

浅析贝多芬第十三首《降 E 大调钢琴 Op. 27No. 1》 第一乐章艺术特色

安岩

郑州大学，河南 郑州 472300

DOI: 10.61369/VDE.2025210019

摘要：本文以贝多芬第十三首《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27No.1》的第一乐章进行研究，从创作特点、相关背景、演奏和作品分析等方面进行论述，并结合作者自身的实际演奏经验进行进一步的研究和处理，使读者对第十三首《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27No.1》有了更深入的了解。

关键词：贝多芬；钢琴奏鸣曲；作品分析；演奏技巧

A Brief Analysis of the Artistic Features of the First Movement of Beethoven's 13th "Piano Sonata in E-flat Major, Op. 27 No.1"

An Yan

Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 472300

Abstract : This paper studies the first movement of Beethoven's 13th "Piano Sonata in E Flat Major Op.27No.1" from the aspects of creation characteristics, relevant background, performance and work analysis, and further studies and deals with it in combination with the author's own actual performance experience. The readers have a deeper understanding of the thirteenth Piano Sonata in E Flat Major, Op.27No.1.
KEY WORDS: Beethoven, piano sonata, work analysis, performance skills

Keywords : Beethoven; piano sonata; work analysis; performance skills

一、贝多芬与他的艺术创作

(一) 贝多芬简介

路德维希·凡·贝多芬出生在德国波恩去世在维也纳，是维也纳古典乐派最重要的音乐大师。贝多芬生的创作经历了四个时期：波恩时期，维也纳时期，成熟时期和后期。他不仅是古典主义音乐的大师，也是浪漫主义音乐的先驱。他的音乐创作还启发了19世纪的浪漫主义时期的作曲家的同时，把教堂和宫廷的音乐带给公众，所以他的音乐作品是为大众而创作的。

(二) 贝多芬音乐作品的艺术特征

贝多芬的32首钢琴奏鸣曲对奏鸣曲的结构做出了巨大的贡献。力量的对比，切分音的使用，戏剧性的因素，强有力的渐强和不同音区的色彩变化，都是贝多芬钢琴奏鸣曲风格的基本特征。节奏的频繁变化，切分和停顿引起的动态不平衡感，和声和调性的不稳定等因素逐渐扩大了范围，力度也更加交响化。这种技法使贝多芬音乐有强烈的感染力和戏剧冲突。

二、贝多芬32首奏鸣曲的发展历程及创作意义

(一) 钢琴奏鸣曲的发展历程

奏鸣曲是西方古典音乐形式的一种，主要是指器乐独奏。它是经过数百年的器乐、交响乐、协奏曲和室内乐的演变和发展而逐渐形成的。钢琴奏鸣曲第一乐章多采用“奏鸣曲式”的结构，

其结构比较复杂，一般包括呈现部分、展开部分和再现部分。贝多芬的钢琴奏鸣曲是从青年到老年的转变，每个时期的风格都不一样，这和他所处的时代和文化密不可分。

(一) 钢琴奏鸣曲创作的意义

贝多芬32首钢琴奏鸣曲为奏鸣曲的结构做出了重大的贡献。在他的钢琴作品中，力量的对比、切分音的使用、戏剧化的因素、强有力渐强和不同音区的色彩变化，都是贝多芬钢琴奏鸣曲风格的基本特征。

三、《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27No.1》第一乐章作品分析

(一) 《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27No.1》第一乐章创作背景

贝多芬《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27No.1》作于1801年并在1802年在维也纳出版。这部作品是他创作中期的作品，是献给他的学生冯·里李藤施太因亲王夫人的，他给这首奏鸣曲加上了“幻想曲”的标题，在32首钢琴奏鸣曲中脱颖而出。在写作手法上，四个乐章一体化的结构打破了“奏鸣曲”固有的曲式结构，逐渐脱离古典主义奏鸣曲的形式向浪漫主义迈进。在音乐上，四个乐章一气呵成的演奏要求，将所有段落和乐章连接起来，全曲的情感都在第四乐章的狂热和壮丽中体现出来，成为一首真正的、原创的和戏剧性的钢琴奏鸣曲，体现了贝多芬对奏鸣曲形式

完整性的研究。

(二) 曲体分析

奏鸣曲的四个乐章是一个巨大的“三重连接”。每个乐章都是独立但不可分割的，形成了多乐章一体化结构，打破了奏鸣曲固有的曲式结构——复三部结构。

第一乐章它的速度是由行板(Andante)过渡到快板(Allegro)，它的调式为降E大调。节奏是2/2拍子的行板以及6/8拍子的快板，曲式结构为复合歌谣曲式。

呈示部：主题是由一个三度下行开始，歌谣式的曲调犹如两人对话的形式比较少用大跳，尽显温柔诗意，令人沉浸其中；展开段的和声性强，左右手都以八度的和弦进行，它强调高声部的旋律。再现部分是主题短语的重复。旋律发展到高音部分，节奏紧凑，情绪逐渐激动。为展开部分的变化奠定了基础。

展开部：转入C大调后由行板变为快板，节拍也由2/2拍变为6/8拍，节奏上仍然保持原有的节奏型并结合了主题乐句中左手部分流动的十六分音符，情绪的迅速变化使人感受到一种狂热的激情，将贝多芬热情，直率的性格展现的淋漓尽致。

再现部：主题再次出现，回到了原速，音乐再次回到了宁静，温柔诗意的情绪中，以主三和弦结束了第一乐章。形成了带再现的三部曲式。

四、《降E大调钢琴奏鸣曲 Op.27 No.1》第一乐章演奏分析

这是贝多芬钢琴奏鸣曲中第二首第一乐章不用奏鸣曲形式的乐章，其形式是典型的十七、十八世纪组曲形式。在行板的音乐中，没有贝多芬一些慢乐章所具有的深度，但取而代之的是，他柔和、温暖、几乎令人陶醉的旋律的温柔、优美的诗意图影，以及轻盈而脆弱的竖琴伴奏，使心脏平静下来。总之这一乐章是个充满灵气、优美和平的乐章，是个具有丰富表现力、极具梦想的乐章。

(一) 速度与节奏

第一乐章演奏速度对比图示(复三部曲式)

开始的行板部分是三部曲式。它被突然闯入的快板部分(大调)所替代，后者结束在降E大调的属和弦上，在这之后又恢复到第一段的行板。这种结构使人想起来肖邦的第二首叙事曲。在那里，小行板部分也同样恢复到第一段小行板。在这一段行板中很难找到正确的速度。应当面向比较容易找到正确速度的那个段落。而快板部分的速度是比较鲜明的，因此应当把他当作出发点

贝多芬擅长在同一乐章之间运用多种速度的变化使音乐更富有戏剧性。对比以上1-4小节；37-40小节以及63-66小节可以发现，第一乐章采用了行板—快板—行板，三部曲式。一开始是柔和的行板主题然后进入快板音乐一改常态，突然以快速的并强有力四分音符进入音乐的第二部分，在力度和速度上都与第一段的行板做出了强烈的对比，第三部分为第一部分的再现。

在贝多芬的这部作品第一乐章当中呈示部是以pp开始的力

度，非常轻柔，非常具有歌唱性，以细小的音粒表现出温柔优美的画面。乐章的中间部分插入了分解和弦肢体活泼快板，由降E大调转入C大调同时与c小调交替。在展开部乐句突然以f气势凶猛的开始，在力度上做了强烈的对比，打破了原来的宁静与祥和。在这一部分的情绪对比上有所变化，强弱对比明显，休止符的运用使音乐表现的更加干脆和果断，连续快速的十六分音符在平静之中泛起波澜，与行板部分形成了强烈的戏剧化对比。再现部是以伴随着主歌谣曲式的第二次出现，音乐再次回到了最初的宁静与柔和。本乐章这三段采用慢—快—慢的速度对比，使听众的情绪随着音乐不断变化，更富戏剧性。

(二) 力度与音色的变化

贝多芬的钢琴奏鸣不论是在演奏力度还是音的强弱对比都有比较严格的要求。在演奏的时候为了可以准确地表现音质的对比，为作品的感情内容的完整的表达，要求演奏者在演奏过程中的通过手指力度的变化，来表现出音色强烈的情感。

第一乐章的演奏要保持温柔与优美。如第一乐章的1-4小节：

谱例4: 第一乐章1-4小节

从第一小节开始以pp的音量进入，此时有轻声哼唱的感觉，富有歌唱性，右手的三个和弦要求手指不能放松，要有紧张度，有控制的落下，此时手指需要贴键，轻轻抚摸琴键，不能下键过深。左手低声部音阶旋律缓缓流出，在弹奏时应注意不能破坏右手的pp音响效果的同时还要突出左手的旋律。第四小节切分节奏中第二个音符应当突出作出切分重音的效果，紧接后面的属七到主的解决，有一种强烈的归属感。左手上的八分音符要柔和的放掉，不要太尖锐。

谱例5: 第一乐章10-22小节

采用了T-D-T的主属和声进行，大量的和声肢体使音响效果更加丰富，在情绪上进一步推进。除了对旋律的着重强调之外，还要注意对旋律音的处理，这在演奏时比较考验手指的控制力，保持手指受力均匀，指尖不要松，不要有突出的重音，也绝不能漏音。这些跳音不要太尖利，低音声部的对位要有表现力，新的乐句虽然是pp但要更如歌，伴奏尽可能的柔和，还要有陈述的语气，贴键演奏，左手的伴奏要柔和如同低音bass要柔和，衬托出右手高声部的旋律线条。

38-64小节这一部分采用了快板，连续又快速的十六分音符如同暴风雨，情绪的迅速变化与第一部分的美丽和平的形象形成了鲜明的对比。速度应该快，与第一部分的对比应该非常明显，不要削弱f和p交替的对比，在音型的最后不要渐弱。第二小节的跳音要做到轻巧短促千万不要拖，这一部分要做到准确演奏。

cresc 是我自己根据重复时类推而加上的，在这个地方保持三拍子的进行是十分重要的，不要像一般所做的那样把它变成四个十六分音符。

谱例8: 第一乐章 第三部分 (65-79)

这一部分是第一部分的重复再现，主歌谣曲式第二次再现，需要注意上下声部的移动，交换与变化，旋律在次中音声部，要及时调整音乐走向。高低音声部的对位应弹的很有表现力，高音声部具有主导声部的意义。速度直到最后也不要改变，这是贝多芬作品中常遇到的。

谱例9: 第一乐章 第三部分 (81-88)

短小的尾声，右手的和弦和左手连线中的音符始终在另一只手进来之前柔和的放掉。decresc 极为平静的。最后一小节双手的音区距离非常大，pp 很弱的音色，要充分的做出音色的控制。这里的无限延长我自己认为大约延长3小节。

(三) 踏板的运用

在贝多芬时代，近现代钢琴取代了古钢琴，在音乐生活中占有重要地位。但另一方面，贝多芬时期踏板的使用与后来在浪漫主义的作品相比并不是很密集。在解读贝多芬的钢琴作品时，我们不仅要用踏板，更不可以滥用。我们在演奏他的奏鸣曲作品时要充分注意分寸。在这首奏鸣曲中使用踏板时，踏板能用来帮助连接和弦，但在第十六个音符中必须避免用踏板。不能将十六分音符的音响混合，要弹奏出颗粒感，干脆利落。

五、结论

贝多芬的《第十三降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op. 27No. 1》虽然是32首奏鸣曲中最自由的作品之一，但它在结构，组织和速度上有着密切的联系。每一个乐章和旋律都很好地结合在同时。这部作品处于贝多芬早期创作和中期创作的界线，他曾指出，为了在传统的奏鸣曲形式中获得自由，他只用了副题《幻想似的奏鸣曲》，所以他要求把所有的乐章一气呵成。因此，这部作品的内容必须体现继承与创新，保守与创新技法变革之间的矛盾。对于钢琴专业学生来说，对钢琴作品的理解不仅仅局限于演奏，还要了解作品的创作背景，内容和意义。

参考文献

- [1] 潘屹. 贝多芬钢琴奏鸣曲 OP.27NO.1 音乐探析 [J]. 大众文艺 , 2014 ,(23):141-142.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2014.23.118.
- [2] 张一茵. 演奏贝多芬第十三首奏鸣曲作品 (Op.27 No.1) 感悟 , [J]. 音乐生活 , 2008 .
- [3] 任怡. 论贝多芬钢琴奏鸣曲的三部性的运用及其衍生——以第十三首降 E 大调奏鸣曲 (作品 27 之一) 为例 [J]. 艺术教育 , 2009 ,(12):94-95.
- [4] 董晴. 贝多芬《降 E 大调第四钢琴奏鸣曲》的踏板运用 [D]. 河北大学 , 2018.
- [5] 王倩. 贝多芬《降 E 大调钢琴奏鸣曲 Op.27 No.1》的演奏分析 [D]. 山东艺术学院 , 2019.DOI:10.27281/d.cnki.gsdyc.2019.000090.
- [6] 王政. 贝多芬钢琴奏鸣曲戏剧性特征的初步研究 [D]. 福建师范大学 , 2007.
- [7] 倪晓云, 陈超颖. 试论贝多芬钢琴奏鸣曲与其交响曲的共性 [J]. 淮海工学院学报 (人文社会科学版), 2019, 17(01):74-76.
- [8] 郑乃信. 著《贝多芬密码》——《贝多芬<三十二首钢琴奏鸣曲>结构分析》[M]. 中央音乐学院出版社 , 2003.
- [9] 刁蓓华. 陈复君. 译《贝多芬32首奏鸣曲注释》[苏] 阿 · 鲍 · 戈登威捷尔 [M]. 兴界图书出版西安公司 , 2009.
- [10] 杨九华. 著 音乐考研复习精要《西方音乐史》[M]. 湖南志翔印务有限公司 , 2006.
- [11] 克里姆辽夫. 贝多芬钢琴奏鸣曲作品解读 [M]. 上海音乐出版社 .2017.
- [12] 罗森. 古典风格 [M]. 华东师范大学出版社 .2015.
- [13](美) 梅纳德, 著. 贝多芬传 [M]. 陕西师范大学出版总社有限公司 .2013.
- [14](美) 科尔比, 著. 钢琴音乐简史 [M]. 人民音乐出版社 .2009.
- [15] 王晔, 著. 贝多芬钢琴奏鸣曲和声分析 [M]. 黑龙江教育出版社 .2007.