

中图分类号: J624.1

密级: 公开

UDC: 700

学校代码: 10094

河北师范大学

硕士学位论文

(学历硕士)

最后的幻想

——贝多芬三首钢琴奏鸣曲创作及演奏诠释

Final Fantasy

----- Beethoven's three piano sonatas creation and
performance interpretation

研究生姓名: 范凌悦

指导教师: 裴建伟 教授

学科专业: 音乐学

研究方向: 钢琴演奏与教学研究

论文开题日期: 2013年04月25日



学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《最后的幻想——贝多芬三首钢琴奏鸣曲创作及演奏诠释》是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）： 指导教师确认（签名）：

2014 年 5 月 21 日

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将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、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）： 指导教师（签名）：

2014 年 5 月 21 日

年 月 日

摘 要

路德维希·凡·贝多芬是一位伟大的艺术家，他为大众创造了一个丰富的音乐世界。在贝多芬一生的创作中，音乐作品涉猎极广，其中钢琴奏鸣曲被人们称为“新约全书”。贝多芬的钢琴奏鸣曲是他人生经历的重要体现，尤其到了晚期所创作的奏鸣曲作品，更是达到了极高的艺术造诣。在贝多芬晚期创作的三首钢琴奏鸣曲中，音乐织体无不充满了美好的幻想色彩。这些作品的创作手法也更加自由，和声从功能性的使用转为色彩性的使用，音乐也增加了复调和变奏的表现形式，形成了丰富的艺术特色。

幻想是浪漫主义时期的音乐特色，是为了满足创作者内心音响而进行的一种夸张的音乐创作手法。贝多芬处于音乐创作“平衡与理智”的古典时期，任何夸张和自由的表达都是被禁止的。从其钢琴奏鸣曲创作内涵来看，这一时期的作品所表达出的思想，受到了其内在心理和外部环境的双重影响，音乐呈现出不同于早中期作品的幻想性和抒情性，这种自我感情的表达使音乐具有浪漫主义倾向。

那么，贝多芬在生命的最后阶段是源于何种原因创作了这种类型的音乐作品？在不同时期他的钢琴作品又是怎样将独特的幻想性呈现出来的？带着这些疑问，笔者查询了大量的文献资料——发现幻想色彩是构成其最后创作的三首奏鸣曲的核心要素，这是一个被掩藏的却极为重要的创作元素。显然，贝多芬晚期创作的最后三首钢琴奏鸣曲的音乐幻想性具有很高的研究价值，这不仅可以丰富的诠释贝多芬晚期带有幻想性的音乐作品，还可以探寻到贝多芬晚年的内心世界，从而对其钢琴作品创作有更深刻的理解。

在众多的学术研究中，对贝多芬早中期作品和创作特点的论述相对较多，对贝多芬音乐幻想性的研究和相应的演奏指导却相对较少。本文将从贝多芬钢琴奏鸣曲的音乐幻想性入手，运用作品分析、音乐美学、案例比较法等研究方法，对贝多芬晚期创作的三首钢琴奏鸣曲进行音乐分析，整合贝多芬音乐幻想性的成因和影响，并对具有幻想性元素的钢琴作品进行演奏提示。力图在众多的学术探索中，以“幻想性”为主题开辟关于贝多芬奏鸣曲创作的研究新视角。

关键字：贝多芬； 幻想； 钢琴； 奏鸣曲

Abstract

Where • Ludwig Beethoven was a great artist, he has created a rich world of music for the public. In the creation of Beethoven's life, musical dabbled very wide, including piano sonata known as the "New Testament." Some people say, Beethoven's Piano Sonata is an important manifestation of his life experiences, especially to the works of the late sonatas, but reached a high artistic attainments. In the last three piano sonatas Beethoven created, the music is full of texture in all good fantasy colors. These works are more creative approach freedom, harmony converted from the functional use of the use of color, music also increases the manifestation of complex harmonic variations, forming a rich artistic characteristics.

Fantasy is characteristic of the Romantic period music, music is an exaggerated way in order to meet the creator of sound mind and carried out. Beethoven's music is "balanced and sensible," the classical period, any exaggerated expression and freedom are prohibited. Piano Sonata from creative connotations, the works of this period the idea of showing, by the double impact of its inherent psychological and external environment, the music is different from the fantasy and showing early and mid lyrical works of this self-affection expression to make music with romantic tendencies.

We must ask what the reason Beethoven created from this type of music in the final stages of life? In the classical period of his piano works and is a unique fantasy tend to come out? With this problem, I check a lot of literature, fantasy colors are found in the last three sonatas constitute its core elements, it was a hidden but very important message. Among the many academic studies on the early and middle Beethoven works and creative discussion of the characteristics of a relatively large, relatively few of Beethoven's musical fantasy of research and the corresponding performance guidance. By my analysis, the creation of the last three Beethoven piano sonatas musical fantasy has high research value, which can not only rich with fantasy interpretation of Beethoven's late works of Beethoven's later years can also explore the inner world, so his piano works have a deeper understanding of creation.

This article from the Beethoven piano sonatas musical fantasy start, the use of work analysis, music aesthetics, case studies, such as comparative law approach, the three piano sonatas of Beethoven's late music creation were analyzed, integrated music of Beethoven and the causes of fantasy influence, and with piano works of fantasy elements were playing tips. Trying in many academic exploration, with "fantasy" theme opens a new perspective on Beethoven sonata study creation.

Keywords: Beethoven; fantasy; ate; Piano; Sonata

目 录

中文摘要.....	III
Abstract.....	IV
绪 论.....	1
一、选题背景.....	1
二、研究意义.....	2
三、研究综述.....	2
(一) 国内研究现状.....	2
(二) 国外研究现状.....	3
四、研究方法及内容.....	4
第一章 贝多芬音乐创作中的幻想因素.....	5
第一节 “幻想”名词鉴定.....	5
第二节 音乐中的幻想元素.....	5
第三节 贝多芬音乐幻想性的成因.....	6
一、内因.....	6
二、外因.....	7
第四节 贝多芬作品中的幻想.....	7
第五节 不同时期奏鸣曲的幻想性比较.....	8
第六节 幻想性对浪漫派音乐的影响.....	9
第二章 曲目 Op109、Op110、Op111 作品分析.....	11
第一节 第三十首作品 (op109).....	11
一、全曲创作特征.....	11
二、第一乐章的幻想性体现.....	12
第二节 第三十一首 (op110).....	14
一、全曲创作特征.....	14
二、第一乐章的幻想性体现.....	15
第三节 第三十二首 (op111).....	17
一、全曲创作特征.....	17

二、 第二乐章的幻想性体现.....	18
第三章 贝多芬最后三首奏鸣曲幻想性演奏诠释.....	22
第一节 力度的分析.....	22
第二节 音色的处理.....	23
第三节 速度的自由.....	24
第四节 踏板的运用.....	26
结 论.....	28
参考文献.....	29
致 谢.....	32

绪 论

一、选题背景

路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven）^①是一位出身平凡，却为人类留下了无价音乐财富的伟大音乐家。众所周知，贝多芬的音乐拥有着神奇的魔力，充满了无可比拟的力量，他的钢琴作品散发着丰富的艺术魅力。贝多芬晚期最后创作的三首奏鸣曲是他晚年音乐作品的沉淀和升华，是他富有精神内涵音乐语言的高度体现。细腻的力度变化、柔情的音色转变、色彩性的和声、织体复杂多变、音乐内涵深刻、材料的对比冲突、自由的节奏处理、缩减的曲式结构和随意的自我表达，是贝多芬晚期创作钢琴奏鸣曲的主要艺术特征。^[1]显然，这些特殊的创作形式，都与他早、中期的钢琴作品创作存在很大的异同。尤其是晚期创作的奏鸣曲，挑战了古典时期的理智和规整，突破了海顿的古典传统奏鸣曲结构和莫扎特含蓄的精神内涵的束缚，最终使音乐呈现出了自由性和幻想性。

从利用音乐唤醒人民沉睡的灵魂，到通过美好的幻想来回忆和总结自己的一生，这位伟大的音乐巨人，最终将古典钢琴音乐推向了绚烂，同时又敲开了浪漫主义钢琴创作的艺术之门。他所创作的 32 首钢琴奏鸣曲亦被称为“新约全书”，这也是他进行音乐创作心路历程的真实写照。从贝多芬早期创作呈现的英雄性到晚期表达的幻想性，他的音乐创作经历了一个蜕变的过程。^[2]

幻想，来自于人的本心，是一种虚无的想象。幻想是对现实生活的一种体现，是人们心中的一份美好向往，同时是人们珍贵的精神财富。事实上，每个人都会产生幻想。幻想是人类精神的减压剂，是人们精神世界的必需品。在幻想中，人们凭借自己广阔的思维，想象出一些虚幻的事物，以此来满足人们头脑中对物质和精神的需求。

在音乐创作中，幻想是作曲家常用的创作手法。通过幻想，作曲家可以表达自己对现实的认识和内心的向往。在贝多芬的钢琴音乐创作中，现实的痛苦加剧了他幻想的能力。尤其是在他的晚年时代，饱受贫寒与病痛双重折磨。贝多芬在无声的世界里，经受内心的煎熬，他只能依靠音乐来表述自我，也把自己完全的

^① 路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770—1827）德国作曲家、钢琴家、指挥家，维也纳古典乐派代表人物之一。被尊称为乐圣。

寄托在音乐的幻想之中。他幻想世界和平、幻想自由、幻想温暖、幻想关爱，他把自己美好的愿望寄托于音乐，在跳动的音符中，将自己的情感化作乐谱，将自己的幻想情节表现的淋漓尽致。可以看出，其最后创作的奏鸣曲中丰富的幻想性，成为对其晚期钢琴作品创作研究的重要因素。

二、研究意义

本课题的研究意图主要集中在对贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中幻想性的研究，将很少有人关注的幻想性音乐作为主要研究对象，结合谱例将作品中蕴含的幻想因素清晰的展现在大家面前，并从中得到一些幻想性的演奏启发。笔者试图通过作品分析、成因分析进行比较，展示贝多芬晚期幻想性音乐的价值，并呈现贝多芬晚期音乐的一个新的演奏视角。

本课题的研究意义在于：首先，通过课题研究可以对贝多芬的音乐幻想性做一个清晰的认识和比较；其次，将贝多芬晚期最后创作的三首钢琴奏鸣曲进行音乐分析，并通过具体乐章的举例，呈现出贝多芬音乐幻想性的特色；^[3]最后，结合幻想性成因，对贝多芬晚期钢琴奏鸣曲带有幻想性的作品进行演奏提示，力求对贝多芬晚期幻想性音乐有一个合理的技术指导和感情分析。作为古典主义时期的具有代表性的作曲家贝多芬，他晚期的音乐表现形式和幻想性的音乐内容具有一定的研究价值。这些理论观点对贝多芬晚期作品的演奏技巧和情感诠释具有一定的实践意义。

三、研究综述

纵观贝多芬的一生，短短五十七年，却创作了一百多部优秀的音乐作品。我们为他的音乐奉献精神而感叹，更为他的音乐才华而深深折服。贝多芬晚期的音乐幻想性是众多研究中的新角度，音乐的幻想性与他本人晚年的愿望和终身的理想紧密相连，这种思想充分的体现在其晚期音乐作品的艺术特点中。本课题的研究对我们深入贝多芬的内心，挖掘贝多芬的内心世界和音乐创作需求有很大的帮助。事实上，针对贝多芬音乐创作的讨论，在学术界从来都是一个备受关注的课题。从现有的研究文献来看，研究贝多芬的专著和论文成果颇丰，但是相关本课题对于贝多芬晚期最后创作的三首奏鸣曲的幻想性研究尚属于空白。在众多的研究资料中，大多数的论著集中在对贝多芬早中期的音乐作品的讨论。

（一）国内研究现状

就国内而言，研究贝多芬钢琴奏鸣曲的论著、期刊和论文如下：

论著方面，郑兴三著的《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》，本书对贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲做了系统的分析，每首作品从背景到曲式分析再到每个乐章的演奏注释都做了详细的阐述，其中也谈到晚期作品中复杂的感性和深刻的哲理，这对演奏者快速了解三十二首钢琴奏鸣曲中的曲式和音乐感情，提供了帮助；赵晓生著的《钢琴经典导读》，对贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲做了系统分析，作者主要从音乐材料、调性、和声等方面，对每一首奏鸣曲的音乐特点做了详细阐述，为演奏者提供了很好的理论演奏基础。

期刊方面，朱雅芬在《钢琴艺术》一文中，分别以《贝多芬的钢琴奏鸣曲上》、《贝多芬的钢琴奏鸣曲中》和《贝多芬的钢琴奏鸣曲下》三篇文章进行连载，文章分别论述了贝多芬早中晚三个时期的时代背景、创作手法和精神内涵，并对每一首钢琴奏鸣曲进行了作品分析。三篇文章清晰的展现了早、中、晚三个时期不同的创作理念和音乐特点，为演奏三个时期的作品所需要的不同情绪和情感，提供了很大的理论帮助。

硕士论文方面，湖南师范大学刘碧贞的硕士论文《从作曲技法角度看贝多芬钢琴奏鸣曲中的浪漫因素》，文章从作品的旋律特征、调性布局、力度和音色中寻找贝多芬的浪漫因素，旨在挖掘贝多芬作品的精神内涵并更好的诠释贝多芬的音乐作品；东北师范大学张宏云的硕士论文《贝多芬钢琴奏鸣曲 op. 110 的音乐与演奏分析》，通过对作品 op. 110 的具体演奏分析，探讨贝多芬晚期的创作手法和晚期音乐风格的转变；西南大学郑瑜的硕士学位论文《贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲演奏技法刍议》，则从贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲风格的成因作为切入点，探寻晚期奏鸣曲的演奏技法，结合贝多芬晚期的创作特点，对晚期五首钢琴奏鸣曲的演奏技术进行把握。

（二） 国外研究现状

国外研究贝多芬的论著更为丰富和广泛，其中广为人知的是由法国著名作家罗曼·罗兰（Roman Rolland）^①编写，国内著名翻译家、文艺评论家傅雷译的《贝多芬传》，本书并未对贝多芬的作品进行详细论述，而是通过贝多芬的书信和遗嘱，体现贝多芬的伟大精神。作者不仅将贝多芬的内心世界展现在众人面前，更

^① 罗曼·罗兰（ROMAN ROLLAND），法国思想家、文学家、批判现实主义作家、小说家、传记文学家、音乐评论家和社会活动家。

是带给人们精神上的无限鼓舞；奥地利作曲家卡尔·车尔尼编写，张奕明译的《贝多芬钢琴奏鸣曲的正确演示》，通过作者的回忆录展现了作者跟随贝多芬学习的过程，并通过自己对音乐的理解，对贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲做了最为合理的阐述；《贝多芬论》是一本关于贝多芬的外文合集，由唯民编、陈洪等人译，书中集合了美国、英国、德国、法国和苏联等国家的文章，凝结了世界著名作家、钢琴家、思想家对贝多芬的评论和见解，内容宽泛且具有深度，为后人研究贝多芬的音乐提供了更广阔的视野。

综上所述，目前国内外对于贝多芬钢琴奏鸣曲的研究大都体现在创作背景、曲式和声、早中晚期的音乐作品分析几个方面。而对于贝多芬晚期音乐，尤其是晚期最后创作的三首钢琴奏鸣曲的幻想性因素研究相对较少。贝多芬晚期的音乐创作处于古典时期与浪漫时期相交替的阶段，音乐风格与创作手法都与早中期有很大的不同，作品体现了深刻的精神内涵。^[4]因为，演奏贝多芬最后创作的三首钢琴奏鸣曲，从内心情感到演奏技法都有很大难度。所以，对贝多芬最后的三首奏鸣曲幻想性成因和演奏技法的分析是十分必然的。以上对国内外研究现状的分析，为本课题的开展提供了一定的研究指导，有丰富的参考价值。

四、研究方法及内容

本课题主要采用了理论阐述、作品分析、对比阐述研究等科研方法，力图对贝多芬晚期创作的钢琴奏鸣曲的幻想性音乐特点进行深入、合理的研究。

首先，从理论角度出发，结合钢琴音乐史学、音乐美学等相关学科，并参考相应的文献和人物自传，对钢琴作品创作中的幻想性因素及贝多芬式的幻想给予合理的解释和定义，找出形成贝多芬晚期出现大量幻想性音乐的根源，并试图将对贝多芬早、中、晚三个时期的幻想性音乐加以比较，论述贝多芬的音乐幻想性对浪漫时期音乐创作的影响。

其次，从作品内部出发，将梳理贝多芬晚期钢琴奏鸣曲艺术特征，挖掘其幻想性音乐元素的内涵，结合三首作品对其部分乐章幻想性音乐元素进行举例分析，完美呈现幻想性音乐的特点。通过具体谱例来感受晚期贝多芬想要表达的内心世界。

最后，通过上述的理论和作品研究，对如何演奏贝多芬钢琴奏鸣曲的幻想性音乐给予准确定位，分别从力度、音色、速度和踏板等方面进行全方位的探讨。

第一章 贝多芬音乐创作中的幻想因素

第一节 “幻想”名词鉴定

“不经过斗争得来的安逸是易逝的，不经过理性的幻想是轻浮的，懒惰和勤劳而获的憧憬是致命的，美好的幻想要有坚韧的性格和实力做后盾，这样的幻想才算美好，才能永恒。这是我的生活信念。”——这段话是对贝多芬在音乐创作中丰富的幻想性应用最贴切的写照^①。

从字典上查看“幻想”一词，其定义为：“违背客观规律的，不可实现的一种想象”。同义词是“空想”，反义词是“现实”。我们从不同角度来诠释幻想，在不同的层面，其展现了不同的内涵。从文学创作角度上来讲，幻想是用超现实的手法来塑造人物和事物；从童话故事来看，幻想是童话的根基，没有幻想就没有童话；从艺术角度上看，艺术家通过幻想虚构出某个形象或场景，借以反应现实生活；从百姓大众上讲，幻想就是脱离实际痛苦和挫折的一种方式，把自己放入想入非非的世界中，以此获得心灵上的满足和安慰；而从音乐角度上来讲，具有幻想性的音乐带有浪漫主义色彩，通过柔美、梦幻的音响效果体现作曲家心中的美好向往。

第二节 音乐中的幻想元素

对于作曲家来说，幻想性因素在音乐中的融入，可以表达作曲家的人生理想，在幻想的音乐思想中追求自己理想中的生活。这种充满温情，又能打动人心的幻想音乐，是作曲家对现实残酷的精神补偿，也是人类逃离苦难所需的慰藉。在钢琴音乐作品的创作中，幻想可以引领大众体验一种自由向往的精神生活。音乐中的幻想因素，它不仅体现了作曲家最质朴的现实生活，还是作曲家信念、情操的艺术再现。^[5]音乐自由的速度、清亮的音色、柔和的力度、多变的和声色彩都可以把听众带入梦幻般的世界，并通过这种音响效果净化人们的心灵，填补现实生活中人类的痛苦和空虚。

作曲家为了能够自由的发挥想象力，16世纪在意大利产生了幻想曲这种体裁，这种不受传统曲式限制的器乐体裁立刻受到了作曲家们的追捧。在巴洛克时

^① 傅敏著. 傅雷谈音乐[M].北京: 当代世界出版社, 2005.

期幻想曲就是即兴音乐的表现，利用主调与复调相交替的形式进行音乐创作。这种即兴的演奏随着继承和发展，一直影响到古典时期的贝多芬。在1809年贝多芬写下的《幻想曲》op77中，在自己晚期钢琴奏鸣曲中大量运用幻想因素，而真正形成贝多芬晚期钢琴奏鸣曲幻想性的原因，也与其受内在心灵和外在社会的双重影响而不无干系。

第三节 贝多芬音乐幻想性的成因

音乐创作的思想，与作曲家的生活体验和所处的时代背景存在紧密的联系。贝多芬晚期的奏鸣曲所呈现出的幻想性色彩，与其个人愿望和社会因素渊源颇深。其最后三首奏鸣曲积极的幻想提高了他追求理想的动力，也反映了他理想生活的形态和对往事的美好回忆。社会环境的动荡更是加剧了贝多芬音乐幻想性的形成。^[6]内在和外在的压力导致了晚年贝多芬通过音乐幻想来获得内心的安慰和憧憬，这些思想也深刻的体现在了其钢琴音乐作品的创作中。

一、内因

（一）、生理疾病

贝多芬的生理疾病指的是晚年的贝多芬耳朵失聪，无法感知外界的声音。这对于一个热爱创作的音乐家来说，无疑是灾难性的打击。在贝多芬晚期的作品中，音乐如此安静和自省，除了对自己的一生做以理性的总结外，完全的耳聋也使他内心趋于平静。晚年的贝多芬，身体状况每况愈下，耳朵虽已听不到声音，但是内心流淌的音符始终隆隆作响。他通过自己内心丰富的想象，编织着心中动人的旋律，在完全失聪的状态下，依然创作出了一部又一部的伟大巨作。

贝多芬的磨难，并不仅仅源于疾病，加之爱情、亲情的缺失，造就了贝多芬坚强的内心，也成就了他音乐幻想的空间。就如傅雷对傅聪说过的一句话：“你永远不要害怕孤独，因为只有你孤独了，你才会去创造、去体会，去寻找更多心灵上的朋友，这才是最有价值的”，所以苦难也并非一无是处，只是我们需要将困难的经验转变为人生的财富。^[7]

贝多芬从早期音乐创作开始，耳疾就一直困扰着他，直到晚年完全耳聋时，其对幻想性音乐的迫切需求也达到了一个巅峰的状态。虽然贝多芬晚期的曲目数量相对于早中期要少，但是从曲式结构和音乐构思上都发生了很大的变化。在贝多芬安静的世界里，音乐的哲理性、自我性则愈加突出，贝多芬对爱情、亲情、

理想以及一切美好的生活和回忆，都是通过幻想和想象谱写出来的。在贝多芬写完“海利根施塔特遗嘱”，并决定不再轻生以后，他似乎明白了自己的使命，他要用音乐拯救人类孤独和恐惧的灵魂，这是上帝派给他的任务。而他的音乐也不会被外界因素所击倒。因而，越是到了他的创作晚期，他的音乐越发体现出丰富的幻想性。幻想成为他精神世界的最好表达。

（二）、内心

贝多芬的晚期音乐形式，完全从属于内心对音乐的需求。他的晚期幻想性来自于灵魂深处。贝多芬的幻想是理性和积极的，他在臆想中用音符构建了一个自己想要的内心空间，同时也发挥了音乐在幻想情境中的特殊效果。他通过幻想告诉人们和平和自由就在不远处，给予希望才是促使人类进步的精神力量和动力。^[8]显然，在晚年，贝多芬享受着幻想，并陶醉于幻想之中。这种梦幻的诗意可以使贝多芬走出现实的阴霾。他在无限的想象中追求着自己生命的快乐和自我价值的体现，当贝多芬需要表达自我的情绪的时候，传统的奏鸣曲式就再也束缚不住贝多芬了，内心的创作灵感由此爆发。

二、外因

贝多芬一直处于一个“破”和“立”相冲突的年代^①。在这个年代贝多芬无时无刻的不在经历着苦难和痛苦，他顽强的在这种环境下生存，毅力成就了他的伟大，同时也磨练了他坚韧的性格，使他的音乐也呈现出英雄性和斗争性。时代变迁带来的进步思想也为贝多芬提供了想象的空间，他晚期的很多创作灵感都是来自于欧洲的思想启蒙运动和法国的一些进步思想。这些启蒙运动和进步思想唤起了他强烈的时代感和使命感，促使他完成了一部又一部的巨作。贝多芬音乐中体现的信念同样也是法国大革命自由、博爱的信念。^[9]在贝多芬充满幻想的音乐中，人们终会得到自由和解放，同时也创造了属于贝多芬自己的幻想性音乐。

第四节 贝多芬作品中的幻想

在贝多芬经历了内心的折磨和社会的动荡后，他迫切的需要在音乐中得到释放，寻求安慰，以求内心得到满足。贝多芬式的幻想是理性与感性的结合，是古典主义向浪漫主义过渡的体现，他的音乐中通过描写自己的内心感受来传递关于人生、理想的深刻内涵。贝多芬晚期的幻想性音乐是表达人生理想，追求自我精

^① [法]罗曼·罗兰著，傅雷译.贝多芬传[M].北京：华文出版社，2013，序

神的情感世界，在这个世界他高举着自由、和平的思想，宣扬着博爱、平等的人生哲理，欣赏者从他的音乐中得到心灵的净化，弥补现实生活中带来的遗憾和残酷。

在贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中，拍子使用的十分自由，既有拍号的对比，也有速度的对比。不协和和声的使用减弱了传统和声的功能性，增加了和声的色彩性，从而表现出了音乐的浪漫色彩。^[10]变奏曲和赋格的增多，体现晚期贝多芬的音乐创作更多的运用复调音乐，表达内心对美好事物的向往和深刻的自省。音乐中节奏的自由使用和拍号的频繁变换，体现了贝多芬内心丰富的乐思。事实上，我们知道这些创作手法在贝多芬早中期是很少见的，也使贝多芬晚期音乐带有了一定的浪漫主义倾向。但是，总的来说贝多芬晚期奏鸣曲的创作，也依然遵循着理性的古典结构，体现出贝多芬式的幻想是古典主义的理性与规整和浪漫主义的感性与自由的完美结合。

第五节 不同时期奏鸣曲的幻想性比较

贝多芬的幻想性音乐一直存在，只是三个时期的背景不同，幻想的内容也不尽相同。在贝多芬早期的钢琴奏鸣曲中，他继承了海顿的主题发展特点和莫扎特宽广丰满的旋律，曲式结构规整、和声进行平稳。在贝多芬的钢琴奏鸣曲中，早中晚期的幻想性音乐是呈现递增状态的。他厌恶过分的夸张和没有逻辑的想象，音乐直接简单，听众很容易联想到森林、河流等大自然中的美好画面。^[11]

创作早期，贝多芬充满幻想性的音乐体现了对美好爱情向往，作品 op. 27 的两首奏鸣曲已经被贝多芬自己冠名为近似幻想曲风格的乐曲。尤其是第二首家喻户晓的《月光》，虽然为《月光》提名的并不是贝多芬本人，但是音乐的确和题目很吻合，这首是贝多芬献给心仪之人的钢琴作品，爱情已深深印刻在了音乐当中。作品从第一乐章意外的从慢板开始，音乐抒情并极具幻想性。从这时开始，贝多芬已经开始有了自己的浪漫主义精神，并有意改变奏鸣曲曲式。但是早期的贝多芬还处在探索、学习和试验的时期，这个时期的作品曲式结构规整，和声清晰，音乐优雅且带有淡淡的忧虑。

创作中期是贝多芬音乐创作的重要时期。由于受到启蒙思想运动的影响，自由、博爱、斗争的主题成为了他音乐的创作核心。他坚定信念，走自己创新改革之路，并赋予奏鸣曲新的观念。贝多芬想通过音乐的力量来唤醒沉睡的人们，进

行斗争和反抗。^[12]这个时期贝多芬的音乐思想逐渐成熟，他的音乐服从于他内心所求，曲式结构更加自由，英雄性和斗争性也完全体现了出来。著名的乐曲有《暴风雨》、《黎明》、《热情》和《告别》等等，这些乐曲体现了贝多芬火山爆发一样的激情和热情，丰富的情感内容使原有的曲式结构无法容纳，他扩展了主部主题、连接部甚至是尾声。除此之外，他还将幻想风格、标题音乐、力度的夸张对比运用到中期的作品当中，使贝多芬中期的作品呈现出辉煌、庞大、多姿多彩的音乐风格。

晚期是贝多芬创作的低谷时期，也是幻想性音乐体现最多的时期，音乐安静、自省，具有深刻的思想内涵。贝多芬自己曾说，他觉得自己到了晚年才开始学一些东西^①，这体现了晚年的贝多芬在创作心理上也有所转变。晚期的钢琴奏鸣曲音乐安静、优美，较之早中期的作品少了激烈的斗争性，多了内心的淡然和自我的反省。^[13]音乐出现大量的复调写法、丰富的和声变化、细腻的音响效果和即兴的速度演奏，充分的展现出他幻想性、自我性和即兴性的创作特征。他独特的创造力已完全超越了钢琴音乐作品本身，达到了其音乐精神内涵的巅峰^②，对浪漫时期音乐产生了深刻的影响。

第六节 幻想性对浪漫派音乐的影响

贝多芬是在传统古典主义时期中成长起来的作曲家。贝多芬与海顿、莫扎特虽属于同一个年代，但受到的社会影响却各不相同。自从贝多芬受到启蒙思想和法国大革命的影响后，争取独立自由的脚步就从未停歇。通过对贝多芬晚期的幻想性音乐分析可以发现，音乐的自由性和自我性已经崭露头角，音乐已经从刻板的管束下解脱出来，^[14]自由的表达内心的痛苦和欢乐。他用音乐表达自己的一切，然而这是贝多芬用一生的坎坷和痛苦换来的，而正是这种音乐的自由性，历经百年却让更多的人，诸如舒伯特、肖邦、舒曼、李斯特、门德尔松、瓦格纳等，以及包括我们现代人都在享受着这无价的音乐财富。

在贝多芬幻想性音乐的继承上，有些人是看中他的原则，继续继承他古典时期的结构，而这种严谨结构是贝多芬在古典时期的精髓，喜爱这种结构的大师们，如门德尔松和勃拉姆斯等，在他们的作品中我们依然能感受到他们对古典时期的

^①傅敏著. 傅雷谈音乐[M].北京：当代世界出版社，2005，24.

^②朱雅芬. 贝多芬的钢琴奏鸣曲下[J].钢琴艺术，2002，12.

崇拜和对贝多芬敬仰。^[15]在门德尔松的很多音乐中，我们能清晰的感受到浪漫音乐与古典音乐的完美交融，既带有柔情的幻想也不缺乏结构的严谨和严肃的表情；有些作曲家则喜欢贝多芬的自由，继续完成贝多芬未完成的事业。如李斯特、舒曼和舒伯特等作曲家和演奏家。李斯特大胆的创新了交响曲，形成了具有深刻精神内涵的交响诗；舒曼学习了贝多芬表现音乐情绪的音乐语言，“即兴”和“幻想”成为了他代表作的音乐特色之一。也正是由于钢琴作品中自由的幻想性，使舒曼成为了“自由诗人”；舒伯特继承了贝多芬在即兴中的声乐语言，创作了大量的艺术歌曲，并要求自己去世后葬在贝多芬的墓旁，这个愿望也最终实现了；瓦格纳把贝多芬音乐中非常连贯的旋律融入到自己的音乐作品当中，最终创造了乐剧，使其独放光彩。

可以看出，贝多芬对浪漫派音乐的影响极其深远，他不仅总结了前人的音乐，更是让后人通过不断的努力，将浪漫派的音乐推向了巅峰。贝多芬播撒下的宝贵的音乐种子，让我们世世代代的音乐人尝到了香甜的果实。我们在琴键奔跑的旋律中，感知着贝多芬通过自己痛苦的一生而换来的音乐自由，感受着贝多芬晚期音乐作品中表达自我和浪漫幻想的音乐特征。他不仅把古典时期的音乐推向了前所未有的高度，同时也迎来了浪漫时期音乐的伟大曙光。不得不说，他是一位视野广阔且有预见性的伟大音乐家。^[16]

第二章 曲目 Op109、Op110、Op111 作品分析

贝多芬晚期最后创作的三首钢琴奏鸣曲,从内容到音乐材料,各个方面都环环紧扣,音乐关系也是层层递进,被人们形象的称为“三部曲”的长篇小说^①。可以说,贝多芬最后创作的三首奏鸣曲是其对人生、对音乐创作的总结和艺术的升华。这三首奏鸣曲,每一首都是具有幻想性音乐的典型作品,每一个乐句中都蕴含了丰富的幻想性因子。此刻的贝多芬,对音乐不再刻意描写客观景物和事物,而是思考回顾自己的一生,充满了深刻的自省和美好的希望。贝多芬通过幻想来展现他晚年对人生的感悟、对音乐的创作理念,向人类传递了美好的讯息。贝多芬晚期创作的钢琴奏鸣曲是如此贴合内心,通过幻想塑造了自己的理想世界和梦想天堂。^[17]因此,了解贝多芬晚期内心深处细腻乐思是非常有必要的,这可以从另一面更好的诠释一位别样的贝多芬,也能帮助我们更准确的把握他的作品。

第一节 第三十首作品 (op109)

一、全曲创作特征

第三十首奏鸣曲 (op109),全曲一共由三个乐章组成。其中一、二乐章的奏鸣曲式结构较之于前期作品更为短小,音乐情绪对比强烈。这首作品中第一乐章使用了不过分的快板,展现了创作者内心抒情的幻想。第二乐章则是内心的抗争,与第一乐章形成了鲜明的音乐对比。第三乐章是变奏曲式,六个变奏体现了贝多芬对主题的自由发挥和想象,也体现了全曲的精髓所在。

全曲三个乐章呈现出了新的结构。第一乐章快板,第二乐章急板,第三乐章慢板,并把慢板放在了最后一个乐章出现。这在贝多芬早中期的音乐作品中是很少出现的。^[18]可以说明,慢板在最后一个乐章出现,体现了贝多芬趋于沉思和平静的性格。另外,全曲和声的使用是功能性与色彩性相结合,流动的和弦外音,加剧了和声的色彩感,使音乐充满了丰富的幻想性和浪漫性;除此之外,织体多采用了此起彼伏的琶音,增加了音乐的流动感,奠定了音乐抒情性和幻想性的风格。

^① 赵晓生著. 钢琴经典导读[M].合肥:安徽文艺出版社,2013,95

二、第一乐章的幻想性体现

第三十首钢琴奏鸣曲第一乐章是极具幻想性的乐章，旋律温婉流畅，富有无穷的想象力。这首作品中，缩减的曲式结构，拍子节奏的自由变换，主副部主题的不对称乐段，分解琶音似的的织体和连绵不断的旋律流动等，都表现了音乐作品十足的幻想色彩，并体现着浪漫主义的音乐特点。

(一)、曲式结构

结构	呈示部		展开部	再现部		尾声
	主部主题	副部主题		主部主题	副部主题	
小节数	1-8	9-16	17-49	49-57	58-66	67-100
调性	E	B- [#] c- [#] g-B	B- [#] c- [#] g-B - [#] d-B	E	E	E

第一乐章由 100 个小节组成，曲式结构规整。缩减的曲式结构体现了贝多芬对奏鸣曲曲式结构的自由运用，调性在展开部中频繁的转换，也加剧了音乐的紧张感，同时也促使音乐快速进入了充满幻想和希望的再现部。

(二)、音乐分析

第一乐章是不过分的活泼并带有感情的柔板，2/4 拍子、E 大调、奏鸣曲式。

主部主题由连续的十六分音符组成，织体采用三部声部的分解音型，增强了音乐的流动性和抒情性。^[19]乐句是规整的“4+4”结构，运用大调调性，使音乐充满了光明和希望。和声平稳进行，但使用了经过的III和弦(弱化了和声功能性，同时增强了和声的色彩感)，让音乐具有甜美的幻想性和浪漫色彩。这是贝多芬对美好生活想象的开始。(见谱例 1)

谱例 1:



主部主题和副部主题分别采用 2/4 Vivace 和 3/4 Adagio, 速度和表情形成很大对比, 旋律采用下行模进发展手法, 增加了音乐的紧张气氛。副部主题是有表情的柔版, 与主部主题形成不对称的乐段。旋律的发展速度缓慢, 织体采用音程的模进, 以及连接句自由的琶音跑动, 使音乐具有宣叙性的风格特性, 这显然与早中期英雄性的音乐风格有了很大不同。^[19]

音乐织体上音型横向拉长增加了音乐的抒情气质, 同时带有一定的即兴性。可以看出, 在调性变化中, 从 B-c-g-B 进行变换, 加剧了音乐的紧张感, 与主部主题的幻想性音乐形成了鲜明的对比, 同时显露出贝多芬内心复杂的心情。这样的织体安排, 无疑增加了音乐的矛盾冲突, 展现了一定的浪漫气质和幻想特质。

(见谱例 2)

谱例 2:

Adagio espressivo.

cresc.

cresc.

从谱例可以看出，调性从 B[♯]c-[♯]g-B[♯]d-B 进行频繁转换，频繁的转调加剧了音乐的动荡不安，作品展开部的音乐具有很大的扩张性，织体依然采用了主要主题的音乐材料。这里充分体现了贝多芬的内心彷徨和矛盾冲突。

主部主题进入展开部后，从高八度音区再现，呈现了明亮的音色，表现了贝多芬晚年对明亮音色的渴望，从而更加赋予了音乐的流动性。作品进行到此刻，音乐重新给人们带来了美好和希望。^[20]

再现部中副部主题是在不断地变奏中进行。旋律在第 64 小节，双手齐奏六连音的下行，展示了音乐的无限自由性和对美好生活的无限向往。显然，三连音和六连音的使用，使音乐更加连贯自由，并增强了主副主题的对比，衬托了一种理性的美好幻想。（见谱例 3）

谱例 3:



The image shows two systems of musical notation for piano. The first system consists of two staves with a treble and bass clef. It features a complex melodic line with triplets and sixteenth notes, marked with 'dim.' and 'cresc.'. The second system also has two staves, with the upper staff marked 'p espressivo' and 'cresc.', and the lower staff marked 'Il. s.c.s.'. The notation includes various articulations and dynamic markings throughout.

第三十首第一乐章的突出特点是主副部主题的对比和融合。从谱例来看，音乐的尾声相对较长，贝多芬的用意是对第一乐章进行概括总结。这一段旋律中，使用了主部主题梦幻般的音乐材料，力度轻柔的在主和弦上结束，表现了贝多芬对过去美好生活的回忆和对未来的无限憧憬。

第一乐章的音乐把人们带到了一个如梦如幻的世界。主要主题规整浪漫，副主题自由且充实，整个乐章被巨大的精神情感串联起来，自由且统一，形成了有机的整体，主副部主题在音乐中对比变化具有浪漫主义音乐的特质。

第二节 第三十一首 (op110)

一、全曲创作特征

晚期贝多芬在音乐创作中多采赋格中的对位，交替、应答、倒影手法，音乐

更为复杂；速度也呈现出来变化多样的特征。第三十一首奏鸣曲（op110），是宁静与力量、现实与幻想共存的典范。乐曲由三个乐章组成，和声变化丰富，调性变换频繁。^[21]

如，第三乐章中的第1-6小节就有四次转调，从 $\flat B-\flat C-\flat a-E-\flat a$ 。这种频繁的转调也充分表现出贝多芬的内心感受。而第三乐章1-7小节就标注了7次表情，进行速度的调整与对比。“Adagio ma non troppo（从容的但不过分）—piu adagio（更慢）—Andante（行走着的）—Adagio（从容的）—Meno adagio（少慢写）—Adagio（从容的）—Adagio ma non troppo（从容但不过分）”。如此细腻的表情变化体现了贝多芬晚期音乐创作的特点。从中我们也不难发现贝多芬音乐中的幻想特性。

二、第一乐章的幻想性体现

第三十一首是与《第九交响曲》同时诞生的一首钢琴奏鸣曲，其音乐内涵更体现了深沉与柔情。

（一）、曲式结构

结构	呈示部						连接	展开部	再现部				尾声
	引子	主题	连接	副主题	第一结束主题	第二结束主题			主题	连接	副主题	第一、二结束主题再现	
小节数	1-4	5-12	12-19	20-28	28-34	34-38	39	40-55	56-69	70-75	76-86	87-105	105-116
调性	$\flat A$	$\flat A$	$\flat A-\flat B$	$\flat E$	$\flat E$	$\flat E$	f	$f-\flat D-\flat b-\flat A$	$\flat A$	E	$E-\flat A$	$\flat A$	$\flat A$

第一乐章，曲式结构有所扩充，调性基本保持平稳。

（二）、音乐分析

第一乐章是有表情的如歌的中板，3/4拍子、降A大调、奏鸣曲式。贝多芬选择的表情是可爱的、亲切的。引子是由带有附点的节奏组成，附点节奏的巧妙应用和短小的颤音增强了音乐的动态感，使音乐感受到浪漫活泼的气息，表现了

贝多芬活泼的情绪。(见谱例 4)

谱例 4:

Moderato cantabile molto espressivo. Composit im Decbr. 1821.
p con amabilità (conf)

主部主题带有很强的歌唱性，有圣咏般合唱的音响效果，使用的动机是全乐章的根源动机。其高声部的旋律是诗意般的幻想新形象，左手紧凑的十六分音符与右手柔和的旋律形成反差，体现了贝多芬宁静中蕴藏的伟大力量。(见谱例 5)

谱例 5:

cresc.

连接部的调性由 bA 过渡到 bE ，在第十九小节和声出现了频繁的转变： $IV_6 - ^b3 VII/V - I_4^6 - IV - ^{#5} I_6$ ，增加了音乐内在的不稳定性（见谱例 6）。左手八度和弦的半音下行，也为副部主题的下属和弦的出现做了铺垫。副部主题在大调上安静的出现，音色细腻、明亮，给人以希望。和声的多变体现晚期贝多芬的音乐创作已经接近浪漫时期的和声使用手法，动荡与希望的音乐交融体现了晚期贝多芬现实生活与美好幻想之间的反差。

谱例 6:

p molto lenta

展开部使用主部主题材料进行展开。半连音的伴奏织体增加了音乐的内在动力性和动荡感，调性在发展过程中发生了很大的变化： $f-b^bD-b^bA$ ，频繁远关系转调，形成音乐发展的不稳定性。

再现部在紧张的颤音过后，调性由 $b^bA-b^bD-E-b^bA$ ，并出现了等音转调，明亮的幻想主题终于再次出现，伴奏织体变成密集的三十二分音符，增加了音乐的抒情性和流动性。右手主调音乐依然显示出强大的生命力，这是在早中期音乐作品中很少见的。（见谱例 7）

谱例 7：

The image shows a musical score for two systems. The first system consists of two staves (treble and bass clef) with a treble clef key signature of two flats. The music features a dense texture of thirty-second notes in the right hand and a more rhythmic accompaniment in the left hand. The instruction 'cresc.' is written above the second measure of the first system. The second system also consists of two staves with the same key signature. It continues the dense thirty-second note texture in the right hand. The instruction 'p molto legato' is written above the first measure of the second system. The score is presented in a standard musical notation style with various articulations and dynamics.

尾声在沉静的氛围中速进入，密集的三十二分音符使用了连接的材料，全曲的节奏都进行在有表情的如歌中板中，展现了创作者平静、宁和的心态。^[22]

总的来说，在贝多芬第三十一首第一乐章浓浓的幻想性音乐中，音乐表现直观，织体简单朴实，音乐却沁入心扉，具有较强的情感体验。这也体现了贝多芬对主调音乐的巧妙运用。贝多芬晚期的音乐变化更类似于语言叙述式的表达，没有过多修饰，这也预示了浪漫时期器乐的声乐性写法。贝多芬的幻想永远不是纯粹的表演浪漫，而是利用音乐的丰富内涵而营造浪漫美好的世界。

第三节 第三十二首（op111）

一、全曲创作特征

第三十二首奏鸣曲（op111）是贝多芬晚期完全置身于幻想之中的作品，这首压轴之作体现了贝多芬音乐创作的辉煌，是贝多芬音乐创作的永恒之作。整首曲目只有两个乐章，体现了贝多芬晚期简洁、自由的创作理念。第二乐章的四个变奏更是发挥了强大的想象力，使音乐沉浸在无限的幻想之中；此曲织体异常丰

富，八度的大跳、冗长的颤音、快速的琶音跑动都体现了贝多芬形式从属于内心的晚期创作特点；节奏使用八分双附点；拍号使用罕见的 12/32；力度多处使用 sfp 和 pp 的极端表现，这些创作手法的改变都体现了贝多芬晚期音乐作品的自我性，音乐从中流露出宁静、自省和美好的幻想。

二、第二乐章的幻想性体现

第三十二首钢琴奏鸣曲（op111）是贝多芬钢琴奏鸣曲的压轴之作。贝多芬将所有奏鸣曲的精华凝结在最后一首奏鸣曲的创作中。这首音乐作品体现了贝多芬超脱世俗的个性，同时音乐的幻想性也进入了炉火纯青的地步。本曲一共由两个乐章构成，第二乐章是极具幻想的变奏曲式，通过四次变奏，将人们带入广阔的无限幻想之中。^[23]本曲是贝多芬音乐创作中理性与感性的直接碰撞与交融。

（一）、曲式结构

结构	主题	第一变奏	第二变奏	第三变奏	第四变奏	尾声 (穿插变奏五)
	a b	a1 b1	A2 b2	a3 b3	a4 b4	
拍子	9/16	9/16	6/16	12/32	9/16	9/16
小节数	1-16	17-32	33-48	49-64	65-96	97-177
调性	C	C	C	C	C	C- ^b E-C

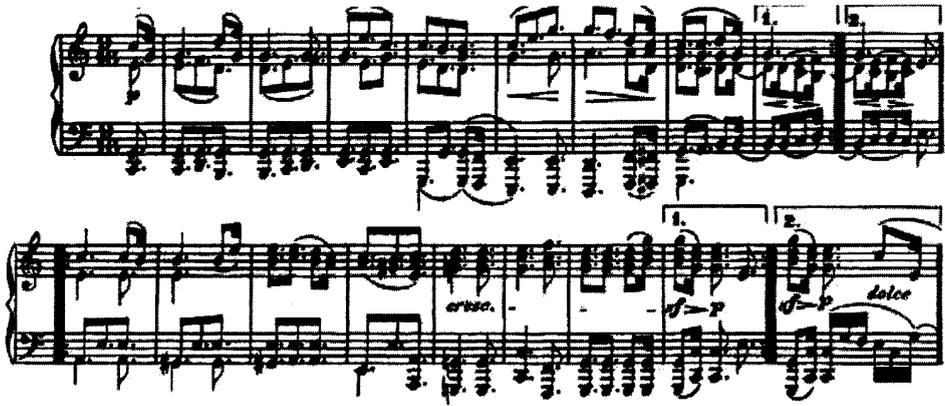
第二乐章曲式结构规整，乐句都是规整的 4+4 结构。四个变奏的和声是主题和声的延续，都采用充满希望的 C 大调。

（二）、音乐分析

第二乐章使用了非常单纯而如歌的柔版，9/16 拍子，C 大调，变奏曲式。音乐旋律呈现出了宁静的美感，充满了诗意，引人沉思。

主题是四声部的小抒情曲，四个变奏都围绕着这个咏叹调似的主题进行变奏，材料朴实简单，精神内涵却无比深邃。从谱例我们可以看出旋律带有歌唱性和合唱性，是古典主义与浪漫主义音乐的高度结合。这一乐段力度轻柔，节奏缓慢，旋律优美，织体采用了厚重的和弦。安静的音乐让听众放慢了呼吸，随着音乐的行进，仿佛仰卧在星星之上，置身于美妙的幻想之中。（见谱例 8）

谱例 8:



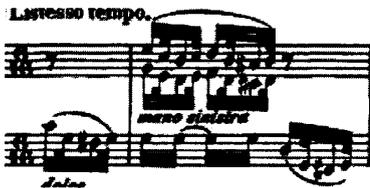
第一变奏：拍号是 9/16，和声平稳，乐句是工整的 8+8 结构。织体变为流动的十六分音符，流动的左手三连音伴奏，使用切分的律动，增强了音乐的动力性。（见谱例 9）

谱例 9:



第二变奏：拍号改为 6/16 拍子，乐句依然 8+8 结构，和声平稳。织体密集，每一拍被划分为四个音，旋律出现模仿结构。随着织体的改变，音乐变得轻盈起来，细致的节奏处理使音乐像是在跳欢乐的舞蹈。给人以无限美好的遐思，仿佛美妙时刻即将来临（见谱例 10）

谱例 10:





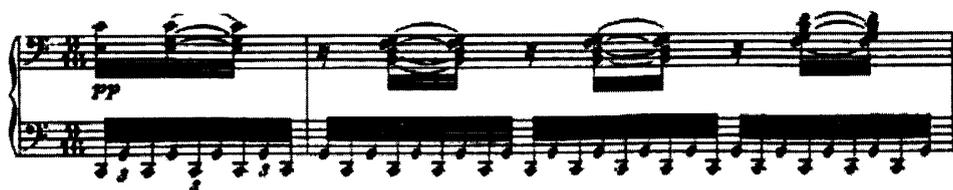
第三变奏：拍号改为极其罕见的 12/32 拍子，每拍被分成八个音，织体变为密集的三十二分音符并形成了音域广阔的琶音。第二乐句的织体使用切分音和弦，造成了不稳定的音响效果，织体体现出异常的复杂和自由（见谱例 11）。力度由“f-p-f-f-sf-sf-sf”，和声平稳，乐句规整。随着织体和力度的变化，贝多芬的音乐思想被无限扩大，内心动荡的感受表现的淋漓尽致，体现了他对美好生活的极度渴望。

谱例 11：



第四变奏：拍子又变回 9/16，热闹的场面有所缓和。左手的织体变为三十二分音符的三连音震音，每一拍被划分为 9 个音，形成了摇摆的华彩音型，若隐若现，极具幻想色彩。力度由 pp-p-pp，右手巧妙的空拍和长音和弦，像是深情的呼唤，使音乐进入了非现实的梦境，交织着美好的幻想和不安。（见谱例 12）

谱例 12：



尾声：出现了一次转调 C^bE-C，并伴随着三十二分音符的琶音，旋律出现长达 12 小节的颤音。颤音是贝多芬幻想的开始和发展，这种颤音的使用充满了自由感，体现了创作者的思绪已经完全融入到了音乐的幻想之中。在乐章最后三小节的力度中：f-sf-sf-p-pp，体现贝多芬一生的经历，最后全曲在微弱的呼吸中轻轻叹息，结束。

作为贝多芬钢琴奏鸣曲的最后一首作品的最后一个乐章，这个乐段织体节奏的变化大于和声的变化，此时形成的旋律与采用的和声，体现了贝多芬内心的冥想和精神的无限探索。^[24]丰富的调性冲突，这与前期的频繁转调追求宏大音响效果则完全不同。这源于晚年的贝多芬在音乐创作中通过自省，追求一种淡然超脱的安静心态，音乐的和声也只是在织体与节奏的多变下衬托出美妙的色彩感。

另外，旋律中也有出现和弦的三度音和五度音，这也更好的体现了音乐色彩清新绚丽的效果。我们再来看音乐的织体，排列也越来越密集，时值也越来越小，从八分音符到十六分音符再到三十二分音符，最后还出现了大量的颤音。拍子也随之从 9/16 到 6/16 到 12/32 再到 9/16，尤其是 12/32，这种拍子的转变在音乐创作中的出现是相当罕见的。这种拍子与音符数量的变动和音响声部的奇异排列，在贝多芬的早中期更是没有出现过的，显然这些元素的使用，都是为了实现内心幻想性的需要。

总的来说，第三十二首钢琴奏鸣曲在经历过第一乐章的斗争、反抗和胜利后，迎来了第二乐章宽广的音乐线条和细腻的情感表达，给人以无尽的遐思。这种变奏曲式可以更自由的发挥现成的主题，拓展了幻想空间。其中复杂的织体、深刻的音乐形象，已经体现了贝多芬最后的内心倾诉。在这最后一首奏鸣曲中，贝多芬内心寻找到了皈依，此刻的贝多芬俨然成为一位内心祥和老人，早已不再是早中期的斗争英雄了。^[25]

通过对上述三首钢琴奏鸣曲的分析，我们不难得出这样的结论，不管是音乐旋律、伴奏织体、曲式结构还是曲目中蕴含的幻想色彩，都不难让我们发现贝多芬晚期的情感和思想：内省、淡然和超脱都在安静美好的旋律中传达出了伟大的精神力量。英雄性和斗争性的音乐内容被优美的旋律和丰富的和声冲淡，让人感受到了生活的美好。

第三章 贝多芬最后三首奏鸣曲幻想性演奏诠释

演奏是一个将乐谱转化为音乐、将视觉转化为听觉、将物质转化为精神的过程。演奏使乐曲插上了音响的翅膀，将直接引领人们走向作曲家的音乐世界。显然，这就是音乐的力量。我们深知，贝多芬心中的音乐内涵，要远比现在呈现在我们面前的曲谱更丰富。只有通过作品分析来正确演奏贝多芬的音乐作品，以最全面的演奏认识来呈现其晚期作品的幻想性，与贝多芬的创作思想进行情感的交流，才能在演奏实践中呈现其奏鸣曲丰富的幻想特性。

第一节 力度的分析

“力”是贝多芬在音乐创作中非常重视的元素。他拥有着健硕的身体，而且非常珍视自己的健康。因为他认为健康是一切“力”的来源。在贝多芬的音乐创作中，力的概念同时具有肉体和精神的双重含义，他的力是具有道德的力、精神的力和可以自控的力^①。在他的晚期音乐中，幻想性音乐完全改变了他惯用的宣泄的力度。^[26]他在音乐创作中的力度，已经不再是过去过盛的表达，而是运用力度的对比和变化，来表达自己的内心的思想感情。从他晚期的音乐思想来看，他的傲慢和坏脾气也消失匿迹了，他更注重的是对音乐安静和柔和的表达，使音乐更富表现力，预示了浪漫主义音乐中力度的起伏。

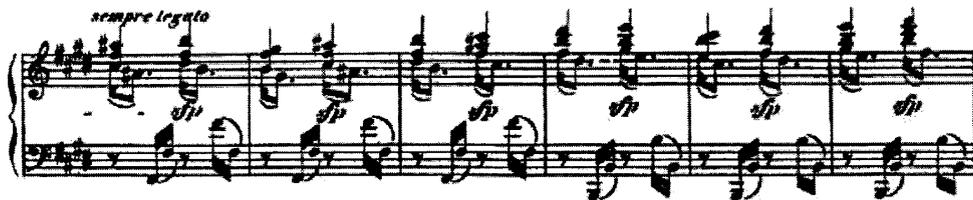
在他最后创作的作品中，幻想性的音乐改变了过去分明的个性，而展现出了美好的柔情。在贝多芬最后创作的三首奏鸣曲中，力度 *p* 的使用量惊人，每首乐曲的开始和结束处都标有 *p*，从中我们可以看到，随着时间的推移，一个作曲家在音乐创作上逐渐的回归自然和宁静的心态。贝多芬通过安静的音乐和轻柔的演奏，对遭受社会变迁和战争的人们给予心灵上的最大慰藉。

然而，在贝多芬晚期最后的三首钢琴奏鸣曲里，极端的力度表现也增加了音乐的柔情和动荡感。^[27]在第三十首第一乐章的 34 小节，*sfp* 的大量使用不仅体现了音乐的戏剧性色彩，还可以感觉到贝多芬内心对音乐的强烈感受，通过鲜明的力度对比，来展示更加细腻的音乐形象。在钢琴演奏过程中，*f-p* 的突然转变，是很难实现的。因而，也要求演奏者通过内心的感受，对音乐的二度演绎加以创造。具体表现为，在贝多芬晚期的音乐作品中，通过强弱的极端对比来衬托音乐

^① 傅敏著. 傅雷谈音乐[M].北京: 当代世界出版社, 2005, 23.

的安静和柔美。（见谱例 13）

谱例 13:



在第三十一首再现部的第 101 小节开始，他采用了 *p* 的持续使用，级进的旋律走向带来了音乐的紧张感，像柔弱的、深深的叹息，让我们感受到晚期贝多芬的无力和柔软的内心。（见谱例 14）最终，在经历了自己一生的苦难之后，他把幸福和甜蜜分享给人们，让人们在音乐中感受到鲜花与阳光的拥抱，贝多芬的孤寂在音乐的幻想中得到了安慰。^[28]

谱例 14:



第二节 音色的处理

贝多芬音乐创作的晚年时期，同时也是钢琴性能迅速发展的时期，钢琴音域的扩大为贝多芬在钢琴创作上提供更好的音乐效果。贝多芬的晚期音乐创作完全是让音乐符合内心的创作阶段，甚至有时会忽略钢琴的演奏特点，从而出现音符的大跳、织体的繁复、调性的游离，使演奏者对其晚期的钢琴作品的技术和情感都很难把握。在他创作最后三首奏鸣曲时，他的耳朵几乎全聋，只能对非常响的低音区有所反应，所以这更导致了他晚年时期对明亮音色的渴望和幻想。这种音乐，自由且理智、梦幻而不失浪漫、柔情且具有刚性，这样的音色需要成熟的演奏家和特殊的触键方式来表达。^[29]例如第三十一首第一乐章 20-24 小节（见谱例 15），这是呈示部的副部主题，音区很高，清丽的旋律和极富光彩的音色，体现了贝多芬心中对美好和光明的极度渴望。在贝多芬最后三首钢琴奏鸣曲中，这样

闪耀着光辉的明亮音色也是随处可见的。

谱例 15:



所以，在演奏此乐段时，演奏者的手指不能过多的敲击，要充满内心情感的去演奏出连贯的、梦幻般的声音。演奏者在演奏梦幻的主调音乐时，手指一定要小心的触键，加之内心丰富的想象，让音乐充满情感色彩。另外，值得一提的是贝多芬完全耳聋的时期，即使音乐安静抒情，内在的音乐依然具有强大的震撼力，这是精神的力量，是我们常人无法比拟与超越的。

在第三十一首第一乐章的主题中，主调音乐安静且梦幻，音乐透明清亮，半连音的伴奏又使音乐具有动力性，瞬间就勾画出一幅自由的抒情世界。这样理想化的主题让我们不禁幻想到自己与大自然的完美融合，在幻想的音乐中，贝多芬展示了自己的人生理想和人生哲理，他热爱大自然，更追求真善美的世界。贝多芬用这种感性的幻想描绘着他的理性世界。他要人们在大自然中获得力量，给予正在饱受折磨的人们以信心和勇气，这无疑是伟大的精神馈赠。^[30]

第三节 速度的自由

贝多芬很擅长即兴创作，休止、延音和华彩在晚期随处可见，幻想性音乐追求节奏自由，但贝多芬对速度依然是有严格控制的，就连他自己演奏作品也不曾有过一点自由散漫。正如贝多芬的学生对贝多芬生前演奏状态做出的说明：“从总体来看，贝多芬演奏自己的作品时，风格是多变的。但是绝大多数情况下，他会严守速度，仅仅在很少的情况下他会把速度推上去。有时在渐强的时候，他会

故意拖慢速度，以求产生非常美、非常震撼人心的效果^①。”这使我们了解到，贝多芬对于速度的要求并不是一成不变的，尤其是演绎贝多芬的晚期作品时，虽然不能像浪漫派音乐那样自由，但也可以根据乐曲的情绪、语气以及乐句的需要，对速度做出适当的调整。

例如，第三十首第一乐章 12-15 小节（见谱例 16），密集音型的快速跑动使音乐演奏起来必须多一些即兴的味道和弹性的速度。贝多芬试图通过改变节奏型的方法来提醒演奏者贴近他内心“缓急法”的演奏，使音乐具有即兴和自由的风格。

谱例 16:



同样，在第三十首第一乐章的主副主题对比中，拍号和速度记号的频繁变换，也使我们感受到了贝多芬对速度的自由掌控。^[31]如表：

曲式结构	呈示部		展开部	再现部		尾声
	主要主题	副主题		主要主题	副主题	
起始小节	1-8	9-16	17-48	49-58	59-66	67-100
拍号	2/4	3/4	2/4	2/4	3/4	2/4
速度记号	Vicace	Adagio	Vicace	Vicace	Adagio	Vicace

^①江志飞. 浅谈贝多芬 E 大调第三十首钢琴奏鸣曲 op109 的哲学意义及演奏[D].北京: 中央音乐学院, 2010.

显然，这种对比型的速度变化，加剧了音乐的戏剧性，体现了贝多芬内心的细腻感受，加剧对美好未来的自由憧憬。在不过分的快板中，幻想性音乐得以很好的体现。显然，在演奏过程中，音乐节奏不能拖沓，还要带有一定的流动性，不能忽快忽慢违背了作品创作的本意。总的来说，贝多芬的幻想音乐，精神是自由的，速度和节奏却是精准和严格的。

在第三十二首奏鸣曲的两个乐章中，贝多芬在情感和速度上都达到了绝妙的平衡。巨大的紧张力与深思式的幻想完美结合。第二乐章的变奏曲是最能体现作曲家创作功底和丰富想象力的乐段，这里充满了无限的创作自由和想象的空间，作曲家通过一个朴实严肃的主题展开自己丰富的联想，并沉溺于幻想的世界当中，体验幻想音乐为自己带来的美好感受。^[32]节拍从9/16--6/16--12/32--9/16进行不停的变换，随着每一次节拍的更改，音乐织体也愈加复杂，节奏更加动荡，力度也随之增强，情感也更加浓烈，最终将乐曲推向了高潮。在演奏这首变奏作品时，拍子虽然自由多变，但是内心的音乐节奏律动要始终保持统一不变，这需要演奏者把握好内在的节奏律动，体现乐曲的完整统一。

第四节 踏板的运用

波兰钢琴家肖邦把踏板比喻成调色盘。同样，贝多芬也在晚期钢琴奏鸣曲中细致的加上了踏板的标记，使踏板也起到调试色彩的作用。从车尔尼对贝多芬的演奏描述中我们得知，贝多芬演奏时会使用很多踏板，但是，由于当时钢琴制作工艺无法达到很好的共鸣效果，所以我们可以理解为，贝多芬较多的使用踏板是为了能更好的追求辉煌和浪漫的音响效果。由于晚期和声更加丰富和复杂，踏板的使用带来了余音和泛音的效果，这可以更好的渲染音乐的梦幻气息，相比传统古典时期的音乐音响，在听觉上产生了不小的触动。^[33]晚期贝多芬的踏板使用没有简单的增大音量的作用，踏板的使用更多的体现在慢板乐章，旋律连贯抒情的关键部位，因此音乐中踏板不能踩的过深，每一个和声的转化都要及时处理，不能拖沓也不能让音乐出现浑浊。踏板的合理使用对演奏出幻想的色彩起到关键性作用。

在第三十二首钢琴奏鸣曲第二乐章尾声的103小节开始中，贝多芬对踏板的要求也给予相应的提示。向上的琶音进行，通过踏板可以更加从容的连贯起来，音乐给人梦幻般的温暖感受，这无疑是踏板增加了色彩的作用。见（谱例17）

谱例 17:



高雅而梦幻的气氛始终笼罩了全曲。贝多芬用幻想给我们构造了一个色彩斑斓的世界同时，也让我们感受到了现实生活的美好。^[34] 贝多芬的内心世界极其丰富，在他晚期具有幻想性的音乐中，如果你闭上眼睛用心聆听，你会怀疑这细腻、柔情、富有想象的音乐是不是出自于贝多芬之手。^[35] 其中快速的手指跑动、戏剧性的力度冲突、即兴的自由华彩和柔美的梦幻音色，以及他深刻的音乐思想和充满高贵、热情、幻想的音乐是他真正的内心所需和独白。也许这就是贝多芬音乐作品的幻想性，梦幻而不纯粹的罗曼蒂克、自由而不会迷失方向，永远是感性的幻想与理性的思考相结合，让他深刻的音乐情思通过音乐幻想性的表达而不再那么抽象，从而使其最后创作的变奏曲达到一种感性与理性的完美平衡。^[36]

在贝多芬晚期音乐中，不论是曲式结构、和声功能还是曲目中所蕴含的幻想风格，都使我们清晰的感受到了贝多芬晚年的情感和思想，也让后人对贝多芬的理解加上了“幻想”和“柔情”的标签。车尔尼曾经说过“贝多芬的音乐精神内涵以及独特的音乐气质——那种无拘无束的感觉，那种深刻的感情和隐藏着的美感，是你永远不能完全体会的，即使你是一位经验丰富的演奏家，即使你也有一位内行的专业老师……”。^①

通过贝多芬的人生解读、作品解析和对音乐幻想世界的色彩聆听，我们感悟到更多的是一种感动。贝多芬晚期最后三首钢琴奏鸣曲的创作特征，不仅提高了钢琴的音乐表现力，扩展了钢琴的演奏音域，丰富了钢琴的音色，还使钢琴趋于“交响化”，预示了浪漫时期更为辉煌的音响效果。

^① [奥]卡尔·车尔尼著，张奕明译.贝多芬钢琴作品的正确演绎[M].上海：上海音乐出版社，2007，32.

结 论

人类需要幻想,因为幻想里有和平、美好和幸福。在贝多芬最后的创作阶段,他不仅展现了幻想的音乐,而且还参与到这种深层次音乐创作内容之中,这种艺术至上的态度和把艺术嵌入灵魂的美德,让我们感动和钦佩。贝多芬的一生饱受疾病和社会的压迫,使他陷入无限的痛苦和压抑之中。在他的晚期作品里音乐呈现出了沉思和幻想,这种幻想是他对残酷现实的补偿,是他用音符展现的人生理想,是他唤醒人类珍爱生命、热爱生活的精神表达。

贝多芬晚期作品的创新,使音乐的旋律具有了幻想性,和声也具有了色彩感,音乐性格更加鲜明,旋律线条更加优美。重要的是贝多芬融入在音乐创作中的幻想是理性的,也是符合他自身和所处时代的特征的。贝多芬的幻想音乐,即继承了前人的经验和创作灵感,同时创造了新的音乐风格,为后人的音乐创作开拓了更宽阔的想象空间。

本文通过最后三首奏鸣曲的分析,笔者发现,由于受到身心和社会的双重影响,贝多芬到了晚年,音乐开始趋于平静,思想内涵则更为丰富。贝多芬通过细腻旋律走向、多变的和声色彩、自由的节奏节拍、复杂的织体和自由的曲式结构来展现晚期音乐丰富的幻想,使音乐更具有感染力。

本文的第一章以论述贝多芬与幻想的种种关系作为作品分析的铺垫;第二章进行了作品分析并举例列出幻想性的音乐表现;第三章对贝多芬幻想性的演奏进行提示。通过三章的分析,笔者力图对贝多芬晚期幻想风格的音乐进行梳理,让人们能够走进贝多芬的音乐世界,从中得到更丰富的音乐启示。

笔者深知自身的才疏学浅,本文对于贝多芬钢琴奏鸣曲最后三首作品具有幻想性音乐的乐章分析还有所欠缺,今后将继续探究相关内容,以求完善。

参考文献

专著:

- [1] [奥]卡尔·车尔尼著, 张奕明译. 贝多芬钢琴作品的正确演释[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007.
- [2] 高屹著. 室内乐欣赏十八讲[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011: 105.
- [3] 傅敏著. 傅雷谈音乐[M]. 北京: 当代世界出版社, 2005.
- [4] 唯民编著, 陈洪、李季芳、严宝瑜等译. 贝多芬论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1991.
- [5] 郑兴三著. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 1994.
- [6] 赵晓生著. 钢琴经典导读[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2013.
- [7] [法]罗曼·罗兰著, 傅雷译. 贝多芬传[M]. 北京: 华文出版社, 2013.
- [8] 朱雅芬. 贝多芬的钢琴奏鸣曲下[J]. 钢琴艺术, 2002(12).
- [9] 江志飞. 浅谈贝多芬E大调第三十首钢琴奏鸣曲 op109 的哲学意义及演奏[D]. 北京: 中央音乐学院, 2010.

期刊:

- [1] 白艳.对贝多芬幻想曲艺术特色的探析[D]. 西安音乐学院 2010
- [2] 潘鸿泽.谈贝多芬三个阶段的音乐创作[J]. 艺术教育. 2007(10)
- [3] 杨汉丹.关于贝多芬的钢琴小品[J]. 黄钟.武汉音乐学院学报. 1997(02)、
- [4] 李文韬.贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的艺术特色与精神境界[D]. 湖南师范大学 2010
- [5] 黄海澜.贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中的赋格研究[D]. 福建师范大学 2009
- [6] 把姝艳.贝多芬钢琴奏鸣曲中的痛苦与欢乐[D]. 西北民族大学 2009
- [7] 郑毅峰.贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究[J]. 音乐大观. 2012(04)
- [8] 张一茵.演奏贝多芬第十三首奏鸣曲作品(Op.27No.1)感悟[J]. 音乐生活. 2008(12)
- [9] 张睿.论启蒙思想对贝多芬音乐创作的影响[D]. 东北师范大学 2010
- [10] 叱培虹.贝多芬钢琴奏鸣曲演奏技巧分析[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版). 2011(02)
- [11] 史真真,左峰.浅析贝多芬奏鸣曲力度方面的处理[J]. 咸宁学院学报. 2011(04)
- [12] 郭玲玲.贝多芬晚期作品中赋格应用的研究[D]. 哈尔滨师范大学 2011
- [13] 何丹.同中有异, 异中有同[D]. 中国音乐学院 2012
- [14] 孔夺.论贝多芬奏鸣曲的时代精神[J]. 艺术教育. 2010(12)
- [15] 杨成刚.贝多芬钢琴奏鸣曲的速度标记[J]. 音乐探索. 2007(03)
- [16] 栗琿.舒伯特至李斯特钢琴独奏幻想曲研究[D]. 上海音乐学院 2011
- [17] 刘碧贞.从作曲技法角度看贝多芬钢琴奏鸣曲中的浪漫因素[D]. 湖南师范大学 2011
- [18] 闵敏.贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲的创作特征和演奏研究[D]. 西南大学 2006
- [19] 武君.贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏研究[D]. 青岛大学 2005
- [20] 雷蕾.浅析贝多芬奏鸣曲[J]. 辽宁师专学报(社会科学版). 2005(04)
- [21] 陈比纲.钢琴教学中的贝多芬奏鸣曲[J]. 中央音乐学院学报. 1995(01)
- [22] 武宗琪,杨丹.浅谈贝多芬作品的“英雄性”在古典主义时期的地位及影响[J]. 价值工程. 2012(06)

- [23] 王政.论贝多芬钢琴奏鸣曲作曲技法的戏剧性表现[J]. 美与时代(下). 2011(02)
- [24] 李京红.论贝多芬钢琴奏鸣曲的创作风格[J]. 佛山科学技术学院学报(社会科学版). 2003(03)
- [25] 张敏.浅谈贝多芬奏鸣曲式展开部中的音乐发展手法[J]. 新西部(下半月). 2008(03)
- [26] 刘文茹.论贝多芬早期的钢琴奏鸣曲[J]. 价值工程. 2010(33)
- [27] 阎冰.贝多芬钢琴奏鸣曲的力度处理特征[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报). 2009(02)
- [28] 梁婷子.贝多芬钢琴奏鸣曲三个时期的风格比较[J]. 科教文汇(中旬刊). 2009(06)
- [29] 王政.贝多芬钢琴奏鸣曲戏剧性特征的初步研究[D]. 福建师范大学 2007
- [30] 李浪.贝多芬钢琴奏鸣曲中变奏乐章之研究[J]. 大众文艺(理论). 2009(12)
- [31] 张宇.贝多芬钢琴奏鸣曲末乐章研究[D]. 延边大学 2007
- [32] 冯毅.论钢琴演奏中的人文素养、乐感与演奏技巧[D]. 湖南师范大学 2006
- [33] 伊善斌.大师琴声 乐圣琴韵——法国钢琴家纳特演奏贝多芬钢琴奏鸣曲全集[J]. 音乐爱好者. 2007(08)
- [34] 肖复兴.倾听贝多芬[J]. 音乐生活. 2012(04)
- [35] 胡明钊.以奏鸣曲看贝多芬音乐的风格特征[J]. 音乐时空(理论版). 2012(02)
- [36] 宋蓓.浅论贝多芬与莫扎特不同的钢琴曲风[J]. 大众文艺. 2012(02)

致 谢

时光荏苒，随着毕业论文的最后结稿，三年的研究生生活马上就要结束了。从进入河北师范大学的校门到现在有七年的时间。在这七年的时间里我从一个无知的学生，逐渐成为在演奏和理论研究上日趋成熟的毕业生。

短短的研究生三年学习中，我的导师裴建伟教授无时无刻的在影响着我，他的谦逊、他的教学态度和他的学识时刻感染着我并让我终身受益。感谢裴老师在学习上一直对我的关心和帮助，在这次论文写作中，从选题到开题报告再到最后的定稿，一次次的修改都倾注了老师的心血；在音乐会的筹备期间，他牺牲自己的休息时间，一次次的为我们彩排、适应场地，一次次的叮咛和鼓励，让我至今记忆犹新，我为跟随这样的老师而感到荣幸。

同时感谢参加审稿和参加论文答辩的老师和专家们对本文提出的意见和建议，让我尽快认识到自己的不足，并加以改正和提高。

最后感谢音乐学院各位领导的悉心照顾，感谢我的家人和朋友的帮助，是你们给予我勇气和力量，完成了这篇论文，并会一直努力下去。