

浅析贝多芬《小调钢琴奏鸣曲》的演奏风格

孙铭欣 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 360000)

摘要: 贝多芬是跨古典主义与浪漫主义时期的一位音乐巨匠, 他创作了大量的音乐作品, 给人们留下了大量宝贵的音乐财富。贝多芬的钢琴奏鸣曲对于钢琴乐曲的风格有着革命性的影响。

关键词: 贝多芬; 作品分析; 演奏风格

贝多芬是有名的音乐家, 是伟大的音乐天才, 他的艺术气质在他的钢琴奏鸣曲中得到升华。贝多芬一共创作了32首钢琴奏鸣曲, 其创作风格总在不停地变化, 其中钢琴奏鸣曲中的乐章结构数目也是很自由的。《暴风雨》《悲怆》《月光》这3首钢琴曲是贝多芬标题性钢琴奏鸣曲, 它们的曲式结构、技巧、艺术特色等方面非常的独特。本文就对这3首奏鸣曲做出简单的赏析。

一、贝多芬典型的钢琴演奏曲

1. 钢琴奏鸣曲《悲怆》

在第一乐章的前面, 他在曲子的开头加了一段很大的引子。钢琴曲《悲怆》开始引子的主题和快板部分的第一乐章是类似的, 各乐章的主题都差不多。第一乐章的副主题和第三乐章的第一主题很接近, 第二乐章的第一主题和回旋曲的第一主题也略有相似之处。充满了哲理性与斗争性代表的音乐就是贝多芬的音乐。由哲理性的曲式所涵盖的形式和内容是贝多芬创作的这些音乐的特点, 它们实际上

由有些内容所决定的。奏鸣曲式在表现斗争性的交响乐和器乐奏鸣曲中承载了很重要的责任。奏鸣曲式的展开部分是集中表现矛盾冲突的重中之重。奏鸣曲式的中间的乐部称为“展开部”, 它是对基本乐思的发挥和丰富。作品中的这个部分使不同的角色在某种意义上说显现出性格上的不同侧面。贝多芬在展开部中经常会改变重音或者节拍, 他在创作音乐的时候详尽地发挥最初的命题或主题, 把展开部分比作严密推理的辩论, 以合乎逻辑和令人信服的方法。开始他把正规的节奏改变为切分, 逐渐的调整了旋律的呼吸点, 其次为了分裂常规的段落, 贝多芬在创作的时候压缩了部分标准乐句的长度或者扩展标准乐句的长度。在第8奏鸣曲《悲怆》中, 在第一乐章中的展开部, 开始是慢板的引子, 从g小调开始, 然后通过VII级的减七和弦的同音异名转换, 转到e小调。这种“改变节奏, 分裂常规段落”是由钢琴引子发展来的, 它的动机刻画了阴暗势力、残酷命运的威胁。同时坚定的上行模进旋律与引子中哀求的音形成鲜明的对比。它是主题发展手法中最为有用的因素, 这种不断反复的模式给人留下了深刻的印象。要想使调性转换变得更加灵活, 材料也被运用得更为充分就可以通过这种方法。海顿、莫扎特的质朴、严谨、富哲理性等古典传统的风格是贝多芬早期的风格特征之一, 与此同时海顿式的动机开展的手法, 又吸收莫扎特旋律的深情也被他的旋律继承了, 从而形成了贝多芬独特的简洁、粗犷、质朴、热情的音乐演奏风格。节奏上频繁地变换、切分和休止造成的动力性、不平衡感; 和声、调性上不谐和、不稳定范围的扩大; 力度上大幅度的起伏等这些特殊的风格初步形成了贝多芬的独特个性, 构成贝式音乐的强烈感染力。

2. 贝多芬钢琴奏鸣曲《月光》

《月光》曲名来源于路德维希·莱尔斯塔勒一位伟大的德国诗人, 他听完了贝多芬的这首曲子, 总是会想起“瑞士琉森湖上的月光, 像湖面上荡漾的小船那样的情景”。于是这首钢琴曲被称为“月光”。《月光》创作于1801年, 这首奏鸣曲乐章之间没有快节奏的停顿也没有舒缓的节奏, 这种不缓步慢的钢琴节奏从开始乐章以暗示性的方式逐渐展开, 进入这种到错综复杂、节奏不同的钢琴乐章, 从而在听的过程中有一种凝聚高潮的感觉。这个时期贝多芬打算重新评价和创作奏鸣曲主要的创作原理, 他的

奏鸣曲充满了尝试性的做法。按一般的普通曲子而言, 它要遵循传统的格局, 奏鸣曲式往往只会出现在一个曲子的乐章里, 但贝多芬打了这种模式, 《月光》奏鸣曲是贝多芬从古典乐派开始朝浪漫乐派转变的作品之一。《月光》这首奏鸣曲突出表现是没有一般古典奏鸣曲快—慢—快的乐章布局, 而是它把音乐的素材运用得非常自由, 贝多芬把《月光》标记为“幻想曲式奏鸣曲”, 从而间接的指出了这部作品的自由性即兴的性质, 也表现了贝多芬对生活无限的幻想和追求。

3. 贝多芬钢琴奏鸣曲《暴风雨》

贝多芬在音乐中直接表达思想的最突出的例证之一就是《暴风雨》奏鸣曲。《暴风雨》这首奏鸣曲的思想形象与贝多芬坎坷的一生相联系是由著名作家罗曼罗兰准确地提出来的, 它所表现出的热情确实达到了暴风雨的程度。由于使用了新鲜的创作手法, 使《暴风雨》奏鸣曲在速度、节奏和主题处理上也有一定的改变, 琶音的形式运用较多, 基本贯穿在奏鸣曲各个乐章之中。在《暴风雨》的演奏中, 奏鸣曲的技术性与音乐性真正做到了最完美的结合。

二、贝多芬钢琴演奏曲演奏风格的分析

1. 第一乐章——持续的慢板, 升c小调2/2拍子, 虽然三部曲式的钢琴曲子伴奏、主题和力度的变化不大, 但仍通过和声、音区和节奏的变化, 细腻地表现了作者心弦的波动。使这个乐章情感的表现极其丰富, 有可以想象的柔情、有悲伤的奏鸣、也有忧愁的预感。这首奏鸣曲所依据的题材很简单, 它包含着贝多芬最原始的构思。钢琴乐曲一开始, 由不断流出的三连音构造了无边的幻想, 四小节, 第一主题在中音区淡淡地出现。这一曲子细致而沉静, 而且略带些忧郁。第1段在B大调上出现了第二主题。中间部由第一主题开始。三连音曲折有致地走向高音区, 呈现出急躁不安的情绪。随后, 进入第三段, 第一主题平静地再现, 第二主题以升c小调的面目再现, 然后以低音继续奏出基础动机的尾奏, 慢慢地消失而结束。

2. 第二乐章——小快板, 降D大调, 3/4拍子, 三部曲式这个乐章比较短小, 它以完全不同的轻快表情将第一乐章的沉思和第三乐章的紧张气氛衔接得非常完美。第一段是连奏与断奏相呼应的主题, 然后再以变奏加以重复, 中部也保持在降D大调。52小节后再现第一段。这个乐章好像是瞬间留下的温存的微笑。

3. 第三乐章——激动的急板, 升c小调, 4/4拍子奏鸣曲虽然在调性上与前乐章有着紧密的联系, 但表达的感情则完全不同。奏鸣曲的第一主题是热情而又不能停止的沸腾和煽动性, 犹如无比激烈的狂怒。像是从心底里发出来的申诉是奏鸣曲的第二个主题。连续的八分音符时在它临近结束的时候出现的, 斩钉截铁的节拍, 表现了热情的情感和坚强的意志。在经过短暂的展开之后, 内心的激动表现得更为强烈。沸腾的热情达到顶点是奏鸣曲快要达到尾声的时候, 在演奏的过程中曲子突然沉寂下来, 但汹涌澎湃的心情并没有就此平静。在贝多芬所创作的奏鸣曲中有个乐章末是快节奏的, 它由连绵不断的快速16分音符组成的, 这首是无比优美的终曲是贝多芬的第三乐章奏鸣曲。贝多芬的钢琴演奏曲展示出贝多芬所追求的梦的世界, 它自始至终充满了温柔与爱的性质, 乐章的美是一种“虚幻无常”的美。贝多芬第三乐章的音乐表达出优美的明暗变化, 舒展出了他独奏而又精彩的钢琴技巧。这篇乐章的演奏节奏十分严格, 在弹奏的过程中力度变化也非常详尽细致。无论在伴奏音型里或是在主导旋律中, 都有连绵不断的16分音符的律动性进行。只有控制好贝多芬钢琴曲的每一层次的力度、音色、乐句起伏等方面的细微变化, 才能在演奏贝多芬钢琴曲的时候表达出独特的感情, 要不然的话这个乐章就很容易显得单调。

小结

在贝多芬全部的32首奏鸣曲中, 几乎没有哪个章节是薄弱的。小结贝多芬是站在他所处的音乐时代前列的, 他的钢琴奏鸣曲是集中了大量前辈大师的创作成果, 在音乐的世界里音乐的英雄性、群众性和巴赫的深邃性、哲理性, 让贝多芬以新的音乐素质体现出来。除了继承以上的一些音乐的不同特性, 贝多芬通过自己不断的努力也逐渐地发展了音乐家海顿的人民性、风俗性艺

孤独的灵魂

——《觉醒》中三个男主人公对艾德娜的影响

何菁 (安徽师范大学 安徽芜湖 241000)

摘要: 美国作家凯特·肖邦的作品《觉醒》描述了女主人公艾德娜渐渐找回自我意识的故事。在女主人公寻找自我的过程中,艾德娜的丈夫礼昂·庞德里耶、恋人劳伯特·赖勃伦和情人阿尔西·厄络宾都对地产生了不同程度的影响。

关键词: 《觉醒》; 艾德娜; 男主人公; 影响

一、前言

《觉醒》是十九世纪末美国著名女作家凯特·肖邦的代表作。小说围绕女主人公艾德娜由懵懵懂懂过着相夫教子的生活到得到意识和身体双重觉醒的过程而展开的。艾德娜与丈夫庞德里耶一直过着并不美满的婚姻生活。直到这年夏天她去度假时,艾德娜邂逅了劳伯特并产生了浓厚的爱意,她的女性意识才慢慢苏醒。之后艾德娜与以讨好女人为生的厄络宾的调情渐渐的唤醒了她的肉体意识。然而觉醒后的艾德娜因为无人可以理解她的想法而感到了由衷的孤独。绝望中,她以死来维护刚苏醒的自我。她生命中重要的三个男人——丈夫庞德里耶、真正的爱人劳伯特和情人厄络宾对她短暂的一生分别起着重要的作用。

二、艾德娜灵魂肉体的压抑者

艾德娜与丈夫礼昂·庞德里耶的结合是因为庞德里耶的热烈追求产生的虚荣心和家里强烈反对所产生的逆反心理。因此在这段从一开始就是个错误的婚姻关系中,艾德娜并没有感觉到幸福。庞德里耶不仅没有将妻子当做与他地位平等的人,而且认为她只是个他需要时必须出现不需要时则扔一边的玩物。小说开篇描述到他深夜从俱乐部回来,不管艾德娜已经熟睡,硬是将她吵醒,“告诉她这一天所听到的趣事、新闻、闲话”(Chopin, 1997: 6)。而当迷迷糊糊的妻子只是半睡半醒的应着,庞先生勃然大怒起来,“他觉得她太不够意思了”。

艾德娜对庞德里耶第一次真正意义上的反抗行为发生在一次夜间公共游泳活动后。学会了游泳给了艾德娜独立的勇气,“她像个刚学会走路的小孩,跌跌撞撞的突然意识到本身的能力”。(Chopin, 1997: 34)当她游泳回去后,不顾庞先生的一再反对,执意在屋外的吊床上休息。逆来顺受的她这一行为让庞先生很不悦。在艾德娜决定按自己的心意想法生活后,庞先生就被彻底激怒了。“他先是震惊,后来看她完全不顾身为妻子的责任就开始恼怒”(Chopin, 1997: 71)。庞先生一直没有走进过妻子的内心,他对妻子专制无视冷漠的态度将自己的妻子一点点的推入了别人的怀抱,导致了艾德娜最终的悲剧。

三、艾德娜灵魂意识的唤醒者

艾德娜真正钟情的人是劳伯特·赖勃伦。具有讽刺意味的是最终使艾德娜走上不归路的直接导火索就是她心爱之人劳伯特的不理解。劳伯特在唤醒艾德娜沉睡已久的女性意识和对他深沉的爱意后,因无法摆脱传统的包袱而亲手将艾德娜推向了死亡的怀抱。他在艾德娜短暂悲剧的一生中产生了至关重要的影响,他的存在对艾德娜来说是把双刃剑。

艾德娜是这年夏天去度假才与劳伯特相识的。刚出场的劳伯特给人的印象就是个游手好闲没有志向游戏人生的年轻人,然而艾德娜的出现彻底改变了她的人生轨迹。是他一点点地将艾德娜潜在的自我意识唤醒了。游泳对艾德娜自我意识的苏醒起着关键的作用,而正是在劳伯特的坚持和鼓励下艾德娜才学会了游泳。

艾德娜的自我意识的最终苏醒也是在劳伯特的陪伴下完成的。在同去做弥撒的途中,艾德娜“觉得好像自己正被载离长久以来束缚她的停泊港。…现在她终于得以自由漂流,任意扬帆来前往任何想去的地方。”(Chopin, 1997: 42)劳伯特在意识到自己爱上了艾德娜后,认为这是一段无果的关系,便毅然决然的离开了家乡前往了墨西哥。之后回国的劳伯特无法理解艾德娜已经是自己的主人了;他也无法理解艾德娜为了独立所做出的重拾画笔以及靠自己的收入搬出奢华的旧家的努力。他的种种行为使艾德娜感到无人理解的孤独,选择了死亡。是他唤醒了艾德娜沉睡的自我意识;又是他摧毁了艾德娜的生存意志。

四、艾德娜肉体意识的唤醒者

阿尔西·厄络宾是文中出现的另一个对艾德娜产生不可磨灭的影响的男人。厄络宾的出现正是在劳伯特远走墨西哥艾德娜努力适应这种没有“阳光、色彩和意义”的日子里。厄络宾陪伴着艾德娜走过了这段低潮期,并唤醒了艾德娜的肉体意识。而此时也正值艾德娜自我意识的复苏期。当肉体层面与精神层面一同觉醒之时,艾德娜宛若获得了新生。

在劳伯特远走他乡艾德娜感到寂寞之时,厄络宾出现了。“他有一对永远洋溢着笑意的眼睛,看着他眼里的笑意,听着他愉悦的声音,很难不叫人也一起愉快起来”。(Chopin, 1997: 92)厄络宾的这一特质使他迅速与艾德娜亲近起来。而他也被艾德娜身上散发出的活力深深吸引,开始追逐艾德娜的游戏。艾德娜明显的感觉到厄络宾的行为“不仅击退了她那本来就逐步在消失的自我,并且唤起了所有正在苏醒之中的感性”。(Chopin, 1997: 95)厄络宾的存在就像麻醉剂似得在催眠着艾德娜,一点点催化她的肉体的觉醒。厄络宾的情话渐渐“打动了她内心蠢蠢欲动的兽性”。(Chopin, 1997: 97)其后当厄络宾吻她时,她也开始配合起厄络宾这一越轨行为,“她紧箍住他的头号让他的唇对着她的”。(Chopin, 1997: 104)她的肉体意识也在此时被彻底的唤醒了,“这是她一生中,第一次真正触动她的本性、挑起回应的吻,是一把燃烧的火炬,点燃了她的欲望”。(Chopin, 1997: 104)厄络宾在文中的使命是唤醒艾德娜的肉体意识,至此他的全部任务已经完成。

五、结语

在艾德娜匆匆结束的二十九年生命里,分别有三个男人对她产生了不可磨灭的影响。艾德娜的丈夫庞德里耶只是将妻子当做个人财产,所以他从没有给予艾德娜丈夫对妻子的爱。劳伯特是艾德娜真正想与之在一起的人。他在赢得了艾德娜真挚的爱和唤醒艾德娜的自我意识后,由于不具备与世俗对抗的勇气而离开了她。唤起艾德娜肉体意识的厄络宾只是与艾德娜逢场作戏,没有真情可言。艾德娜在看透人世种种后,不愿放弃自己的独立的她只能选择死亡。

参考文献:

- [1] Kate Chopin. 觉醒[M]. 杨瑛美. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1997
[2] 张岩冰. 女权主义论[M]. 济南: 山东教育出版社, 1998

作者简介:

何菁, 女, 出生年月: 1988.09, 籍贯: 皖当涂, 工作单位: 安徽师范大学, 硕士研究生, 学士学位, 研究方向: 英美文学。

术风格,最后创立了自己独特的音乐风格。

参考文献:

- [1] 阿·鲍·戈登威捷尔. 贝多芬32首奏鸣曲注释[M]. 世界图书出版公司.

[2] 郑兴三. 贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M]. 厦门大学出版社.

作者简介:

孙铭欣, 厦门大学艺术学院音乐系钢琴专业09级研究生。