

浅谈贝多芬作品的“英雄性”在古典主义时期的地位及影响

On the Status and Impact of Beethoven's "Heroic" in the Classical Period

武宗琪 Wu Zongqi; 杨丹 Yang Dan

(陕西广播电视大学, 西安 710119)

(Shaanxi Radio & TV University, Xi'an 710119, China)

摘要: 贝多芬是一位横跨古典主义和浪漫主义时期的伟大音乐家,他的作品在古典主义时期有着重要的影响,最重要的作品就是九首交响曲和三十二首钢琴奏鸣曲,而“英雄性”始终贯穿在这些作品中,深刻体现了古典主义时期的音乐风格,是18世纪古典主义音乐的集大成者。

Abstract: Beethoven is a great musician in classical and romantic periods, whose works in the classical period have a significant impact, the most important work is the nine symphonies and 32 piano sonatas, and the "heroic" runs through these works, embodies the music style in the classical period, and is the synthesizer of classical music in 18th century.

关键词: 古典主义;英雄性;交响曲

Key words: classical; heroic; symphony

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1006-4311(2012)06-0147-02

路德维希·范·贝多芬(Ludwig van Beethoven),德国作曲家,是维也纳古典乐派的重要代表人物,浪漫乐派的奠基人。自幼学习音乐,曾从海顿学习对位法,后来听力逐渐衰退,再加上失恋,此后十余年经历了思想和生活动荡,最终完全失聪,遭受了命运最残酷的考验。可他凭着自己坚强的毅力克服了种种危机。他振奋精神,继续作曲,为人类留下了最宝贵的音乐财富,他的作品集中反映了对命运的抗争。

贝多芬的音乐创作活动可分为三个阶段。他的早期作品颇受海顿和莫扎特的影响,在交响乐创作领域受海顿影响较大,而在钢琴

奏鸣曲的创作领域受莫扎特影响较大。中期作品充分体现了其坚强的意志,牢固树立了自己的风格,作品表现的内容及思想感情都紧紧与自身命运相联系。在他的音乐中,经常可以听到“斗争后的胜利”和“经过痛苦后的欢乐”。晚期作品则进一步体现了其个人特点,更多地呈现了浪漫主义色彩。有人把他的音乐与莫扎特做比较时评论说:莫扎特的音乐若演奏得不好,就听不出是莫扎特的音乐;而贝多芬的音乐不管演奏的水平高低,都能听出是贝多芬的音乐,可见其风格之鲜明、独特。贝多芬的风格是形式和内容并重,以自由战胜传统而创造新的权威。以前的古典主义音乐在管弦乐中缺乏对社会性矛盾冲突的描写和叙述,而贝多芬却能在古典主义形式的基础上做主观性的描写,突出个性,个人感情色彩的描绘独具风格,这种做

作者简介: 武宗琪(1984-),女,陕西西安人,助教,研究方向为音乐教育。

2.3 动态性 专业建设是一个动态过程,也是一个永远没有终点的过程。专业建设需要考虑多种因素,而这些因素总在不断的变化中。具体说来有以下几点:第一,职业教育本身具有竞争性。所谓的竞争优势只是一时的,一旦兄弟院校的专业能力得到提高,这种优势便不复存在。所以说我院现有的专业优势是相对优势;第二,社会需求。只有满足了社会要求,所设专业才会得到大家的认同,其中包括学生及家长对学院所设专业的要求,这些要求也是在不断变化之中的;第三,职业岗位群始终在不断变化中,为了使所设置的专业具有真正的生命力,我们要及时去捕捉准确的社会职业岗位变化与需求信息。

2.4 被动适应性 我院作为一所职业院校,主要培养技能型人才。虽然任何专业学校专业建设中,都应满足社会需要,但我院相对来说在这方面的要求强烈的多。职业岗位群决定了我院的专业定位,一旦岗位群发生变化专业及相关技术能力都必须予以调整,它对专业的课程体系、师资队伍、实训体系建设起着决定性作用。

3 我院专业建设的策略分析

学院专业建设要有两个前提。①研究专业建设策略,有重要的理论和实践意义。业不同,建设所需资源和有效周期不同;②学院的专业设置是有前提条件的,学院办学方向必须符合政府和社会的期待,有些专业建设需要大量资源投入,需要政府和社会的支持。

3.1 混合教学 所谓混合教学,就是避免单一的学历教育模式。这样做可以充分利用教育资源,为社会多做贡献。相应的专业建设也应向混合型发展。首先,实训体系除要满足不同实训对象的要求外,还要用于鉴定考核;其次,要促进教师全面发展,给师资队伍带来结构性变化。教师要承担各种课程开发任务,兼有培训师、鉴定师等多重身份。要把职业教育与技能培训、技能鉴定、职工继续教育、学历补偿教育等教育项目结合起来。

3.2 分步建设 专业建设中应对动态变化的有效策略是分步建设。要注重内涵发展,克服三种不正确想法。实施分步策略,应做好建设规划,稳步推进。最常见的不良思想,主要有以下几种:第一,是求“新”思想,认为人员要最高层次,设备要最新产品,但是“最新、最高层次”并不一定就是适用的,人员、设备也只要适用即可,实际的职业教育是适应性教育;第二,是求“全”思想,认为“全”即是“人无

我有”;第三,是“一步到位”的想法,内涵建设是一个资源逐步积累和优化过程,不可能一步到位,但是这种想法在新建专业时会出现。

3.3 紧贴产业结构需求 汉中正在以“猪、药、茶、菜、渔”五大产业为重点,加快农业产业化步伐,以装备制造、有色冶金、生物制药、生态旅游为主攻方向,大力发展产业集群;以航空工业园、机械加工工业园、有色冶金循环经济科技园等工业园区建设促进汉中工业集约快速发展。据此,我院确定的专业发展定位是:坚持传统专业改造与新专业设置相结合的原则,巩固相对稳定的农林类、交教育类、医学类、经济管理类、机电类专业群,根据区域经济社会发展需求,合理设置适应市场需求的新专业,如畜牧兽医、中药学、建筑工程技术专业,就体现了要紧贴产业结构需求设置和建设专业的要求。

3.4 求同存异 求同是指职业教育的专业都具有普遍性,我院现有专业中很多是“社会认同度”较高的专业,可以节省建设成本,保障办学规模。一个专业获得较高的社会评价,是学校长期办学实践的结果。

求异是指专业设置中在“人无我有”上下功夫。但这种“异”必须有优异的潜质,否则会成为负担,主要表现在两个方面:其一是优势明显,其二是容易实现。我院现有专业设置存在“同”有余而“异”不足的现象,是我院在今后专业调整、新建时要着力解决的问题。因此“求同”容易,“存异”很难。

以上是在基础能力建设视野下从三个方面对学院专业建设作了简要分析,仅供大家参考。专业建设是学院的一项长期任务,需要与时俱进,不断深入探讨。我们要认真学习《国家中长期教育改革和发展纲要(2010—2020年)》和《陕西省贯彻(国家中长期教育改革和发展纲要(2010—2020年)的实施意见)》,下大功夫,认真做好专业的调整、改造工作,早日解决我院专业结构不尽合理的问题,为经济社会发展做出应有的贡献。

参考文献:

[1]过专业建设为区域经济发展培养大批优秀高端技能型人才的思路和建议。

[2]陕西省贯彻(国家中长期教育改革和发展纲要(2010—2020年)的实施意见)。

[3]汉中市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

法已超越了古典主义音乐的范畴,明显地表现出浪漫主义色彩。因此,贝多芬是公认的古典主义的集大成者,开浪漫主义的先河,从古典主义音乐过渡到浪漫主义音乐最伟大的音乐家。

贝多芬作品的英雄性集中体现在一些交响曲作品的创作和钢琴奏鸣曲创作两个方面。贝多芬最重要的贡献是对交响曲的发展和革新上。《第三(英雄)交响曲》《第五(命运)交响曲》《第九(合唱)交响曲》都是体现了英雄性因素的作品。贝多芬时代的欧洲,正处于资产阶级革命风起云涌之际,在这种背景下,贝多芬反对封建专制,崇尚自由、平等、博爱的民主精神,崇拜革命英雄,热爱人民,这些思想在他的音乐创作中都有明显的表现。例如,他受法国大革命的影响,一度曾非常崇拜拿破仑,并创作了《第三交响曲》题献给拿破仑。但当他听到拿破仑称帝后,便愤怒地擦去了总谱首页的献词(上面有拿破仑的名字),改称为《英雄交响曲》。再如《第五(命运)交响曲》全曲共四个乐章。第一乐章仿佛是全曲的一个缩影。开始的主部主题是一个动机(指简短的主题),它斩钉截铁、咄咄逼人,是整部交响曲的核心。贝多芬曾解释说:“这是命运的敲门声”。整个乐章以这个主题的展开为主,表现了主人公与命运之间惊心动魄的搏斗,充满了力量与动感之美,也鲜明的体现了英雄性的风格。贝多芬把当时的法国大革命推向前台,通过使用那时的主题、进行曲、甚至于诗歌,作为他的音乐的内容。一个明显的例子是,第一乐章中他引用了法国诗人卡罗赛尼的诗句:“抬着英雄的棺木,我们所有的人将手中拿着武器去为共和国而献身,去为人类的权利而献身。”诗句的美好节奏,与整个交响曲的主题非常吻合。《第九(合唱)交响曲》的第四乐章是以席勒诗歌《欢乐颂》为歌词创作的,他把独唱,合唱融进过去纯器乐演奏的交响曲中。这种大胆独特的创作设计和构思,对19世纪的交响曲创作是极大的启示,如柏辽兹、马勒都在交响曲中运用了人声。

在贝多芬的交响乐创作中,各部分结构、互相对比的性质及独立的形象意义都有所扩大。每段内部都包含的发展性质,在展开部表现得更集中、更激烈。贝多芬的展开部规模远远超过海顿、莫扎特的奏鸣曲式的展开部,他充满了内在的矛盾、紧张的动力和戏剧性的冲突,成为整个奏鸣曲式的重心。他的交响套曲各乐章之间,既是对比并置的关系,在内容上、形象上又相互联系。由于音乐材料的连贯性,使套曲保持了高度的严谨和统一。乐章的数目、所有曲式的次序都突破了古典乐派的典型章法,特别是将谐谑曲引入交响曲,取代了具有宫廷典雅气质的小步舞曲,并赋予这种谐谑性质的乐章以豪放、泼辣的气质。变奏曲式以至幻想曲,也被自由地组织进套曲结构之中。在演绎他的交响乐作品时,贝多芬要求他的演奏家拼命到了极限,以此来突出作品的“英雄性”。以第八交响曲的最后乐章为例,充满了幻想、力量和光彩,极快的三连音段落应该准确地演奏出来,不管是用现代的乐器还是早期的乐器都是极端困难的。当一个由早期乐器组成的乐队演奏时,很大的优点是那些乐器所发出的音响不会互相冲撞,形成音响的交通阻塞,而现代乐队则很容易发生这种情况。在演奏时,可以清晰地听到每个三连音的演奏一个乐段的速度已到了演奏者的极限,而这正是贝多芬所追求的。如果一个人不是绝对地、丝毫不差地表现出贝多芬的这种速度,他就是逃避责任。

贝多芬交响曲都加有标题,有些人可能认为贝多芬是标题交响曲的创始人,可标题交响曲真正的创始人应是柏辽兹,因为贝多芬交响曲的标题都是后加上去的,而柏辽兹则冠以“一个艺术家的生活片断”的副标题,创作了著名的《幻想交响曲》,这部作品被认为是浪漫主义标题交响曲的开篇之作,讲述了这样一段故事:1827年巴黎来了一个专门演出莎士比亚戏剧的英国剧团,柏辽兹经常去观看,并暗恋上一位叫安丽叶塔·史密逊的女演员,而史密逊小姐却一点也不领情,于是柏辽兹就在因失恋而痛苦的精神状态下创作了这部交响曲。柏辽兹的部分作品也透漏出了英雄性的因素,1830年的“七月革命”激起了柏辽兹的革命热情,他走上街头,同群众们一起高唱《马赛曲》,并将《马赛曲》编成带管弦乐队伴奏的大型合唱作品,这充分表明他对革命的拥护和支持。贝多芬的创作对柏辽兹影响非常大,柏辽兹的父亲希望他能成为一名医生,但柏辽兹对医学不感兴趣,而经常去音乐图书馆研究乐理和莫扎特等音乐大师的作品,在巴黎上演的格鲁克的歌剧和贝多芬的交响曲使他感动不已,

他千方百计找来总谱悉心研读、背诵、理解,这对他日后的音乐创作产生了重要影响,尽管已获得医科学士学位,他仍然放弃医学而从事音乐事业,为此,他与父母不和达八年之久。帕格尼尼曾在给柏辽兹的信中这样写道:“贝多芬去世了,惟有柏辽兹能使他复活。”可见贝多芬音乐的创作对柏辽兹的影响。贝多芬的九部交响曲在几个世纪以来都被作曲家们视为创作的样板和追求的目标。

贝多芬对古典主义时期钢琴音乐的发展做出了巨大的贡献。他的32首钢琴奏鸣曲对“英雄性”的描绘更是鲜明深刻,这些钢琴奏鸣曲也是对古典主义音乐贡献的集中体现。不但体现了他个人风格的演变,也显示了钢琴音乐从古典主义向浪漫主义转变的过程。这32首钢琴奏鸣曲,是分三个时期来完成的。

在早期的奏鸣曲创作中他将奏鸣曲常用的三乐章结构扩充为四个乐章,而且从第二奏鸣曲开始,将小步舞曲的乐章改为谐谑曲。主题的对比力度及戏剧性的发展,调性转换的大胆,乐章间材料的联系和呼应,并且充分发挥新式钢琴在力度、音色和歌唱方面的潜力。这一时期他写了13首钢琴奏鸣曲。贝多芬音乐风格中最有代表性的“英雄性”在这些作品中有了初步的体现。例如:诞生于该时期的《悲怆奏鸣曲》则是他受到耳聋威胁时的痛苦内心的表白。在中期的创作中,他走了一条新路,将紧张的激情和复杂而富于逻辑性的结构完美的结合在一起,完全可以和他的交响曲所传达出的深度与力量相媲美。这一时期他又有14首奏鸣曲问世,这些作品是贝多芬脱离18世纪传统的重要标志之一,而成为进入他创新阶段的钢琴作品。第14首《月光奏鸣曲》处处散发惹人遐思的美感,其中却藏着我们难以体会到的悲剧内容。从《第17“暴风雨”奏鸣曲》中我们就可以看出,贝多芬用最平凡的素材和最朴素的音乐语言表达了他那最丰富的情感和最深刻的思想。晚期,贝多芬创作了最后5首钢琴奏鸣曲,这一时期的钢琴奏鸣曲不再像早期和中期的作品那样感情激烈、充满矛盾,而给人超凡的宁静与精神的升华。而且更关注以音乐表达最内在的自我,他可以自由、无拘无束的驾驭音乐的形式结构。在钢琴音乐史上,贝多芬是继巴赫以后又一位傲然屹立的巨人。巴赫站在复调音乐之巅,贝多芬则立在主调音乐顶峰。两位伟人所创造的钢琴作品堪称内容与形式高度统一的最高典范。正因为如此,音乐史学家曾将巴赫的48首平均律钢琴曲和贝多芬的32首钢琴奏鸣曲,分别奉为钢琴音乐中的“旧约圣经”和“新约圣经”。贝多芬的钢琴奏鸣曲与前人相比,具有更宽广的表现力、更突出戏剧性的音乐效果。钢琴演奏的音域扩大了,力度的对比增强了,手指的技巧提高了,而且还加强了奏鸣曲式结构内部的对比因素,扩大了展开部的矛盾冲突和发展的动力。

莫扎特的钢琴奏鸣曲是他创作的重要领域,属于古典派的奏鸣曲,在室内乐作品中占重要地位,大多为家庭或个人所用,其主题大都富有歌唱性,并深切寄托他对个人生活的感受,他的音乐直率、真挚、洒脱自如,突出表现了音乐家高洁、清淡的气质,同时又保持着音乐本身内在的逻辑。与贝多芬钢琴奏鸣曲主题的对比力度及戏剧性的发展,调性转换的大胆,乐章间材料的联系和呼应相比较而言则含蓄很多。所以演奏莫扎特的作品应当保持含蓄、典雅又要玲珑剔透,而演奏贝多芬的作品则应当有夸张气息,突出力度对比,将作品的戏剧性表现的淋漓尽致。贝多芬的第一首钢琴奏鸣曲完全可以看出是对莫扎特作品的模仿,而从第二首开始则发生巨大的变化,可以说贝多芬在钢琴奏鸣曲的创作上具有革新性,创造性,并且直接影响了浪漫主义时期的音乐家。

贝多芬之所以赢得如此高的声誉,关键在于他集卓越的音乐天赋和热情奔放的性格于一身,有崇高的理想和强烈的社会责任感,有坚忍不拔的意志和不屈不挠的毅力。他以深刻、锐利的眼光,敏感地把握住了时代和社会的脉搏,他的作品不仅体现了他巨人般的性格,而且反映了人民的苦难、奋斗和希望,因而具有了鲜明的社会性和深刻的哲理性。他为人类留下了一笔永恒的财富,对世界音乐的发展产生了巨大的影响。贝多芬是18世纪古典主义音乐的集大成者,同时又是浪漫主义的开拓者,他音乐中的英雄性因素:自由、冲力和戏剧性,都启发了19世纪浪漫主义时期的作曲家。

参考文献:

- [1]李岚清.李岚清音乐笔谈.北京:高等教育出版社,2004.
- [2]刘澜.大学生音乐欣赏.北京:中央民族大学出版社,2006.