

贝多芬与他的 32 首钢琴奏鸣曲

赵桂珍

(忻州师范学院,山西 忻州 034000)

摘要:32首钢琴奏鸣曲像一条红线,几乎贯穿了贝多芬一生的创作轨迹。它是钢琴工作者、学习者以及音乐欣赏者的必备。把32首钢琴奏鸣曲分成三个创作时期来研究可以更好地理解每一部作品。限于篇幅,本文仅探讨其早期作品。贝多芬钢琴奏鸣曲早期的创作,可以用继承海顿、莫扎特创作风格的基础上,逐渐形成并确立自己的创作风格来概括。其中,“悲怆”是这一时期的顶力之作。

关键词:贝多芬;钢琴;奏鸣曲;早期作品;乐章

中图分类号:J647.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-1491(2004)03-0023-03

路德维希·范·贝多芬(1770-1827):德国著名作曲家、钢琴家,他是集古典主义之大成、开浪漫主义之先河的一代宗师,被后人尊称为“乐圣”。他一生中创作了大量的各类作品。其中,贡献给钢琴音乐的32首奏鸣曲在他本人的创作乃至整个西方音乐史中都占有及其重要的地位,被钢琴家们奉为音乐的“新约圣经”。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?哈姆的回答是:“贝多芬的钢琴奏鸣曲集”。这本书的份量由此可见一斑。

纵观贝多芬一生的创作,通常可分为三个时期:1800年以前青年时期,1801-1814年成熟时期,1815-1827年晚年时期。根据这一划分32首奏鸣曲可分别归类于:(1)早期:第1至第11外加第19、20首。(2)中期:第12至第27(除19、20外)首。(3)晚期:第28至第32首。

维也纳早期的创作

从1792年贝多芬离开波恩来到维也纳直至1800年这一阶段,是贝多芬人生的转折,也是其创作从追随海顿、莫扎特足迹到逐渐形成个人风格的一个重要发展期。即维也纳早期的创作。刚去维也纳不久,由于得到波恩方面的大力推荐,以及个人才

华的显露,使青年贝多芬很快就融入到当地上流社会中,并得到王公贵族们的喜爱。从1796年发表了第一首奏鸣曲开始,直到1800年,共创作了13首奏鸣曲。其中,“悲怆”奏鸣曲成为这一时期的顶力之作;也正是这首作品的成功,使他的声誉遍及整个欧洲,从而奠定了其作曲家的真正地位。

他于1795年完成了OP₂之1、2、3号奏鸣曲,1796年出版,均题献给他的老师海顿,每首都有四个乐章。在创作技法上,仍沿袭了海顿、莫扎特、克列门蒂的手法,但在内容上已显露出贝多芬的强烈个性以及气势恢宏的作风,与当时的风格迥然不同。

f小调第一奏鸣曲:OP₂₋₁。具有悲剧性的情绪。作品虽然节奏较为单调,小节间的区分也有些生硬,但已强烈地流露出贝多芬的创作欲和深刻的独创性。尤其是首尾两个乐章已明显地反映出贝多芬刚强的个性。这首作品与日后的《热情》一脉相承。

A大调第二奏鸣曲:OP₂₋₂。全曲被明朗的情绪所支配,贯穿着青春的快乐和爽朗之美,充满着青年人希望和率真的感情。各乐章都用大调写成。在风格上更接近于古典交响曲。他第一次在钢琴奏鸣曲中使用了诙谐曲,虽然还不具有像中期作品中那样激烈的内容、永恒的幽默,但至少已明显地朝着这一方向走去。

收稿日期:2004-03-01

作者简介:赵桂珍(1966-),女,山西宁武人,忻州师范学院艺术系讲师,从事钢琴理论研究。

C大调第三奏鸣曲:OP₂₋₃。是前三首中规模最大、技巧最华丽的一首。从始至终充满了愉快快乐情绪,音乐性质朝气蓬勃、刚毅、严峻。采用了许多克列门蒂的技法。例如,由双音、短琶音组成的经过句等,在技巧性的华彩中引入了音乐的进行,这在贝多芬其它奏鸣曲中是少见的。作者在第四乐章中使用了大胆的写作手法,使钢琴的表现力进一步扩大。这首奏鸣曲暗示了走向《黎明》的前兆,展示了一种令人神往的宏伟气势。

^bE大调第四奏鸣曲:OP₇。出版于1797年,题赠给他的学生、才华横溢的女钢琴家巴巴拉。由于作品中流露出优雅的气质,因此人们称之为“所爱的女郎”。据车尔尼回忆:贝多芬曾告诉他,这是在想念着这位“长得并不太漂亮”的伯爵千金时,在狂热的气氛中写成的。这是第一首以“大奏鸣曲”形式单独出版的作品,全曲四个乐章。作品始终充满着幸福和希望,同时又极具英雄性的力感,是一首洋溢着年轻人快乐心境的作品。贝多芬详尽地指出了各乐章的乐思。第一乐章具有英雄性,第二乐章也具庄严的形象,第三乐章既有深刻的悲哀,也有热血的沸腾,末乐章又显得朴素、优雅。

OP_{10-1,2,3}奏鸣曲,出版于1798年,均题献给恩人布朗宁夫人。

c小调第五奏鸣曲:OP₁₀₋₁。贝多芬把c小调作为表现斗争、英雄、激情、悲怆的调性,在这一首中最早采用。第一次采用三个乐章的形式,而且都用奏鸣曲式写成。全曲情绪热烈激昂。作者在此曲中更加自由地运用了变形的动机和锐利的对比,做到了朴素与单纯的极致,获得了高度的美感与和谐。由于一、三乐章具有粗狂、激烈的热情,英雄式的反抗和阴暗的气氛,也有人称之为“小悲怆”。

F大调第六奏鸣曲:OP₁₀₋₂。三个乐章,但没有前一首的戏剧性。贝多芬把第二乐章首次改为小调,并一反常态,将通常的慢乐章改为小快板,表现出轻快的情绪。整首作品洋溢着海顿、莫扎特式的气氛,明朗轻快的情调,令人陶醉。

D大调第七奏鸣曲:OP₁₀₋₃。重又回归到四个乐章。这是OP₁₀中最优秀的一首,内容上更加深刻,其丰富多样性与下一首《悲怆》相比毫不逊色,被看成是姊妹篇。此时的贝多芬听觉已日渐衰弱,苦闷、烦忧、压抑的心情可想而知,在谈到这首作品时,他曾对弟子说:“我将正陷入悲哀里的人的心理状态,用各种光线和阴影的微妙变化加以描绘出来”。

的确,这与作品的情绪是吻合的,通过层次分明的节奏,表现了贝多芬对钢琴交响性的追求。不规则中蕴藏着内在的规律,狂热中充满哲理,加上旋律、和声以及各种七和弦的运用、主题间的对比与发展,显示了贝多芬的创作技巧更趋成熟,使得这部作品更加迷人,它与《悲怆》共同成为初期最重要的作品。

c小调第八奏鸣曲:OP₁₃。《悲怆》,1799年出版,献给他在维也纳的第一位保护人及朋友李奇诺夫斯基亲王。这是初期奏鸣曲的顶点之作。三个乐章。此时海顿、莫扎特的影响已完全消失,戏剧性的展开在这里得到充分的发挥。这一时期耳病的困扰、爱情的打击、自由和平等受到镇压,革命浪潮风起云涌等一系列的事件,使得贝多芬将这些痛苦和反抗的矛盾交织在作品中,诉说了愤怒、苦难和热情的幻想。贝多芬第一次在奏鸣曲中题写标题,但这一时期的悲怆与晚年深刻的悲剧性相比还有一段相当的距离。因此人们用青春的悲怆感加以注释。在这首作品中已呈现出日后苍劲有力的创作手法,而幻想、诗情般的独特魅力则预示着浪漫风格的到来。作品中的戏剧性和深刻的个性更是得到了最高的评价和赞扬。

OP_{14-1,2}奏鸣曲出版于1799年,均题献给布劳恩男爵夫人,三个乐章。

E大调第九奏鸣曲:OP₁₄₋₁。其草稿出现于1795年,内容规模较小,但极具自然的美感,与OP_{10-1,2}一脉相承。在这首晶莹剔透的作品中,贝多芬的个性表现愈发明显,其自由运用的技巧成为表现乐思的强有力手段。内容明快简洁,音乐自然流畅,具有亲切的魅力。

G大调第十奏鸣曲:OP₁₄₋₂。是技巧较为浅易的一首。多为初学者使用。第一乐章最为出色,贝多芬在此作品中创造性地发展了海顿式的对话特点,首次在音乐中表现了两种对立音乐的争吵。这个轻松、可爱的小曲具有女性般的优美,是前几首中最具钢琴化的,在织体上清澈、精致、朴素、率直,音乐的进行显示了完美的独立性,和前一首一样处在明亮、快乐的世界中。

^bB大调第十一奏鸣曲:OP₂₂。作于1799年,出版于1802年。题献给布朗宁伯爵,四个乐章。整首作品充满着青春的活力和年轻人的感情,没有一丝灰暗的阴影,这类奏鸣曲已是最后一首,从此,贝多芬的创作将踏上自我的境界。这首作品艺术构思明确,随处洋溢着青春的喜悦之情,充满着自信的生命

力和谦和的乐观主义精神,并发扬了钢琴家灿烂的技巧,可以说它是感情、结构、钢琴性效果极为均衡的作品。

OP_{49-1,2}奏鸣曲,虽然出版于1805年,但根据推断为1796年之作。无题赠,均为两个乐章。从简易的作曲和技巧上看很可能是为学生练习而作,初版时题为“两首简易奏鸣曲”。

g小调第十九奏鸣曲:OP₄₉₋₁。贝多芬以惊人的简洁手法和朴素的风格,把明朗、可爱的气氛贯穿起来,闪耀着杰出的音乐浓缩力。其中的音乐之美非比寻常,属于艺术性极高的佳作。第一乐章也是

贝多芬少有的慢奏鸣曲式的范例。

G大调第二十奏鸣曲:OP₄₉₋₂。作品较前一首更加简单、单纯。可爱的气氛贯穿全曲,表现出令人喜爱的活泼情趣,它的突出特点是可作为小型形式和丰富主题成分相结合的范例。

如果说贝多芬的32首奏鸣曲具有自传意义的话,那么以上13首奏鸣曲就是对他早期创作的概括。从1799年《悲怆奏鸣曲》的问世,就标志着贝多芬传统创作形式的终结和充满个性的崭新创作时期的到来。即:成熟时期的创作……

(责编:翟保评)

Beethoven and His 32 Piano Sonatas

ZHAO Gui-zhen

(Xinzhou Teachers University, Xinzhou 034000, China)

Abstract: The 32 Sonatas, like milestones, serve as distinct trails throughout Beethoven's career of musical composition. This selection is a must for piano players and a necessity for appreciation of music. To study the 32 Sonatas in accordance with his three periods of musical composition will enable us to better understand each of his works. Due to limited space, the thesis is supposed to give an exploration to his earlier works. It could be summarized that, at the earlier stage of his sonatas composing, of which Pathétique is the greatest success, he gradually formed and established his own style by inheriting the styles of Haydn and Mozart.

Key words: Beethoven; piano; sonata; earlier works; musical movement