

贝多芬钢琴奏鸣曲艺术性的情感表现

张丹宁

(福建师范大学音乐学院, 福建福州 350007)

〔摘要〕 贝多芬创作的32首钢琴奏鸣曲,在西方音乐史上占有极其重要的地位,他的这些作品不仅发展和提高了现代钢琴音乐的表现力,并且其哲理性的思想,传奇性的情感,创新性的形式和蕴含的艺术性,充分体现了极高的美学价值,成为我们后人研究的典范之作。

〔关键词〕 贝多芬;钢琴奏鸣曲;情感

中图分类号:J624 文献标识码:A 文章编号:1004-468X(2007)03-100-03

贝多芬是音乐史上集大成者,他创作的32首钢琴奏鸣曲更是成为音乐史上的史诗,成为脍炙人口的经典。然而,相比贝多芬在音乐上的辉煌,贝多芬一生却命运坎坷,跌宕起伏,充满戏剧性。激荡的思想争斗、身体的残疾以及爱情的痛苦一直折磨着他。贝多芬的一生的苦难和戏剧性都在其音乐作品上表现得淋漓尽致。第十四钢琴奏鸣曲(又称:月光奏鸣曲, #C小调,作品第27号之二)是32首中最为流行的一首,也是他全部创作中最具独创性、最充满灵感、最为感人的杰作之一,在情感内容上,由于种种复杂原因而包容有丰富的内涵,可以说,本曲是贝多芬内心各种情感的汇集而产生的。本文以本曲为例,浅析贝多芬的钢琴奏鸣曲艺术性的情感表现。

一、贝多芬时代背景因素

路德维希·范·贝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770~1827),德国伟大的作曲家,钢琴演奏家,欧洲18世纪下半叶至19世纪初维也纳古典乐派杰出的大师之一。他一生创作了9部交响曲,32首钢琴奏鸣曲,5首钢琴协奏曲以及戏剧音乐和大量的管弦乐独奏、合奏等400多件作品。他是一位集古典音乐大成,开浪漫主义音

乐之先河的跨世纪、跨乐派、里程碑式的音乐巨人,在世界艺术史上占重要地位,被后人奉为“乐圣”。他的钢琴音乐作品在全部作品中仅次于交响乐曲,占第二重要地位,尤其32首钢琴奏鸣曲,是钢琴艺术的高峰,被人们称为钢琴音乐文献中的圣经—新约全书。

这32首作品创作于1792至1822年之间,前后31年,贯穿了作曲家大半生,带有自传色彩。其作品形象生动、规模宏伟、构思严谨,同样体现他在交响曲中的经过痛苦,迎来欢乐,通过斗争,取得胜利的英雄主义逻辑和性格。但在形式创造和思想表达上甚至比交响曲更自由、更多样化、更深刻、更细腻。其巨大的社会价值和艺术价值在于深刻地反映了作曲家的资产阶级民主思想和人道主义精神,表达了他反封建、反暴政、反侵略的英雄主义气概,激励了一代代人的斗争意志和勇气。并且,贝多芬以他超凡的创造力和想象力大大提升了现代钢琴的表现力和演奏技巧,使作品超越了时代,成为全人类宝贵文化财富的重要组成部分。

贝多芬的艺术成就。1787年,17岁的贝多芬首次访问“欧洲音乐之都”维也纳,曾经拜谒当时名震全欧的青年作曲大师莫扎特,31岁的莫扎特对他非常器重,曾经郑重地说:“注意这青年,他不久就会显名于乐坛”。这之后的14年中的前期,

〔收稿日期〕2007-06-18

〔作者简介〕张丹宁(1969~),男,福建省福州市人,福建师范大学音乐学院讲师。

贝多芬勤奋地在维也纳的一些著名大师门下受业, 后期陆续创作了包括: 《bB 大调钢琴协奏曲》、三首《三重奏》、不朽的 C 小调钢琴奏鸣曲《悲怆》等优秀作品, 并在维也纳音乐会中公开演奏他的《C 大调第一交响曲》和《bE 大调七重奏》, 受到极大关注, 在维也纳的乐坛上, 贝多芬已享有相当高的声誉。

贝多芬的思想倾向。贝多芬生活的年代正值法国大革命爆发, 影响全欧, 革命思潮占据了贝多芬的心。他 19 岁进入波恩大学学习, 在那里攻读了康德的哲学论著和古希腊文学, 也接触到法国资产阶级革命的启蒙思想。从贝多芬的政治思想上看, 他完全是一个忠实地同情革命、渴求变革、信仰共和、崇尚英雄的激进型青年艺术家。

贝多芬的精神痛苦。贝多芬的一生, 经受着生理和心理的双重痛苦, 一直是在与命运作严峻的搏斗中度过的。26 岁的贝多芬, 耳疾已发展到严重的阶段, 给他的生理上、心理上, 特别是精神上带来极大的痛苦。耳聋, 对于任何一个音乐家来说, 都无异于宣判了艺术上的死刑, 更何况是雄心勃勃的青年贝多芬!

贝多芬的爱情生活。一位年方 17 岁的贵族少女朱莉叶·琪察尔迪到维也纳来拜贝多芬为师。贝多芬对这位年轻貌美的少女十分倾心, 但后来终由于贝多芬出身于平民家庭, 双方身份不同, 贵族社会的偏见导致女方父亲的坚决反对, 1802 年初, 她已另外爱上了罗伯尔·哈伦堡伯爵, 并于 1803 年与他结了婚。贝多芬的恋爱以悲剧结束, 使他异常痛苦, 但这个结局他也是早有预感的。他感情的创伤和心情的复杂是可想而知的。

《月光》这个标题并非出自贝多芬本人, 而是德国诗人兼音乐评论家雷尔斯塔布(Rehstab, 1799—1860), 他在听了这首乐曲的第一乐章之后, 说音乐使他联想起瑞士琉森湖面上水波荡漾的月光, 于是出版商根据他的话, 杜撰出一个美丽的传说, 并以《月光》为标题出版发行了本曲。“‘月光’之名是别人所加, 实际上, 作品的内容与‘月光’的朦胧、温柔的意境毫无联系。”^{[1](P182)}

二、贝多芬钢琴奏鸣曲中宁静柔和的内心情感

《月光》奏鸣曲第一乐章(Adagio)用一种特

殊的曲式写成, 带有扩展的展开部因素和扩大的再现部前的准备, 使两段体复杂化了。贝多芬在第一乐章里给主要的情思加上一系列的色彩: 和声的浓淡变化、音区的高低对比、节奏的紧张和舒缓。总的感情状态是: 宁静的沉思和深切的悲哀, 但其中也有伤心的疑虑的感觉、克制住的冲动的感觉、沉重不祥的征兆和偶尔出现的闪闪烁烁的光明。贯穿这一乐章的深切的悲哀之情, 是通过三种因素来表达的: 其一是自始至终的不绝如缕的三连音伴奏音型, 它把内心的激动控制在单调的音响中, 听起来安祥平静甚至富有诗意, 仿佛从远方传来的叹息和倾诉, 充满绝望的情绪, 极其内在, 含义深长。在这里, 伴奏音型的不断反复仿佛变成了一种近乎呆滞感和凝固感的旋律线条, 由它贯穿全乐章, 是表现本乐章外在的宁静中包含深刻的悲哀的主导因素。其二是在此基础上断断续续出现的歌唱性旋律音调, 仿佛是一个男中音在哀愁地沉思咏唱, 满腹心事, 苦闷、疑虑和委屈, 但又极为柔情, 在乐章的中部, 旋律曾一度显示出几分刚强, 但结束时却走向更为深沉的低八度音区, 变为阴暗的呻吟, 仿佛人物的心情已走向绝望的深渊。其三是左手低声部的八度进行, 圣咏式的和声结构, 使得低声部具有严肃的感觉和葬礼进行曲般的气氛, 给全乐章宁静的沉思和深切的悲哀之情蒙上一层庄严的色彩。以上三种因素结合成一个和谐的整体, 其中内涵的情感, 拿我们东方人的话来说, 就是一个“悲”字, 而这个“悲”的情感内涵, 当然是来自作曲家本人爱情生活中的阴影和不幸, 以及因耳聋而出现的对健康生存和艺术生命的威胁。

三、贝多芬钢琴奏鸣曲中明朗愉悦的内心情感

在《月光》奏鸣曲第二乐章是小快板(Alegretto)的复三部曲式, 总的感情状态是: 亲切的欣慰和明朗的愉悦。第一主题的音调, 仿佛让人从中看到了轻快而优雅的小步舞姿和初春阳光下美人欢笑的形象, 大量运用的切分节奏使高音旋律与低音旋律形成强烈的交错, 淋漓尽致地渲染了轻快与欢乐、与第一乐章的“悲”形成强烈的对比。是可怜的贝多芬在痛苦中寻求自然安慰? 还是贝多芬在痛苦的回忆中看到了某种幻象? 真是

耐人寻味,但可以肯定的是:这一乐章的音乐形象给人的某种女性感、舞蹈感、青春感和亲切感,显然是和正在与他热恋的姑娘朱莉叶·琪察尔迪相关连的。短小而精致的本乐章,位于前后两个大乐章之间,匈牙利钢琴大师李斯特形容这个乐章像“两侧深谷间的一朵小花”。^{[2](P88)}本乐章内涵的情感,拿我们东方的话来说,就是一个“喜”字,而这个“喜”的情感内涵,当然是和作曲家对当前爱情的眷恋、美好印象和甜蜜的希望密不可分的,但是,这个被人们称之为“瞬息间留下的温存的微笑”^{[3](P77)}的乐章,它的“喜”是短暂的,带有靠不住的幻觉感的,转瞬即逝的,它的出现,从全曲来说,甚至更加深了悲哀,给仍然残留在听众耳中的前一乐章的“悲”蒙上了一层凄凉的感觉。这个乐章是为音乐发展阶段的一环,从慢速、沉思的第一乐章到暴风般的终曲的过渡。

四、贝多芬钢琴奏鸣曲中火热激情的内心情感

在《月光》奏鸣曲第三乐章是激动的急板(Presto agitato),奏鸣曲式,总的感情状态是:狂风暴雨般的火热激情与奋起搏斗的勇敢精神。这个乐章是整个奏鸣曲的高潮,是最富于戏剧性和矛盾冲突的一个部分,它的主部主题犹如暴风雨般热情进发,旋律极富动力感,从低音区一直冲到高音区,加之反反差极为悬殊的力度变化,简

直是一股势不可挡的激流:副部的两个主题也都强壮刚健,奋发有力,整个乐章的情绪自始至终没有下降,紧张度和戏剧性有增无减,贯彻了一种贝多芬的音乐所特有的强大、炽烈、热情的气质,是他在此之前所写作的钢琴音乐中最为斩钉截铁、最为奔放、最为高昂的一个乐章。罗曼·罗兰评价为:“流芳百世的爆发、”“夜晚狂野的暴风雨”、“内心巨大的画面”、“像一场大冰雹倾盆而下,震撼人的灵魂”,^{[4](P21)}是非常形象而中肯的。综观贝多芬的一生,他是一个既富于艺术家的浪漫气质同时又富于革命家的拼搏精神的人,他因耳疾和失恋而产生的悲痛是诚挚的和深沉的,但他从不被伴随他一生的坎坷命运和种种灾难所压倒,他在本乐章中采用的狂暴突出的旋律方式、钢铁般的节奏进行和充满活力的和声音型,无不表达了他自己狂飙般的火热感情和敢于对封建等级制度、对命运进行挑战的鲜明态度。因此,本乐章所内涵的情感,拿我们东方人的话来说,就是一个“奋”字。这个“奋”正是贝多芬所特有的、在任何情况下通过斗争,赢得胜利的坚强意志和大无畏精神。

《月光》奏鸣曲问世两百年来过去和现在都激起音乐家和广大音乐爱好者的狂喜,始终受到最热烈的推崇和爱戴。“在《月光》中克服和超越了《悲怆》的艺术性,在表达深刻的人性和音乐形象高度的真实性上,向前迈进了一大步,具有划阶段的意义。”^{[5](P93)}

参考文献:

- [1]叶松荣. 欧洲音乐文化史稿论[M]. 福州:福建人民出版社, 2001.
[2]克里姆辽夫. 论析贝多芬钢琴奏鸣曲[M]. 上海:上海音乐出版社, 1989.
[3]王次炤. 音乐美学[M]. 北京:高等教育出版社, 1994.

- [4]罗曼·罗兰. 贝多芬传[M]. 傅雷译 北京:人民音乐出版社, 1978.
[5]克里姆辽夫. 论析贝多芬钢琴奏鸣曲[M]. 上海:上海音乐出版社, 1989.

[责任编辑 郑 镛]

The Artistic Manifestation of Emotions in Beethoven's Piano Sonatas

ZHANG Dan - ning

Abstract: The 32 piano sonatas of Beethoven, enjoying a significant status in the history of western music, have not only developed and enhanced the expressive force of modern piano, but also shown great aesthetic value, due to its philosophical ideas, the romantic emotions, its innovation and abundant art. That's why these great pieces have become classic works studied by later generations.

Key words: Beethoven; sonatas; emotions