

《(悲怆)钢琴奏鸣曲——第一乐章》的戏剧性 分析与研究

闫乐

内蒙古包头市艺术职业学校, 内蒙古 包头 014030

DOI: 10.61369/VDE.2025100028

摘 要 : 钢琴是贝多芬最喜爱的乐器,他一生创作了多种曲式结构的钢琴曲,但其中的三十二首奏鸣曲是他灵感的集中迸发。《(悲怆)奏鸣曲》是其中最著名的五首之一。这首作品创作于1799年,是他钢琴奏鸣曲中杰出的代表作。贝多芬很少给乐曲命名,但是《悲怆》这个标题却是他自己所加。由此我们可以从中感受到这是一首充满激情悲壮、热情四溢的作品。它以其宏伟的构思,精炼的手法和充满戏剧性冲突激动着人心。《(悲怆)奏鸣曲》是真正富有感情的乐曲,是贝多芬式的创作的一个典型范例。这部作品第一乐章是最具有戏剧性的,其调式调性,速度和力度,和声色彩等的诸多频繁变换都带有某种演戏般的特点。作曲家在乐曲中所运用的许多写作技法都带有独特的,戏剧性的特点。

关 键 词 : 调式调性; 速度和力度; 主题材料对比; 和声色彩; 主体与从属部分

Dramatic Analysis and Research on the "First Movement of the Piano Sonata Pathétique"

Yan Le

Baotou Vocational School of Art, Baotou, Inner Mongolia 014030

Abstract : The piano was Beethoven's favorite instrument. Throughout his life, he composed piano works in various musical forms, among which the thirty-two sonatas represent a concentrated outpouring of his inspiration. The Sonata "Pathétique" is one of his five most famous sonatas. Composed in 1799, it stands as an outstanding masterpiece among his piano sonatas. Beethoven rarely gave titles to his works, but "Pathétique" (Pathos) was a title he himself assigned, allowing us to perceive it as a piece filled with passionate pathos and exuberant enthusiasm. With its grand conception, concise techniques, and intense dramatic conflicts, it stirs the hearts of listeners. The Sonata "Pathétique" is a truly emotional work and a typical example of Beethoven's creative style. The first movement of this work is the most dramatic, characterized by frequent shifts in mode and tonality, tempo and dynamics, harmonic color, etc., all of which carry a theatrical quality. Many of the compositional techniques employed by the composer in this movement possess unique and dramatic features.

Keywords : mode and tonality; tempo and dynamics; contrast of thematic materials; harmonic color; main and subordinate sections

引言

世界音乐史上作曲家如璀璨星空中的繁星一样多,但其中最耀眼的一颗无疑是被世人尊称为“乐圣”的贝多芬。他是“古典音乐派”和“浪漫音乐派”之间具有承前启后作用的伟大作曲家,与海顿、莫扎特一起被称为“维也纳三杰”。他在自己短暂的生命中,为人类留下了许多无价的音乐宝藏。

《(悲怆)奏鸣曲》在贝多芬音乐创作中是杰出的代表作之一。它集中体现了对多舛命运和黑暗势力的抗争,其中充满了对幸福生活和美好愿望的追求。此曲的创作正值欧洲革命浪潮如火如荼之时,但也是自由和平等收到残酷践踏的年代。也正因为如此,此曲的创作风格两种因素互相结合,互相碰撞,到处都充满了戏剧性,从而使其为世人所熟悉、所喜爱。在这首《(悲怆)奏鸣曲》中已呈现出作曲家气势磅礴,细致紧密的表现手法,富有诗歌般的浪漫,洋溢着幻想的热情,其精彩的音乐处理,戏剧化场面的高潮迭起都受到了高度的评价与赞扬。鲁宾斯坦便在《音乐和它的代表人物》一书中写道:“《(悲怆)奏鸣曲》的第一乐章快板的主题最具有生动,戏剧性的特点。”

下面我们从调式调性的布局, 速度和力度的变换, 主题材料的对比, 和声色彩运用以及乐曲的主体与从属部分等方面来探究《(悲枪) 钢琴奏鸣曲》的戏剧性。^[1]

一、戏剧性的调式调性布局

在这个乐章中, 调式调性并没有完全按照常理安排, 而是有其出人意料独特之处。如引子使用了 c 小调和 E 大调两种调性, 从而给人以一暗一明的对比感觉。这种大小调的交替。在其后的呈示部和展开部都得到了广泛应用。乐曲的主题在 c 小调呈示, 但副主题却没有如同其它一般奏鸣曲那样在主调的属调或平行调上呈示, 而是在代替主调的平行调 be 小调上开始, 这样不仅从调式调性上很好地支持了副部如歌般的主题而且给人以出乎意料的新鲜的感觉, 达到了戏剧性效果。副主题在 be 小调呈示后又转到了 bD 大调并运用反复, 扩大的手法使其转回到了平行 bE 大调上, 直至呈示部结束。展开部的调性布局是先从 g 小调开始, 而后又通过减七和弦的同音异名转换。突然转到 e 小调, 增加了悲剧的气氛和戏剧性的程度, 然后作曲家运用重复、模进的手法。使其先后经由 D 大调、g 小调、F 和声大调, bB 和声大调和 C 和声大调直至回到再现部的 c 小调。再现部的主题虽然在主调上再次归来, 但其副部主题却不同于大多数奏鸣曲那样统一到主调, 而是先通过 f 小调呈示然后才统一到 c 小调直至乐曲结束, 从而在调式调性上又给人以意外的戏剧性效果。^[2]

在这首乐曲中, 如此繁复的调式调性转换, 不仅体现出作曲家创作时内心的激动与抗争而且也使乐曲的戏剧性跃然于谱面。

二、戏剧性的速度和力度变换

(一) 从速度变换探究其戏剧性

速度在音乐作品中的作用很明显, 它直接影响音乐的性格、特色和基本形象, 它的变化往往导致形象的转变。在本乐章中, 作曲家多次使用了庄严的慢板 (Grave) 和很快并充满活力的快板 (Allegro molto e con brio) 这两种反差很大的速度之间的变换。在乐曲的每一部分甚至在展开部和尾声的内部都有这两种速度的变化, 从而使乐曲始终处于一快一慢的对比之中。作曲家在速度转换时并没采取过多的过度和衔接的手法, 而是突然间的转变, 这不仅大大增强了音乐作品的吸引力和感染力而且起到了增强乐曲戏剧性的效果^[3]。

(二) 从力度变换探究其戏剧性

在乐曲中, 作曲家使用了极为夸张的力度变换, 弱 (p), 很强 (ff), 突强 (sf) 等力度标记随处可见。

在上例中, 短短的两小节内, 乐曲的力度变换极为强烈。第一小节的前两拍还是一响即弱 (fp), 后两拍便变为突强 (sf), 下一小节第二拍又变为弱 (p)。这个弱 (p) 并没有持续, 而是很快就渐强

(cresc) 直至突强 (sf)。如此夸张的力度变换, 从听觉上给人以极为强烈的对比和戏剧性变化。

三、戏剧性的主题材料的对比

在这首乐曲中, 主题材料的运用极为凝练紧凑, 它集中反映了作曲家的内心感受。其主题材料的对比又为乐曲的戏剧性提供了发展的基础。下面就从主部与副部、呈示部与再现部主题材料的对比两方面来探究乐曲的戏剧性^[4]。

(一) 主部与副部主题材料的对比

谱例 3

主部主题以奋发向上, 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。右手笔直上升的音型, 坚定有力的节奏一出现就具有召唤人们进行斗争的力量, 左手则以分解八度为主。其和声一开始便是主和弦 (I)——副属和弦 (V₇/IV)——下属和弦 (IV) 之间的进行, 使主部有离调的感觉, 其各声部也是斜向与反向进行, 使主部主题即有动静的对比, 也有极强的推动作用, 紧接着的副部主题则活泼、抒情, 鲜明而机智, 与主部主题形成鲜明的对比^[5]。

谱例 4

副部主题先在低音区陈述, 紧接着又在高音区重复, 形成了一唱一和, 一明一暗的效果。左手的伴奏在属持续音下作曲家有意将每小节的第一拍应用休止符, 其它三拍应用了以四分音符为单位的固定节奏, 使其具有舞曲的性质而不同于主部左手的八度轰响, 副部主题的和声也是主和弦 (I)——属和弦 (V) 之间较为平稳进行, 与主部主题的和声进行形成了对比。主部与副部主题一动一静, 一强一弱, 作曲家运用的这种写作手法, 即使乐曲获得

了新鲜的因素,也给人听觉以极富戏剧性的变化。^[6]

(二) 呈示部与再现部主题材料的对比

呈示部的主部主题在上面我们已经分析过了,而再现部的主题虽然在主调上再次归来,但这仅限于前8小节无变化的再现。然后便运用了变奏的手法,不断地扩大,模进,使乐曲主题的内容和形象有了对比和改变。其力度和调性也与呈示部有了较大的变化(前面已经谈过这两方面的内容,这里便不再重复)。由于再现部处在不稳定的展开部之后出现而且比呈示部更多地运用了声部的反向进行,因此再现部比呈示部更具有一往无前,坚定有力的感觉,也使乐曲既有前后呼应,更有明显的对比。

在乐曲的主题材料运用方面,我们不难看出,作曲家在调性、织体、力度、声部进行等方面都有了较大的变化和对比,从而使乐曲强烈的戏剧性进一步推进。

四、戏剧性的和声色彩运用

(一) 副属和副下属和弦的频繁使用

在这首乐曲中,贝多芬运用了大量的副属、副下属和减七和弦,甚至在其主题一开始便运用了副属和弦(V₇/IV)(见谱例3)。大量副属和副下属和弦的应用,不仅使乐曲的和声色彩得到了极大丰富而且使音乐的紧张性与戏剧性得到加强^[7]。

谱例5

在上面的例子中,不仅有我们前面所分析的夸张的力度变化而且我们也可以看到和声基本上是副属和减七和弦的连续运用。这样和声的处理方法即使乐曲有了不断离调的感觉,也使乐曲戏剧性的音乐形象得到充分表现。像上例这样的副属和副下属和弦的连续应用在后面的展开部和尾声中也有例证。而且作曲家在很多的转调时都应用了减七和弦同音异名的转换,增加了音乐的突然性。

(二) 和声连续四度上行的应用

谱例6

在上例中,贝多芬除了在声部方面运用了极具动力的反向进行,而且在小节之间和声连接也采用了上四度的强进行,使其不仅在声部进行方面,更在和声色彩方面起到了丰富的作用,也使音乐中遒劲的性格展露无遗。这股音流从低到高,由弱到强,将整个呈示部的戏剧性推到了极致^[8]。

五、戏剧性的主体与从属部分

这首乐曲的从属部分包括引子和尾声。它们与乐曲的主题有着不可分割的联系,但也都有其各自独立的特点。

乐章一开始由悲壮的慢板引子揭开了全曲的序幕。第一小节严峻阴森的和弦象征着残酷命运的威胁,级进上行附点音符的哀求音调与之形成强烈的对比,这两种因素的矛盾冲突,奠定了引子发展的基调。在贝多芬的全部钢琴奏鸣曲中,像这个乐章所使用的引子手法具有独创,戏剧性的形式是空前绝后的。其音符包括四分音符、八分音符、十六分音符、十六分附点音符、一百二十八分音符的六连音、七连音和九连音等。单看这些复杂的音符、节奏以及前面所分析的力度速度变化,副属、副下属和减七和弦的连续运用。都可以让我们感到这个引子的戏剧性变化有多么明显^[9]。

尾声又重新响起沉重的引子主导动机。它反复出现了三次,每次都把这个音型第一拍的强音省略,仿佛是来自往昔的回忆,音乐的脉动感紧接而上。休止符的呼吸和停顿,效果已达到“此时无声胜有声”的境地。它的形象更加倔强,更加悲剧化和戏剧化,使人从这“叹息”的音调中听到那些渴望幸福和安宁而又无法获得的人们的极度痛苦。

从乐曲的引子和尾声中我们可以看到作曲家使用了许多独特的写作手法,从而更好地支持了乐曲主体所表现的深刻思想。

从以上五个方面我们可以深切感觉到这个乐章所带给我们的戏剧性变化。其曲调庄严、情绪激昂、感情崇高,这些因素彻底地形成了贝多芬初期作品独特的音乐风格。乐曲的基调不是痛苦的经验,而是对经验的苦心探求,也可以说是“真正的悲剧在敲门”,它是一首真正的诗篇。贝多芬在其中探索和发展了钢琴奏鸣曲的新道路、新形式,把钢琴奏鸣曲这一体裁的戏剧性提高到一个新的高度^[10]。在曲中不仅在内容上有杰出的优点,而且在宏伟与简练相结合的形式上也有卓越的长处。总之,它以贝多芬所热忱的信念和刚毅的公式为结束——“我活着,体验着和斗争着!”也许这就是作曲家对自己戏剧性的一生的真实写照!

参考文献

- [1] 周文韬. 论贝多芬奏鸣曲中“悲怆性”的表达[D]. 河北大学, 2024.
- [2] 赖文丽. 贝多芬早期奏鸣曲的创作分析与演奏技巧[J]. 黄河之声, 2024, (08): 68-71.
- [3] 高小娟. 磨难与新路——贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》第一章之艺术探析[J]. 四川戏剧, 2023, (09): 127-130.
- [4] 张倩. 钢琴奏鸣曲《悲怆》第一章的情感表达及演奏技法[J]. 三角洲, 2023, (06): 142-143.
- [5] 刘重阳. 贝多芬《悲怆钢琴奏鸣曲》分析[J]. 艺术评鉴, 2022, (24): 73-76+85.
- [6] 舒聪. 浅谈贝多芬“悲怆奏鸣曲”第三章情感与技巧的研究[J]. 黄河之声, 2022, (06): 130-132.
- [7] 蔡颖. 钢琴奏鸣曲“悲怆”第一章的动机写作与演奏诠释[J]. 音乐创作, 2021, (05): 156-165.
- [8] 刘彦玲. 情感的涌动与性格的统一: 从昆体良的修辞概念诠释贝多芬《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第一章中的性格与情感[J]. 音乐文化研究, 2021, (02): 146-156+6.
- [9] 黄新羽. 体会贝多芬的“悲怆”——《c小调第八钢琴奏鸣曲》的曲式及其音乐性探究[J]. 艺术评鉴, 2020, (14): 69-72.
- [10] 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》第一章[J]. 艺术研究, 2007, (03): 39-41.