

贝多芬《悲怆奏鸣曲》第一乐章赏析

尹学毅

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412008)

摘 要:《悲怆奏鸣曲》是贝多芬早期创作中一部里程碑式的作品,构思雄伟,悲壮激昂。第一乐章是这首奏鸣曲中最为伟大的乐章,其引子部分,表现了沉重的压迫下痛苦的叹惜与呻吟;呈示部的主部主题,反映了挑战命运、搏击黑暗势力的决心,副部主题则活泼而抒情;再现部音乐一往无前、坚定有力;尾声宣告了光明战胜黑暗的胜利。整个乐章充满斗争的力量和热烈的追求,是反抗残酷命运与黑暗势力、追求美好理想和幸福人生的雄伟篇章。

关键词:贝多芬;《悲怆奏鸣曲》;第一乐章

路德维希·凡·贝多芬(Ludwigvan Beethoven),德国伟大的作曲家、钢琴演奏家,1770年12月16日出生于德国莱茵河畔的波恩,1827年3月26日在维也纳逝世。创作上,他对古典主义音乐传统的继承与拓展,对奏鸣曲式和交响套曲形式结构等方面做出的突出贡献,使他成为维也纳古典乐派最杰出的大师之一,被后人尊称为“乐圣”。

出版于1799年的《悲怆奏鸣曲》是贝多芬1792年27岁时创作的,题献给酷爱音乐的亲王李斯诺夫斯基。当时,既是暴风骤雨般的革命年代,又是自由与平等受到镇压的年代,因此,在创作风格上,这部作品也具有以上两种因素的结合。作品中,没有了海顿与莫扎特的影响,充满活力的贝多芬经过生活的磨砺,经常陷入悲剧情绪中。这部作品的音调取材于青年贝多芬在波恩创作的《f小调奏鸣曲》,其形象深刻、新颖而独创,诉说了愤怒、苦难和热情。这部作品构思气势磅礴、音调庄重威严、情绪悲壮激昂、感情崇高伟大,它运用厚重的织体、丰富的和声、频繁离调和转调、音区与力度上的对比等表现手法,使音乐更加富有戏剧性。它是贝多芬早期的杰作,是贝多芬奏鸣曲逐渐向浪漫派风格靠近的代表作,是贝多芬里程碑式的作品。标题“悲怆”,隐藏着生命的磨难,流露出内心的痛苦,但音乐本体更多的是对不幸遭遇的“隐忍”,对命运的“挑战”和“抗争”,对现实的超越和升华,对理想的执着和坚定。^[1]这是年轻贝多芬的悲怆。

《悲怆奏鸣曲》共分为三个乐章。第一乐章采用奏鸣曲式,c小调,二二拍子,是整首奏鸣曲中最为伟大的乐章。其结构如下:

1、引子(1—10小节)

2、呈示部(11—132或者134小节)主要主题 连接 副主题 第一个结束主题 第二个结束主题 主要主题的双片断 连接

3、展开部(135—196小节)慢板的引子 主要主题和引子动机发展 连接

4、再现部(197—296小节)主要主题 连接 副主题 规则地移到第一结束主题 规则地移到第二个结束主题 规则地移到第三个结束主题 同样再现

5、尾声(297—312小节)引用慢板引子 引用主要主题部分 动力结束^{[2][30]}

第一乐章的引子,在矛盾因素的对置与较量,伴随力度与音区的对比中拉开帷幕,仿佛是被沉重的压迫下痛苦的叹惜与呻吟。作品中,贝多芬打破了传统奏鸣曲的形式,创造性地在快板乐章前加进的这个具有相当篇幅的引子。使用如此重份量引子的手法,在贝多芬全部奏鸣曲中都是空前绝后的^[3]。在引子庄严的慢板中,利用c小调和E大调变换,烘托了强烈悲壮的情绪和性质,弥漫着痛苦哀求的气息。沉重的和弦,伴随着命运痛苦的叹惜与呻吟,时而让人感受到对光明的期望,时而又让人感受到命运沉重的压力。在庄重缓慢的和弦多次强调之后,双手同时推向到一个宽广激昂的优美旋律,不让人有丝毫的喘息,音乐又急速地推向音阶,象激流一般一往无前。在引子中,休止符在音乐中是一种等待和酝酿,集中内在的爆炸力,增强了音乐内在的紧张度,从而产生浓烈的悲怆气息。^[4]引子结束处,从高音倾泻而下的一连串快速半音已蕴积着反抗的情绪,为后面情绪的爆发起到了很好的铺垫作用。

呈示部的主部主题由四个首尾相接的乐句重叠而成,奋发向上、奔腾不息的音流反映了人们向命运挑战的气势、与黑暗势力搏击的决心。作品不断运动的节奏,像卷起的巨浪拍击岩石。他天才地运用了同一的节奏脉动,给人一种快速变化的印象。快板部分的进行是以二分音符为单位,而引子和快板部分也在尖锐对立中求得一致,节奏不允许有丝毫的

收稿日期:2009-04-08

作者简介:尹学毅,男,湖南炎陵人,湖南工业大学音乐学院副教授,主要从事钢琴教学研究。

自由,往上升的渴望支配了快板主题的所有部分,一种使内心获得自由的解放感,使乐思与连贯性形成统一。在分解八度轰响的背景上,主要主题用断奏弹出,暴风雨般向上和向下的冲动带有极强的威武激动的因素,充满了激昂的意志力。^{[2][133]}活泼抒情的副部主题显得十分的优美,具有那个时代不凡的“浪漫派色彩”的调性(阴暗的降e小调)。流动的旋律在高音区和低音区不停的跳跃,互相呼应,具有很强的歌唱性,衬托出旋律的美感。左手舞曲的伴奏织体,充满生气,表现了人们对幸福的向往和欢乐的遐想。浓重低音与明快高音的色彩对比更增加了欢乐的气氛。左右手连续不断的半音阶进行,掀起了更汹涌的情潮。^{[15][108]}

作为音乐形象矛盾冲突的中心,展开部非常简练而紧凑,但又含有新的感情细节。引子的动机与恰恰相反的动机相结合,紧密地突进到快板的内部,成为巨大的统一性的根源。整个音响好像在远离、减弱,继而又产生了铃铛般的铿锵声,有如旋风袭击着一切,我们可以从中听到悲惨的呼吸、凄凉的哀诉,清晰地表现出贝多芬急躁的冲动和钢铁般的意志。^{[2][134]}展开部以引子的素材在g小调上集中凝练的音乐形象,描绘了阴暗势力、残酷命运的威胁。激昂奋进的上行音调在左手分解八度持续音衬托下与引子中轻吟哀求的音调形成对照,滚滚向前的分解和弦不断蠕动像是远处传来的雷鸣,昂扬级进的音调反复插入与之交替掀起一个个浪潮。^{[5][109]}

再现部又以变奏、扩大和缩小的手法,重复了呈示部的成份,是呈示部的变化再现。音乐一往无前、坚定有力,从而使英雄豪迈的性格增添了几分悲壮的气氛。尾声是对主体的回忆和主部主题的再现,最后几个斩钉截铁般的和弦宣告了光明战胜黑暗的胜利,显示了贝多芬“扼住命运咽喉”的气概,体现了“我活着,体验着和斗争着!”的刚毅。

贝多芬始终向往“自由、平等、博爱”,他曾说“要热爱自

由,超过爱其他的一切”。因此,他非常拥护法国资产阶级大革命。他的许多重要创作都概括了当时暴风雨的时代,反映了德国进步的资产阶级由于法国革命胜利而引起的革命热情和革命乐观主义精神。^[6]贝多芬一生艰难坎坷,从1787年他母亲去世后,就担负起了全家的经济重担,他终身未婚,26岁开始出现耳聋。但是,他说:“我要扼住命运的咽喉,它休想使我完全屈服”。

贝多芬说:“卓越的人的一大优点是:在不利和艰难的遭遇里百折不挠”。《悲怆奏鸣曲》以情感人,表达了他对社会现状的愤慨,描述了激情澎湃的悲壮人生,包含了痛苦与欢乐、哀怨和酸楚,表现了他对生命的渴望、对悲壮英雄情怀的向往。其第一乐章有悲壮、有叹息,有痛苦、有反抗,充满着斗争的力量和热烈的追求,是反抗残酷命运与黑暗势力、追求美好理想和幸福人生的雄伟篇章。

参考文献:

- [1] 熊旭. 戏剧性生活缔结出的音乐——浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》第一乐章[J]. 艺术研, 2007(3): 39.
- [2] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2005.
- [3] 王晓宏. 一首不屈的战歌——析贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》第一乐章[J]. 戏剧文学, 2004(7): 88.
- [4] 徐彬. 浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》[J]. 音乐生活, 2007(2): 79.
- [5] 李艳慧. 从乐曲《悲怆》浅析贝多芬对钢琴奏鸣曲的贡献[J]. 剧作家, 2005(4).
- [6] 张洪岛. 欧洲音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1985: 170.

(责任编辑:李珂)