

贝多芬第五交响曲第二乐章赏析

杜新平，靳振彪

(天水师范学院 艺术学院, 甘肃 天水 741001)

摘要: 交响音乐是贝多芬创作中最重要的一个领域, 其中占首要地位的是交响曲。《第五交响曲》第二乐章宏伟而美妙的音乐具有描写内心境界的性质, 同第一乐章的悲剧性形象全然不同, 是《第二交响曲》即《英雄》交响曲所确立的英雄形象的继续和进一步发展, 这是一首辉煌的抒情诗, 体现了人的感情体验的复杂性。

关键词: 贝多芬; 《第五交响曲》; 第二乐章; 主题; 节奏; 变奏

中图分类号: J651

文献标识码: A

文章编号: 1371-1351 (2005) 03-0095-02

路德维希·凡·贝多芬(1770~1827) 是世界上最著名的德国音乐家, 也是世界艺术史上的伟大作曲家之一, 他的创作集中体现了他那巨人般的性格, 反映了他那个时代的进步思想。交响音乐是贝多芬创作中最重要的一个领域, 其中占首要地位的是交响曲。贝多芬的革命精神正是在交响曲中得到了最完美的体现。他把英雄的主题放在交响曲中的首位, 赋予他所表现的英雄以哲学家与战士的品格和思想家的头脑。他所塑造的英雄生活在人民中间, 把为人民争取自由作为生活的目的, 他为实现正义的事业而战斗, 直至斗争的胜利。^[1]

早在 1805 年创作《第四交响曲》之前, 贝多芬已经开始《第五交响曲》的构思, 而作品一直到 1808 年才最后完稿, 由于贝多芬说它的第一乐章主题是“命运在敲门”, 因此人们将之称为《命运》交响曲。这部交响曲产生在贝多芬创作最具有独创性的盛期, 鲜明地体现了贝多芬一贯坚持的通过斗争获得胜利的思想。

《第五交响曲》的斗争主题是启蒙运动时期悲剧的典型。在古典音乐剧中, 人同命运的矛盾是不可调和的, 但是严厉残酷的命运形象却常被描写为不可避免的, 而人的胜利往往由于外界的力量而突然发生, 贝多芬改革这个传统的主题并加以新的处理, 使人的意志付诸行动。在他的交响曲中, 人的胜利是同命运的暴力进行殊死的斗争得来的。在《第五交响曲》中揭示了人在生活中遇到的胜利、痛苦和欢乐, 说明生活的道路是艰难曲折的, 但是对社会负有的崇高责任感使人奋不顾身地去建立功勋。英雄扯断束缚着他的锁链, 点燃自由的火炬, 朝着欢乐和幸福的目标前进。从黑暗到光明, 通过斗争走向胜利, 这就是《第五交响曲》的戏剧性冲突的整个发展过程。因此, 贝多芬的这部作品实际上是一部名副其实的“斗争和胜利交响曲”。^[2]

《第五交响曲》共有四个乐章, 各乐章之间具有的统一性和完整性, 赋予交响乐以浑然一体的雄伟气魄。

第二乐章宏伟而美妙的音乐具有描写内心境界的性

质, 同第一乐章的悲剧性形象全然不同, 这是一首辉煌的抒情诗, 体现了人的感情体验的复杂性。在这里, 平和的观察和深沉的思索同温暖的感情和光明的幻想轮番交错, 从犹豫不定转化为坚定的决心, 这一乐章是双主题变奏曲式。刚开始是降 A 大调, 3/8 拍, 稍快的流畅的行板, 从第 1 小节到第 9 小节, 由中提琴、大提琴奏出第一主题:

例一:

在这里, 仿佛是英雄经过激烈的斗争后, 转入沉静的思索。赋予弹性的节奏和优美、安详的曲调, 使这个主题具有内在的热情和力量。

从第 9 小节到第 22 小节紧接着的是一个连接部分, 第一主题结束, 在这里是一个完全终止。从第 22 小节的最后一拍开始, 由单簧管和大管奏出第二主题:

例二:

这是一个进行曲性质的英雄主题, 还是著名的“三短一长”的基本节奏, 伴奏音型运用三连音的背景。旋律在第 26 小节最后一拍转入小提琴声部, 在这里, 通过使用一个减七和弦, 转入明亮的 C 大调上:

例三:

在第 29 小节加入铜管乐器发展到全乐队强奏时, 成为具有英雄气质的进行曲, 充满朝气, 到第 38 小节第二主题结束。从这里到第 49 小节结束是一个连接部分, 调性过渡, 回到原调上。

在第 49 小节开始是第一主题的第一变奏，值得注意的是它在保持主题骨干、和声、结构的基础上，连续十六分音符连奏所奏出的旋律，将主题装饰为起伏激动的旋律：

例四：

在第 71 小节最后一拍开始，是由单簧管和大管声部奏出第二主题的第一变奏，在这里值得注意的是伴奏音型由三连音变为四个音的 32 分音符背景，音乐更加富有激情：

例五：

第二主题的节奏背景

第二主题第一变奏节奏背景

同样中途也变到 C 大调，并在第 88 小节结束第二主题的变奏，并回到原调上。

到第 98 小节的最后一拍，开始第一主题的第二变奏部分，把这一主题进一步变碎，连续不断的 32 分音符旋律在拨弦和节奏和弦的伴奏下具有激动不安的性质。

例六：

稍后可以说是主题自由展开的间奏，在第 106 小节，小提琴声部移高八度，重复刚才中提琴声部的旋律；而在第 115 小节，大提琴和倍大提琴低声部又一次重复。在 122 小节进入过渡部分，由不同的木管乐器先后奏出主题。

例七：

在第 147 小节，进入第二主题第二次变奏。这里所有乐器齐奏，完全是号角般的凯歌。原主题的首尾中含有的温柔因素没有了，结构也压缩了。到第 166 小节处，由长笛等木管乐器奏出第一主题的第三次变奏，这里是降 a 小调，伴奏音型是连续的 32 分音符。

到 184 小节，进入第一主题的第四变奏部分，这里使用了柱式和弦的伴奏形式（例八），先在 f 小调，后又转入降 A 大调，基本回到了主题的原貌。

例八：

到第 204 小节中间结束了第四变奏，并在该小节最后一拍开始进入结尾，这里节奏稍快一些，是具有进行曲风格的尾声，由大管演奏主题一的动机：

例九：

并包含有“命运敲门”式的节奏形式，乐队以动力性的渐强结束了这个乐章。

在贝多芬的这部交响曲中，他完美展现了他的音乐风格，这是用意志凝结而成的史诗，表达了作者“通过斗争，取得胜利”这一伟大思想和顽强与命运抗争的精神，是欢庆人类胜利的欢歌。^[1]

参考文献：

- [1] 贺锡德.世界名曲欣赏[M].北京:人民音乐出版社,1991.
- [2] 吴祖强.曲式作品分析[M].北京:人民音乐出版社,1991.
- [3] 黄腾鹏.西方音乐史[M].兰州:敦煌文艺出版社,1994.

[责任编辑 艾小刚]

Appreciation and Analysis of Beethoven's Fifth Symphony

DU Xin-ping, JIN Zhen-biao

(School of Art, Tianshui Normal University Tianshui Gansu 741001, China)

Abstract: Sinfonia is the most important part of Beethoven's composition, and symphony takes the first place in it. The second movement of Beethoven's Fifth Symphony, which has a description of inner mind, is quite different from the first movement that has a tragic characteristic. Beethoven's Fifth Symphony developed the hero character of The Second Symphony, which is also named Hero. It's a brilliant lyric and it shows the complexity of human being's emotion.

Key words: Beethoven; Beethoven's Fifth Symphony; the Second Movement; subject; variation