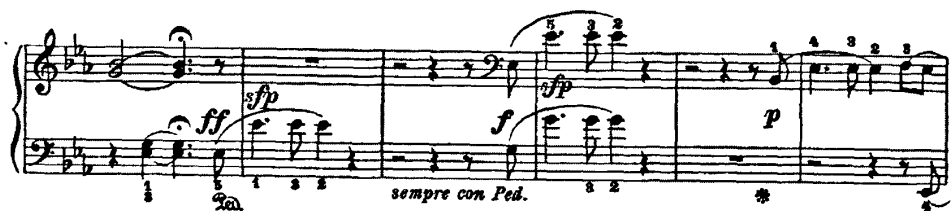
贝多芬的一生最崇拜的音乐家就是巴赫和亨德尔，他曾这样评价巴赫：他的名字不是小溪，而是大海，因为他拥有取之不尽，用之不竭的音的组合和和声的财富。他曾经这样评价亨德尔：亨德尔不是所有大师中无与伦比的大师，他是天才中的天才，应该去学习他如何使用如此平凡朴素的手法来创造出这样伟大惊人的效果。1819年7月29日，贝多芬在写给鲁道夫公爵的一封信中说道：“在古代的音乐大师里，只有德国人亨德尔和巴赫才是天才。”^②所以，在贝多芬的晚年，他更加尝试着靠近他崇拜的音乐巨人。在这五首奏鸣曲中都可以看到赋格的影子。贝多芬晚期创作中，赋格运用之广，规模之大，在他一生中是前所未有的。但是我们知道赋格在古典奏鸣曲中是被完全摒除的，贝多芬重新使它复活，赋予了奏鸣曲戏剧性的效果，例如Op106第四乐章，他用赋格来与看似呆板无力的慢旋律作对比。增强了艺术效果。

贝多芬虽然复活了巴洛克时期发展到极致的赋格，但与之又有明

①昆德拉著，董强译. 米兰·昆德拉作品系列——帷幕. 上海：上海译文出版社. 2006年6月版.

②秦子超 白楠编著. 音乐家传记丛书——伟大的音乐之神贝多芬. 北京：新世界出版社, 1998, 7

显不同。巴洛克时期的赋格是作为一种体裁来进行创作的，而贝多芬奏鸣曲中的赋格则作为一种表现情感的手段来进行创作，目的不同。对贝多芬来说，赋格意味着结构严谨和连贯的思想，也意味着坚定的、有组织的行动和振奋的力量，他用它来同某些旋律性主调的那种懒散的、梦幻般的、软绵绵的性格相对立，大大加强了作品的戏剧性。从OP106 的第一乐章就插入了一个赋格：（见谱例 2-9、2-10）

谱例 2-9

谱例 2-10

这是 OP106 的第一乐章,从 130——232 小节的展开部是一个展开式赋格段落。从 136 小节开始,左手的低音声部明确的分解八度,右手由第一拍和第三拍同由 *sf* 的突强进入,给人一种震撼的感觉,而且贝多芬最初将两个声部按不完全协和的音程重叠了起来,然后又从三声部又发展到四声部。(见谱例 2-11)

谱例 2-11

呈现出一种层层向上,步步逼近的气势,充满了斗志昂扬的英雄气概,反映出贝多芬纠结的内心情绪,更加加强了内心强烈的震撼。

除了第一乐章的赋格体以外,OP106 的第四乐章就是一个带有即兴性引子的三重赋格乐章,这个强大的赋格乐章一共有 400 个小节,相当与一个整曲奏鸣曲的体积,由引子和两个主题的宏大三声部赋格组成,这个强大的赋格犹如地动山摇一般。被认为是一种“不可战胜的自我肯定的无情爆发。”更有意思的是,在这首赋格中,贝多芬创造了一首赋格中的赋格:(见谱例 2-12)

谱例 2-12

新的赋格主题最终和原来主题相结合，使其更加丰富，最后以华丽乐段结束整首奏鸣曲。（见谱例 2-13）

谱例 2-13:

贝多芬的晚期奏鸣曲中不仅频繁地运用复调音乐，还创新地采用了多主题的变奏形式。这又是钢琴奏鸣曲创作的崭新的途径。例如：五首中其中有两首采用了变奏乐段——第 30 号钢琴奏鸣曲, Op. 109 和第 32 号奏鸣曲, Op. 111。这两首作品的变奏乐段都在各自的最后一个乐章中。更重要的是我们发掘出晚期钢琴奏鸣曲错综复杂的演奏技法

铺垫下的乐曲精神面上的含义孕育深刻，犹如哲学家深思后的人生哲理一般，让人感到内心深处的共鸣，这也是贝多芬别一般的艺术境界。贝多芬的这些独创风格超越了钢琴的局限，因而以巨大的难度向演奏者挑战。贝多芬晚年时特别运用的赋格曲使我们获得了关于音响辩证法的足够理由，他的一生是不断努力以自由战胜传统而创造新的创作形式，演奏他所有的作品似乎让人感觉是在进行一场激烈的斗争；然而最后的结局总是胜利！他的英雄，百折不挠的个性渗透到作品中，他始终在摸索新的表现自我感情的音乐之路，每一首乐曲都记录着这位伟人的“心路历程”。

2.4 “现代”音列的构建美

说贝多芬的晚期奏鸣曲风格“现代”，是因为它的某些特点与古典主义的风格完全不符，似乎不属于那个时代，就像是一种完全超脱尘世的杰作。

贝多芬后期的作品大胆地运用二、三度色彩性强的且偏离中心调比较远的关系转调。一方面强调色彩的丰富性，另一方加强调性中不稳定音级和调性和声中不协和因素，从而使音乐更加有张力，更富于戏剧性。他不但在作品中惯用色彩性强的调性关系。而且还自由地运用色彩性与功能性相结合的调性关系，例如作品 106 第一乐章的调性安排上，下属和三度关系((rtB 大调—G 大调—bB 大调—bG 大调—bB 大调)起着特别的作用，这已纳入了正在形成的浪漫派和声的轨道。为后来的浪漫派、后期浪漫派、民族乐派和印象派作曲家在音乐创作中，对调性的开放性使用开辟了一条崭新的道路。

频繁的不协和和声变换也是贝多芬晚期奏鸣曲的另一特征。由于和声的扩大运用出现大量的减七和弦、半音、拿波里和弦、等音变换

及不协和音列等，和声的功能性大大削弱。例如作品 101 号第一乐章，虽然这是一个 A 大调的乐章，但它的呈示部从第一个和弦就建立在属和弦上，整个乐章不断地产生微妙的转调，一直在逃离主调的统治。这一乐章的第 34 到 52 小节的和声框架，其中就进行了二十余次的和声转换。

贝多芬的晚期还有一种声部排列法，左手两个声部在低音区，远离高音声部，贝多芬的这种奇特的类似的情况还可见于作品 110 号第一乐章中主题的陈述及作品 106 号和 109 号之中，这种利用钢琴两极音区的手法在当时并未能够得到批评家的赞同，因为他们认为这在钢琴上是难听的，而且以后的浪漫派作曲家们也用得极少，然而，贝多芬的做法却开拓了钢琴音乐的新颖表现手法，这种手法在近现代作曲家（例如肖斯塔柯维奇、普罗柯菲耶夫、贝尔格等人）的作品中已是屡见不鲜的了。^①

在最后五首钢琴奏鸣曲中每一首里都可以找出大量不符合古典主义的时期的奇异的句法、风格特征、不协和音的使用等，完全打破了分散的程式和短句的常规。这些作品充满了装饰性的震颤音序列，节奏，和繁复的装饰 *fiorituras*。经常常规显示一种形式是毫无装饰的，不掩饰的，不变形的：奏鸣曲 No. 28 A 大调作品 101（1816）在第 16 小节有一种泰然自若的质朴，这不仅是在古典主义，就是在贝多芬中期的风格中应该几乎不能被忍受，难怪贝多芬的好友贝蒂娜曾说过：“贝多芬远远走在整个人类的前头，我怀疑我们是否能赶上他。”

贝多芬是维也纳古典主义时期的最后一位大师，也是公认的最伟大的一位，与同是维也纳古典主义时期的莫扎特和海顿相比，贝多芬

①彭鹏. 贝多芬晚年的五大钢琴奏鸣曲. 艺苑音乐版季刊 1996 年 4 期

对于人性的探索，音乐的情感的表现上都超越了前两位，尤其是晚期的五首奏鸣曲，他的情感表现的幅度令人震惊，从痛苦到欢乐，从圣洁到怒吼，从热烈到安宁……他在表现钢琴音乐语言上，不仅从音响、曲式结构、技术创新，还是复杂的织体、动力的节奏、主题的展开、作品的篇幅上都超越了维也纳古典主义时期的其他作曲家。在欧洲钢琴艺术史乃至世界钢琴艺术史上，贝多芬是继巴赫以后的又一位音乐巨人，使奏鸣曲式达到了前所未有的艺术境界。

贝多芬的晚期作品是在“自我意识”下完成，他完全丧失听觉，还要接受来自爱情与亲情背离的三重折磨，我们都知道，贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲对演奏技术的要求非常之高，大量的连续颤音，大胆的和声概念，丰富的色彩浓淡的变化，就好像是一个立体的建筑，层层叠叠。但是这些技术难点，绝不是贝多芬在炫耀技巧，他的这种空间与立体感极强的大量复调对位与变奏段落的出现，大大丰富了钢琴织体语言，每一首奏鸣曲都展现了史诗般的波澜壮阔。他天才的将奏鸣曲式的内容与形式解放开来，使得奏鸣曲式在他的手中发展壮大，让人感觉这些作品就好像是一座座盛大的音乐建筑。他的这种作曲手法使钢琴这件乐器的性能发挥到了极致，在一件乐器上完成了一部部的“交响曲”。鲁宾斯坦将 OP106 称为钢琴的“第九交响曲”确是十分中肯的评价。我们就以这部“交响曲”为重点研究对象，我想：人们必须要走遍这座“建筑的每一个角落”才能走进贝多芬的心灵。他晚期作品非一般的艺术特色值得我们深究。不仅是贝多芬晚期作品的复调性加强，像莫扎特、肖邦晚期作品的复调性也大大加强。他们“统一”的回归，值得我们深入探讨。

第三章 贝多芬晚期奏鸣曲的精神境界

3.1 从哲学角度看——探天索地

舒伯特在评价贝多芬晚期的创作时说：“安逸在他身上，艺术已经变成了科学（贝多芬时代的科学就是指哲学），他知道他能够做什么，幻想地倾听着他那不可究诘的沉思。舒伯特也认为贝多芬晚期的作品进入到了哲学世界的精神状态。贝多芬说：“精神啊精神，弥漫在所有的时间，跨越无限的时间，凌驾于各种抗衡思想的极限；你从混沌之中建立了壮丽的秩序。你停立在大千世界的天宇面前，凝视着我们头顶上和脚下周而复始的体系。”这就是贝多芬所要表达的形而上学本体。可以说，贝多芬的音乐创作已经与牛顿以来的自然科学和培根、笛卡儿以来的近代哲学所求素的本体论世界相通了。^①

贝多芬自己认为：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能说透音乐的意义，便能超脱常人无以振拔的苦难，他的晚期就超脱了各种苦难，达到了比一切哲学与智慧更高的启示。上海音乐学院杨燕迪教授说：“晚期的贝多芬已经达到了“天人合一”的悠远境界。”

“人不再看重外在的胜负得失，而是与天求的和解，最终与天达成一致，从而获得了内心平静。贝多芬的晚期音乐，在绝对的意义上，直接就“是”人生至高境界的音响肉身——也就是说，世界某种最深刻的本源和人生某种最深邃的境界，只有通过贝多芬的声音构造，才第一次而且永恒地显现出来并达到存在，我们由此才能够看（听）到并

^①陈越红. 弘扬时代的主旋律——论贝多芬音乐创作的历史启示. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版). 2000年01期

领悟如此这般的世界本质和人生况味。贝多芬自己也将“从痛苦走向欢乐”奉为人生哲学，他曾说：“我这些精神上无限而生命有限的人，就是为了痛苦和欢乐而生的。几乎可以这样说：最优秀的人物通过痛苦才得到欢乐。”可以说贝多芬的晚期作品在精神上已经达到了超凡脱俗的境界。

尼采说过，愈是音乐家的人，就愈是哲学家。^①若跳出音乐专业的窠臼，从德国古典文化的全局观点即从广义的哲学角度去看，贝多芬全集无疑也是一种哲学体系——用音符写成的音乐哲学体系。^②其实，贝多芬一生的目标也就是成为一个音乐哲学家，他一生都热爱康德，同康德哲学一拍即合，把康德和柏拉图视为自己的精神导师。他于1812年第一次与康德会晤，这时候贝多芬已经即将进入他的创作晚期了。他用千变万化的音响和旋律，在德国文化哲学的背景上，深刻地表述了人类灵魂的起伏和波动。他在从容体验伟大的宇宙，品味人生的甘与苦，他的精神已达到“上帝的王国”，也就是说，这部充满哲学理念的交响曲，表达了他对宇宙和上帝的崇敬，体现了他对世界的希望和博爱。贝多芬的钢琴奏鸣曲创作达到了音乐史上哲理性的高峰。^③

希腊哲人柏拉图认为：音响世界由于具有数学的性质，反映出宇宙万物的本体，所以音乐才成为一种最高的哲学。我国著名的音乐评论家赵鑫珊曾深刻地指出：哲学所遇到的普遍事实是人生的痛苦，但只有痛苦才能促进人去思考，去行动。用生命本身的生机去抗争生命

①赵鑫珊. 贝多芬之魂. 上海：上海三联书店. 1997年1月版

②赵鑫珊. 贝多芬的音乐创作与康德哲学. 文艺研究. 1983年第三期

③任怡. 试论三部曲性结构原则在贝多芬钢琴奏鸣曲中的运用和哲学意义. 江西教育学院学报. 2009年第5期.

的痛苦。贝多芬的音乐，便是这英勇抗争的记录和回音壁。通过描述内心的思想，剖析内心的灵魂，将中期的思想经验上升到哲学的高度。因此，我们看到的是乐谱中复杂、繁琐的节奏和声部，能听到大段的内省、深刻的内心独白，更能感受到贝多芬崇高、卓越的心灵。^①从真实的晚期贝多芬，我们已经极端地把作品“非表现地”放在远处；此后，以他们的结论，人们已经选择指出与意志不可抑制的个人元素一样多的，新的多声部的客体的结构。这作品的毁灭性特质不总是预示死亡地决定和恶魔的幽默，而是经常极度神秘，某种程度上能被思考，在一些有宁静的，几乎抒情音调的片段中。这无形体的精神不会从这强弱法的标志羞涩地退缩。^②

赵鑫珊说：“在本质上，贝多芬是音响诗人哲学家，是音乐艺术王国的普罗米修斯和西西弗斯……我想，哲学家就是通过他们的作品指给人们看一个独特的深层世界的人。在这种意义上，贝多芬、梵高、爱因斯坦等人都是哲学家，都是广义上的文化哲学家。”^③

贝多芬的一生都非常重视哲学思想，1812年，贝多芬在一封书信中指出：“继续努力吧，不要单从事艺术，还要渗透到它的最深的内容中去：它是值得我们去追求的。因为只有艺术同科学（贝多芬时代，“科学”一词常常是指广义的哲学）才能把人提高到神明的境界。”^④自1812年开始，贝多芬已经进入他的晚期了，他已经有这个意识，也在

① 闽敏. 贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的创作特征和演奏研究. 硕士论文学位. 重庆: 西南大学, 2006

② [德]阿多诺著, 王柯平译. 美学理论. 四川: 四川人民出版社, 1998年10月版.

③ 赵鑫珊. 贝多芬之魂. 上海: 上海三联书店, 1997年1月版

④ 赵鑫珊. 贝多芬音乐与德国古典哲学、文学和自然科学. 音乐艺术, 上海音乐学院学报, 1983年02期

努力地让他的音乐向哲学靠近。他是那样地崇拜康德，以致于只有通过康德的作品才能够得到音乐的启发，因为康德哲学那种探天索地地识人的精神渗进了贝多芬音乐创作，所以贝多芬的作品才在思想内容上获得了前所未有的广度和深度，贝多芬的伟大成就，就在于让他的旋律陈述德国古典哲学。所以，我们可以这样说，贝多芬晚期音乐的实质，是人类搏斗，向往和追求的心胸及其升华，是人类的激性和内心力量与时代精神撞击时发出的回声。在他的音乐中，德国古典哲学与德国古典文学都被赋予了生气，它的晚期奏鸣曲的本质就是音乐化的德国古典哲学与德国古典文学，美的东西不一定是哲学的，但是哲学的东西肯定是美的，贝多芬的音乐映照出了生命，世界和宇宙的意义。

3.2 从宗教的角度看——超凡脱俗

贝多芬生活在基督教国家，是基督教忠实的信徒，宗教的精神深深地浸润了他的心灵，已经内化为他的人生观与价值观，并通过他的言行、作品体现出来。贝多芬说：我比任何人都接近上帝。他的一生都与上帝、与基督教紧密联系在一起，他的宗教思想与行为已具备了基督教徒信、望、爱的普世性，并进一步把基督教精神中的人文主义的情怀表现在音乐创作中开来。贝多芬经常呼唤上帝，只有这样他才能战胜自己。上帝给他力量。他对于宇宙以及人类命运的终极关怀的情怀，实际上就是与他所生活的基督教文化环境密切相关。可以说是基督教文化中的人文关怀在贝多芬作品中得到了终极体现。他说：“你可不要做那种专为自己而活着的人，你要为他人而活着，为自己无幸

福可言，要在你的内心世界，在你的艺术中去寻找更多的幸福。”他的这番话也体现了他上帝般的博爱精神。特别是在他生命的最后时刻，他曾无数次在信中提到上帝，在给莫舍莱斯的一封信中写道：“我服从命运的安排，仅祈求上帝以神的旨意注定，只要我必须忍耐活着的死亡，无论它多可怕，谦恭地顺从上帝的旨意。”“倘若上帝使我恢复健康……但愿上帝使我早日再度康复。”^①贝多芬在离世前把所有生的希望都留在上帝身上。将病痛时期的写作，看成是上帝给予他的最大恩赐。贝多芬深厚的宗教情感还表现在他热爱宗教音乐家。巴赫，被贝多芬称为“大海”，帕勒斯特里那，则被贝多芬认为是神圣不可侵犯的。而在临去世的前一年，贝多芬称：“将来我一定要写出像我伟大的导师亨德尔那样的作品。”贝多芬对宗教音乐大师的推崇与在晚期作品中的深刻体现，更加使我感受到“神”的境界。罗曼·罗兰也曾经说过的：“提起贝多芬，不能不提上帝。”贝多芬将神明视为平等，视为他生命中的伴侣。杨燕迪教授所指的“天人合一”其实也将贝多芬的晚期纳入到了“神”的境界。

贝多芬晚期的作品有很强的宗教性特征。贝多芬创作宗教音乐的历史可以追溯到他的中期，《约瑟夫二世葬礼清唱剧》、《李奥波德二世加冕大典清唱剧》这两部作品就是贝多芬的中期宗教音乐。但是他生命的最后时段几乎都在创作宗教作品，宗教作品的形式远远超过了其他作品。他晚期的宗教音乐主要有《平静的海和幸福的航行》、《合唱幻想曲》、康塔塔《光荣的时刻》、《C大调弥撒》、《庄严

①德 贝多芬著，杨孝敏译 贝多芬书简 桂林 广西师范大学出版社，2002 年第一版

大弥撒》、《基督在橄榄山上》等等。贝多芬曾说：“我的目标是不尽在演唱者中，而且在聆听者中唤醒和永久地浇灌宗教的情感”。贝多芬对创作这些宗教作品的态度是极其认真、严谨并怀着一颗虔诚崇拜上帝，崇拜神明的感情来进行的。而且贝多芬还专门钻研了16世纪意大利作曲家帕勒斯特里纳和拉索斯的音乐作品，探究了17世纪到18世纪巴赫、亨德尔的宗教音乐，还有跟他同时代的前辈莫扎特的安魂曲，这些足以看出贝多芬对宗教音乐虔诚的态度。

奏鸣曲虽然不是宗教性最突出的，但是也带有一定的宗教色彩。贝多芬快到50岁时已经完全耳聋。他很少出门交际，性格变得更加孤独怪癖。可以说他已经完全生活在自己的世界中，他曾说：我比任何人都接近上帝。据说，他曾对一位批评家说，我的作品，不是为我而是为未来的一代而创作的。

在Op106的第三乐章，是一种心灵和命运的悲剧性对话，它在寻找宗教的安慰，悲哀的感情得到非常强烈的发展，早被认为是贝多芬天才创作中最为出色的慢乐章之一。^①宏大绵长的慢板乐章，是贝多芬晚年孤寂生活的写照，音乐使悲痛超越了尘世，贝多芬在音乐中与伸虔诚地交谈。（见谱例3-1）

^①郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究. 厦门：厦门大学出版社. 2003年11月版.

谱例 3-1

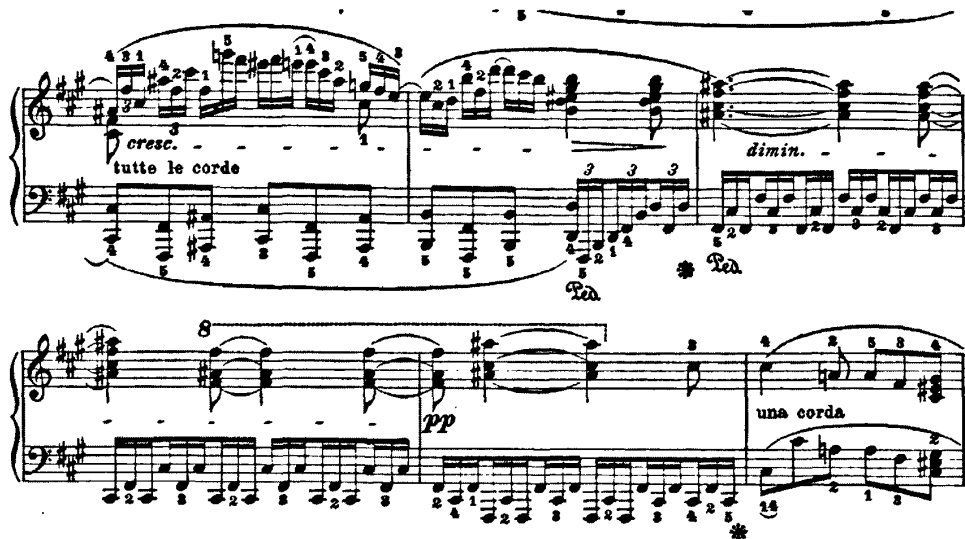
贝多芬在此稿中写到：“神圣的安谧——这是多么美妙，多么好！上帝在这里，你在这里歇息一下好伺候他”。开头的主题，左手的八度沉重而深沉，与右手的渐进的高声部形成一定的对比，音乐柔和而静谧。悲哀的情绪充斥着整个空间，让人陷入沉思。（见谱例 3-2）

谱例 3-2

左手持续地和旋转换单音的击键，似乎在敲击心房，右手密集的三十二分音符旋律气息流畅宽广，隐藏着深厚的情感，进入到一个飘

渺混沌的世界，仿佛贝多芬真的在与神进行对话。（见谱例 3-3、3-4）

谱例 3-3

谱例 3-4

乐曲最后，主要主题与副主题结合，以坚定的意志完成与神的对话，最后融入到永恒的静谧之中。兰兹说此乐章的特性：“这是容纳全世界苦恼的灵庙。”“对一切幸福被摧毁的无尽怨言。”鲁宾斯坦认为：这个 Adagio 是过去所有作品最伟大的之一，这儿找不到言语来表达它是何等的深刻。那盖尔指出：“这个乐章中表达了力量，这个深刻的道德力量不使自己陷入无法控制的钻心的悲哀，而是在与强大的凶恶因素斗争中得到锻炼，并在对自己的认识中寻求生存的安慰和勇气。”^①

①郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究. 厦门：厦门大学出版社. 2003 年 11 月版.

在整个的 Op106 中我们感受到教堂圣咏般的安慰，使人进入浑然忘我，超凡脱俗的精神境界，兰兹称这乐章为“全世界集体痛苦之墓”。表达了贝多芬对深刻的自省，他的苦恼超越了尘世，与神相通。

3.3 从社会学与作品的性格中看——宁静淡泊

音乐作为一种精神文化，他的发展离不开其所在的社会环境，可以说，社会环境可以影响作曲家的性格、情感、对社会的认知等等。贝多芬生活在 17、18 世纪，正是欧洲启蒙运动高涨的年代，一方面，西欧国家的资产阶级力量日益壮大，封建专制制度已经成为他们进一步发展的严重障碍。要结束旧的制度，资产阶级首先必须做好舆论准备。另一方面，自然科学突飞猛进的发展，大大解放了人们的思想，越来越多的人开始挣脱封建迷信的束缚，他们相信，人类可以征服自然，也可以推动人类社会自身的不断前进，于是，欧洲资产阶级发动的一场反封建的思想文化运动，这是继文艺复兴之后，欧洲发生的第二次思想解放运动。天赋人权，三权分立，自由、平等、民主和法制等。而法国大革命的爆发，使英属北美殖民地人民的民主和民族意识增强，为独立运动的爆发做了思想准备。到了贝多芬的晚期，欧洲的政治局势又在发生深刻而巨大的变化，与贝多芬受到的自身的内心煎熬与困惑相呼应，1812 年，拿破仑入侵俄国遭遇失败，拿破仑的王朝开始走向末路。法国大革命所代表的启蒙思想开始遭到怀疑乃至抵制。反对启蒙思想的保守思潮开始萌芽。对人性的根本看法与启蒙时代相比，色调开始趋于暗淡。

1814 年，庆祝反拿破仑战争胜利的维也纳会议后，欧洲各国的反动君主开始瓜分欧洲。人民群众拼死反抗得来的胜利果实又被封建势力篡夺，不仅如此，接下来封建主义的全面复辟又使人民重新陷入层

层危机中。奥地利首相对政治、经济、文化进行了反动政策，整个欧洲开始进行大规模的屠杀，一切反对者的活动都遭到了统治者最残酷的镇压。

在 19 世纪维也纳，白色恐怖猖獗一时，反动统治者镇压着进步人士，一切革命运动均被扼杀在摇篮中，人们的一切行为受到限制得不到自由，甚至最普通的交往也受到变相的监视。统治者的一切关于民族统一、人民自由和资产阶级宪法的诺言已不攻自破。而贝多芬仍然十分坚定自己的信念，他认为“五十年后到处都是共和国。”但是，政治上的黑暗的确在精神上给予一向追求平等、自由、博爱理想的贝多芬以重大的打击，使他一度对社会感到失望，就像贝多芬是崇拜歌德的，但是在当时的社会历史条件下，伟大的思想家歌德也不得不屈服，所以贝多芬评价歌德：歌德有时非常伟大，有时极为渺小：有时是叛逆的、受嘲笑的、鄙视世界的天才，有时则是谨小慎微、事事知足、胸襟狭隘的庸人。^①在贝多芬的眼里，他最崇拜的人——歌德，都战胜不了时代留下的烙印，而贝多芬却做到了，他永远鄙视那些资产阶级，永远傲视达官显贵，他从不因为自己卑贱的出身就刻意去巴结他们。甚至在音乐创作当中也突出体现出他的傲骨，他谱写的旋律可比惊涛骇浪，气壮山河，有十足的贝多芬“性格”。他曾对一位亲王对他的不屑非常愤怒，他说：“你成为亲王，只不过因为你的出身而已，而我却是靠自己的努力成功的。亲王有成千上万个，而我——贝多芬，却只有一个！”可见贝多芬对权贵的不屑一顾。音乐现象作为特定时期、特定环境下的音乐家群体共同缔造的结果，处在其中的作曲家的价值

①程温海. 论贝多芬的晚期. [J]人民音乐. 1963 第 4 期.

取向，不外乎由客观因素和主观因素两大方面所决定，并且，主观因素不可能脱离客观因素而独立存在，客观因素的作用常常又很容易被主观因素所遮掩，其二者的关系很难被剥离看待。贝多芬也不例外。^①他经历过的复杂的社会历史条件也在他晚期的创作中留下了特有的印迹。他的最后一首奏鸣曲 Op32 只有两个乐章，为此申德勒大惑不解，但是贝多芬只用一句“没有时间了”，就再没说什么。这首奏鸣曲有个突出的特点，便是浸透了一种哲人超脱的宁静意象。在贝多芬的先前作品中，人们是很难感受到这种宁静气氛的。这标志着作曲家已经进入了“知天命”之年。这种超脱的宁静意想，颇有愈合一颗受伤的心的功能，并使人的胸襟变得豁达大度。^②贝多芬曾介绍创作此乐曲的目的：“是为了使鲁道夫公爵的精神状态趋于安宁、平静。”我想，贝多芬也是为了使自己的晚年心境平和。

与 19 世纪早期的反启蒙思潮相对应的音乐艺术中，浪漫主义正在聚集力量，古典主义规整的理想即将面临瓦解。与古典主义讲求比例、平衡的大型结构思维不同，浪漫主义开始注重抒发个人情感，抒情旋律与色彩开始称为主流。韦伯、舒伯特等浪漫主义乐派的年轻人开始崭露头角。面对这样的局面，贝多芬有些无所适从，所以很长一段时间贝多芬都停止了创作。贝多芬说：“竭力为善，在自由甚于一切。”贝多芬的内心崇尚自由。这到了晚期更甚之。贝多芬自己说：“做一棵树也比一个人好。”因为一棵树尚且可以倾听大自然的声音，而他晚年的耳疾使得他完全进入了一个无声的世界，但是耳聋后的贝多芬远离人世的喧嚣和纷争，获得了心灵的纯净和安宁，使得这晚期五首没有

①王青. 贝多芬文化价值观研究. [D]西安: 西安音乐学院. 2007 年

②赵鑫珊. 贝多芬之魂. 上海: 上海三联书店. 1997 年 1 月版

早中期那样的”锐利”了，似乎沉稳了很多，虽然古典色彩仍然浓重，但有时候亦能出早期浪漫主义的色彩，也参杂着许多很“现代”的音列，让人匪夷所思。捷克作家昆德拉认为贝多芬晚期走上了一条没有人追随的路；没有弟子，没有从者，他那暮年自由的作品是一个奇迹，一座孤岛。总结前人的评价，我认为就是达到了一种：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”的悠远的精神境界。贝多芬晚期作品不能还仅仅根据自传这样的心理学方法解释，如晚年耳聋，阿多诺认为不应该以这样的一些事件为出发点来理解贝多芬晚期音乐风格，而应该从贝多芬向往绝对自由的精神的角度来理解，绝对自由的精神最终惟一面对的就是死亡，在阿多诺这里当然不仅仅是本雅明毁灭中救赎的死亡；晚期风格就是悲剧的终曲的风格。

在西方音乐史上，贝多芬是第一个可能也是最后一个通过音符展现集各种矛盾于一体，并对抗一切力量——包括外界的与心灵的音乐统治者，贝多芬说过：他的思想钢琴唯有通过钢琴才能表述出来。这句话正是表明了贝多芬只有通过钢琴（最重要的是钢琴奏鸣曲）才能找到自我。特别是在贝多芬的晚年，在他与疾病、贫困和社会上敌对势力搏斗的同时，他的音乐创作仍始终致力于完善和发展奏鸣曲式，并最终使它达到了极高的境界。只有在钢琴上，他才会感受到一股巨大的力量在推动着他前进。贝多芬晚期作品内容深奥，是他一生精神世界沉淀的精华，我记得杨燕迪说过，贝多芬晚期的作品的内涵一直到今天都没有人可以继承，因为他的作品大多是沉思的，虽然也很激昂，但是一直都是内心的挣扎。

第四章 贝多芬晚期奏鸣曲的启示

17~18 世纪,正是欧洲从封建社会向资本主义社会过渡的时期。随着欧洲资本主义经济的蓬勃发展,资本主义同封建制度的矛盾逐渐尖锐,反封建斗争此起彼伏。在这种形势下,先进人士勇敢站出来高举理想的旗帜,批判封建社会与政治制度,抨击神学教条,企图清扫传统和愚昧,幻想建立一个共和国。再则,随着近代科学技术和理论知识进步,特别是牛顿万有引力的发现,使人们意识到,自然科学应用到人类社会的历史和现状的研究中来同样是可行的。启蒙运动的思想家们,用无神论来反对上帝和宗教迷信,用知识、科学启迪民众的愚昧无知与传统偏见,打破旧习俗,进一步为资本主义的发展扫清各种障碍,为构建资本主义制度在思想上与理论上等各方面铺平道路。在这样一种外部环境下,贝多芬还创作出如此优秀的作品,让我们不得不相信:伟人是被痛苦磨练出来的。

很多人都认为贝多芬是古往今来最伟大的作曲家。无可否认,他的确是非常出名和受爱戴的。在 ZDF 主办的“100 位最伟大的德国人评选”中,德国观众通过手机短信,电话,互联网和邮寄等形式投票,贝多芬排名 12,在音乐家中只有巴赫比他靠前(排名第 6)。^①

贝多芬晚期的音乐总能给我们带来很多艺术上的启示与精神上的享受,他作品中的艺术特点影响了后来很多的音乐家的创作,他的自由,博爱,乐观,英雄性,超脱性……就像一盘盘精神粮食,时刻指

^① <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC> 路德维希·范·贝多芬自由的百科全书

引着我们前进的道路。贝多芬的创作特别是晚期作品，是一份最高质量的音乐答卷。通过对其晚期奏鸣曲的研究，发现音乐确乎可以独特的音响方式，显现世界的本质和人生的真谛。贝多芬的晚期创作证明，音乐和艺术不仅仅是生活的消遣和装饰，而且在最严肃的意义上，是一种回答人生命题和探索世界本源的途径和方式而达到一种精神上的至高境界。

4.1 坚定信念

贝多芬晚期的作品是在他完全耳聋后创作的。而这些作品，不仅艺术境界与精神内涵胜过他早中期的作品，在艺术的创新与发展方面也超越了以前的作品。耳朵作为音乐家的最重要器官，是音乐家创作和演出的主心骨。而上帝似乎和贝多芬开玩笑，让他失聪。但是，我们并没有看到贝多芬向命运屈服，而是更顽强的拼搏着。他晚期的创作集中体现了他那巨人般的性格，反映了那个时代的进步思想，它的革命英雄主义形象可以用“通过苦难—走向欢乐；通过斗争—获得胜利”加以概括。他的作品既壮丽宏伟又极朴实鲜明，它的音乐内容丰富，同时又易于为听众所理解和接受。贝多芬的音乐集中体现了他那个时代人民的痛苦和欢乐，斗争和胜利，因此它过去总是那样激励着人们，鼓舞着人们的斗志，即使在现在也使人们感到亲切和鼓舞。我们要学习他坚毅、镇定、永不止步的可贵精神。贝多芬的故事告诉我们，不管命运如何作弄，生活如何艰辛，我们都应该勇往直前，决不向命运低头！

4.2 勇于创新

贝多芬曾经说：“音乐是种无形的东西，目标是向认识的王国迈进……”。我们不知道认识究竟能给我们带来什么，被包裹的种子只有在潮湿、带电和温暖的土壤中才会发芽、思考和表现自己。音乐便是这种带电的土壤。在音乐中，我们的头脑可以思考，可以生活和感受一切。哲学则是头脑带电本质的结晶；哲学的目标是寻求基本原理的基础；头脑是需要借助于哲学才能达到崇高境界的；虽然头脑并不能超越产生它的东西，但是它在超越的过程中会得到幸福。所以，每种现实的艺术创造都是独立的，而且比艺术家本人更有力量，它通过艺术的表现回归神圣。艺术创造和艺术家也只有回归神圣，才能证明神圣的东西在人身上获得了调解……万物都带电，它刺激头脑去创造音乐，创造流动性的、不断往外涌现出来的东西。”贝多芬对音乐的认识非常深刻，在晚期，他已经不再局限于古典主义奏鸣曲的固有版式，而是不断地对奏鸣曲式进行创新，摆脱了奏鸣曲固有的三乐章的曲式结构，极大地扩展了奏鸣曲的篇幅，乐章中段落间的界限也趋向模糊，但是各乐章间的联系确更加紧密。音乐内容在各章节间相互衔接，互相辉映，速度变换也频繁复杂。还将奏鸣曲主副部主题主、属部之间的调性关系改变为三度关系。还使用大量的不协和和弦，不协和扩张的二度间的调性转移，与拿波里和弦等来加强音乐的色彩。贝多芬就是通过音乐让我们认识世界，让我感受到：人性所具有的丰富可能性，以及人在理想中能够达到的精神高度。贝多芬的勇于创新的精神作品是世界音乐史上的宝贵财富，是贝多芬为后世呈现的深刻的“艺术盛

宴”与“精神大餐”。

4.3 相信真理

贝多芬晚期五首奏鸣曲的主题就是：崇高的“神”的光辉。他富于哲理性、崇高的精神性、深刻的内省性不仅让自己抛开了一切痛苦与掩饰，还将人性中最善良的对真、善、美的渴望和对真理的追求展现在作品中，这些规模宏大，技术复杂的巅峰之作，对人类情感进行了复杂的探索。贝多芬告诉我们只有相信真理，才能战胜一切。

《贝多芬》(Beethoven)一书的作者康拉德·居斯特(Konrad Kuster)在该书的序言中写道：人们以不同的方式去了解贝多芬。在贝多芬的时代，他既有崇拜者，也有批评家，甚至还有不能理解他的音乐的人。对于年轻的一代人来说他是一个榜样，虽然这个榜样有时会起到震慑的作用，因为很难想象有人能在作曲方面与贝多芬比肩……。这种榜样，不但影响了音乐家，还影响了音乐爱好者。钢琴音乐之所以有今天的地位，贝多芬的功劳是非常大的，后世大多数浪漫主义时代甚至是现代的作曲家都以贝多芬为崇拜的偶像，曾经看过一副油画，画的是李斯特一边仰慕的看着贝多芬的雕像一边弹奏钢琴寻找灵感，后面有伯辽兹，帕格尼尼和罗西尼三位音乐家，还有雨果和乔治桑两位文学家。可以说没有贝多芬，也就没有接下来辉煌的以钢琴为主角的音乐时代。上海音乐学院杨燕迪评价贝多芬：“一个对世界、对人生、对艺术抱有坚定自信并取得全面成功的音乐家，随着暮年来临，重新开启自省之路，通过透彻的再次思索和体察，终于修炼成为一个洞悉世界、并达至涅槃的智慧哲人。如果说中期的贝多芬体现了“人定胜

天”的宏伟气概，则晚期的贝多芬就达至“天人合一”的悠远境界。在前者，“人”与“天”形成对峙，经过硝烟弥漫的抗争，“人”的一方最终胜出；在后者，“人”不再看重外在的胜负得失，而是与“天”求得和解，并最终与“天”达成一致，从而获得内心的宁静。为此，自 20 世纪以来，开始有越来越多人意识到，贝多芬的晚年创作是该作曲家最伟大的艺术结晶，其晚期风格是他最伟大的艺术创造。”^①

贝多芬在音乐语言上的特殊才能不仅有个人的努力，天生的因素，还有对前人精髓的继承。我们要感谢那些 17—18 世纪出现在欧洲大地上的巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、帕赫斯特里那等等等等的作曲家、伟大的音乐家们，是他们为贝多芬奠定了如此殷实的基础，才使得贝多芬的音乐语言能够储备如此大的能量。贝多芬的一生一共创作了 32 首奏鸣曲，这 32 首奏鸣曲是对巴洛克时期到维也纳古典主义时期的高度概括，丰富并且变幻莫测的短小动机，川流不息的美妙音符，层层叠叠的不协和音程及和弦，所有这些交错使用，向我们展示了一副副迷人的音乐画卷。他完善了奏鸣曲式的结构，将钢琴奏鸣曲从刻板的枷锁中解放了出来，发展并提高了钢琴的艺术表现力，他在力度上的大胆对比从 pppp 到 ffff……贝多芬晚期奏鸣曲之所以伟大是在于，他的艺术气质在他的钢琴奏鸣曲中得到升华。在奏鸣曲的演奏中，技术性与音乐性的完美结合，使得音乐内容和形式达到无比和谐，真正演绎出艺术的灵魂。

如果说这位全世界公认的最伟大的音乐家饱尝了生活的辛酸与痛

①赵鑫珊. 贝多芬之魂. 上海: 上海三联书店. 1997 年 1 月版

苦，不如说那就是对命运的一种最无情的嘲弄；如果说贝多芬不顾失聪的痛苦，以一种超人的毅力继续保证了作品的质量，那么这就是一种鼓舞人心的、近乎令人难以置信的功绩。但是事实比想象的还要出人意料：实际上贝多芬在完全失聪的岁月里，谱写出的乐章超出了他早期作品的水准。他在晚年的岁月里创作的作品是他一生中最伟大的杰作。

北京大学著名的德国文学研究专家在举行讲座时谈到贝多芬，他说：贝多芬是一位战士，他不像莫扎特那样温文尔雅，不像肖邦那样诗情画意，贝多芬的音乐充满了激越的情感，那是他对世俗的愤懑、对命运的抗争。贝多芬音乐是“美”和“力”的结合，他的音乐和一切高尚的音乐一样可以陶冶人的情操，净化人的心灵；可以远离浮躁，催人向上；可以给人以力量，去迎接生活中的各种挑战；可以使人在平凡的生活中领略到不平凡的生命真谛，发现一个崇高的精神世界，而且常听常新。^①

^①严宝瑜. 命运的抗击——谈贝多芬的创作、生活和他的时代演讲稿. 北京：北京大学排练厅. 2008年8月

结 语

贝多芬的晚年，是一段心灵与身体痛苦、情感痛苦、社会压迫作斗争的时期，虽然他遭受着种种折磨，但是他晚期的音乐创作却更加有深刻的哲理性、崇高的艺术感与坚韧不屈的精神境界。

曾经有很长一段时间，人们对于贝多芬的晚期作品的评价，一直存在争议。著名的俄罗斯音乐家柴可夫斯基曾经说过：“我喜欢他的中期，有时候也喜欢他的早期，但是我从根本上厌恶他的晚期……”而现在，贝多芬的晚期作品越来越受到人们的重视，我们在论文正文中也提到很多同样伟大的音乐家也肯定了贝多芬晚期奏鸣曲的艺术境界与精神境界。贝多芬晚期作品的内容深奥，及其难懂，但是时间是最好的见证，时间可以证明一切。现在，对于贝多芬晚期作品的辉煌成就已经毋庸置疑了。本文章通过对贝多芬晚期作品中的奏鸣曲进行研究，总结了他晚期五首奏鸣曲所达到的艺术特色与精神境界，加深了我们对贝多芬晚期作品的了解。

参考文献

① 期刊:

- [1] 杨燕迪. 再谈贝多芬作品 106 的速度问题——回应朱贤德先生的质疑[J]. 钢琴艺术. 2005 年第 12 期.
- [2] 赵鑫珊. 贝多芬的音乐创作与康德哲学[J]. 文艺研究, 1983 年第三期.
- [3] 任怡. 试论三部性结构原则在贝多芬钢琴奏鸣曲中的运用和哲学意义[J]. 江西教育学院学报, 2009, 5.
- [4] 程温海. 论贝多芬的晚期[J]. 人民音乐, 1963 第 4 期.
- [5] 杨燕迪. 琴声中的朝圣之旅——记陈宏宽钢琴独奏音乐会[J]. 音乐爱好者, 2005 年第 3 期.
- [6] 陈越红. 弘扬时代的主旋律——论贝多芬音乐创作的历史启示[J]. 《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》, 2000 年 01 期.
- [7] 赵桂珍. 贝多芬与他的 32 首钢琴奏鸣曲[J]. 忻州师范大学学报. 2004 年 6 月第 20 卷第 3 期.
- [8] 付晓东. 贝多芬钢琴奏鸣曲的启示[J]. 新疆师范大学学报. 2004 年 9 月第 25 卷第 3 期.
- [9] 彭鹏. 贝多芬晚年的五大钢琴奏鸣曲[J]. 艺苑音乐版季刊, 1996 年第 4 期, P28.
- [10] 周炜娟. 论《贝多芬第二十九钢琴奏鸣曲》(Op. 106) 中的三度运用[J]. 钢琴艺术. 2007 年第 11 期.

② 文献图书:

- [1] 周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004 年版.
- [2] 人文素养读本编委会. 维也纳永远的灵魂[M]. 太原: 北岳文艺出版社, 2004 年版, P9.
- [3] 罗曼罗兰著, 傅雷译. 贝多芬传[M]. 北京: 中国友谊出版公司, 第一版.
- [4] 昆德拉著, 董强译. 米兰·昆德拉作品系列——帷幕[M]. 上海: 上海译文出版社, 2006, 6.
- [5] 秦子超 白楠编著. 音乐家传记丛书——伟大的音乐之神贝多芬[M]. 北京: 新世界出版社, 1998, 7.

[6] [德]阿多诺著,王柯平译.美学理论[M].四川:四川人民出版社,1998年10月版.

[7]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门:厦门大学出版社,2003,11.

[8] [德]贝多芬著,杨孝敏译.贝多芬书简[M].桂林:广西师范大学出版社,2002年第一版,p513.

[9]克劳德·帕利斯卡,西方音乐史[M],北京:人民音乐出版社,1996年,P567.

[10]林逸聪.音乐圣经上卷[M].北京:华夏出版社,1999年1月版,P192.

[11] 赵鑫珊.贝多芬之魂[M].上海:上海三联书店,1997年1月,P3.

[12] 赵鑫珊.贝多芬音乐与德国古典哲学、文学和自然科学传统[M].音乐艺术-上海音乐学院学报,1983年02期.

[13]林逸聪.音乐圣经上卷[M].北京:华夏出版,1999年1月版,P192.

[14]于润洋主编.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001年5月.

③学位论文:

[1] 闽敏.贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的创作特征和演奏研究[D].硕士论文学位.重庆:西南大学.2006.

[2] 王青.贝多芬文化价值观研究[D].硕士论文学位.西安:西安音乐学院,2007年.

④其他:

[1]严宝瑜.命运的抗击——谈贝多芬的创作、生活和他的时代演讲稿.北京:北京大学排练厅.2008年8月.

[2]<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC> 路德维希·范·贝多芬自由的百科全书.

[3] B. Cooper (1997):Beethoven: Miscellaneous piano and organ works, dg 公司.贝多芬作品全集钢琴作品卷内小册子[M].1997.

致谢

在湖南师范大学七年的本科及研究生阶段的学习生涯中，我有幸成为胡千红老师的学生，七年的学习中，胡老师在我的理论学习、论文写作、演奏技能训练及为人处事各方面都给予了悉心指导。同时，胡老师渊博的学识、严谨的治学作风和踏实的工作精神也潜移默化地影响了我，无时无刻不在激励着我不断前进。在此，我向胡老师致以我最衷心的感谢！

另外，在湖南师范大学的学习期间，我还得到了许多老师的殷切关怀和同学们的热心帮助，在此一并表示感谢！更感谢湖南师范大学对我的培养！