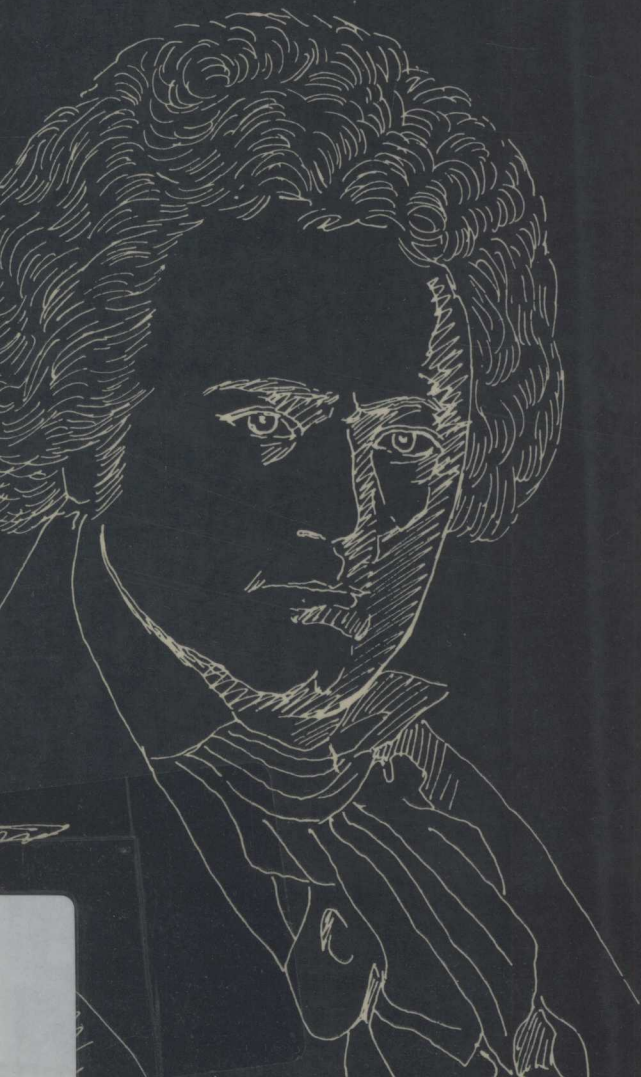

大音樂家及其名曲

貝多芬

張世汶編

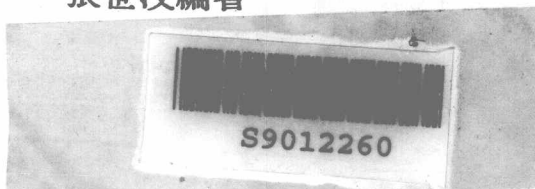
J 650.2
881

S 012465

◆ 大音樂家及其名曲 ◆

貝 多 芬

張世汶編著

石景宜先生贈書
年 月 日

宏圖出版社出版

貝多芬

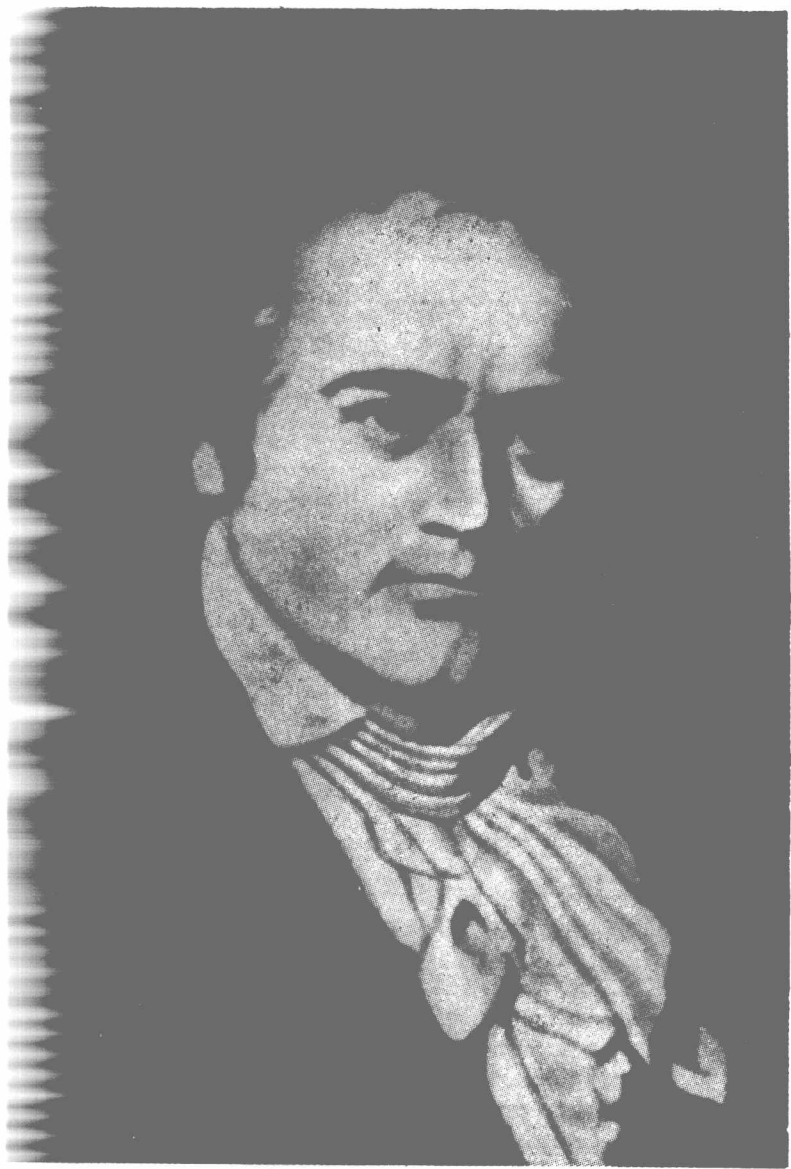
張世汶編著

*

宏圖出版社出版
九龍欽州街78號十一樓
聯興印刷廠承印
香港九龍塘尾道206號

版權所有 翻印必究

貝多芬

目 次

路德維希·凡·貝多芬·····	1
生平和創作的道路·····	2
波恩時期·····	2
維也納時期·····	12
創作成熟時期·····	21
生活與創作的危機時期和晚年時期·····	27
創作特徵·····	34
作品分析·····	44
鋼琴奏鳴曲·····	49
升c小調奏鳴曲作品第二十七號之二·····	49
d小調奏鳴曲作品第三十一號之二·····	54
C大調奏鳴曲作品第五十三號(黎明)·····	64
f小調奏鳴曲作品第五十七號(熱情)·····	73
交響音樂作品·····	82
c小調第五交響曲·····	83
序 曲·····	95
愛格蒙特序曲·····	96

路德維希·凡·貝多芬

一七七零至一八二七

一七八九年的法國資產階級革命在歐洲文化史上，尤其在音樂史上，創了新紀元。

在這革命以後的幾十年裏，文學、藝術、科學方面的偉大成就都被革命提出的思想所鼓舞，並且往往是在革命的口號下前進的。

但是在革命以前，第三階級的代表思想家們的活動已經把其他國家的先進知識分子的頭腦革命化了。在帶有普遍展開性的思想鬥爭中，形成了對於生活、社會、文化的新觀念。

在德國由於普遍的落後，沒有吸引德國青年知識分子參加社會生活和國家生活的條件。他們唯一可以接近的領域便是精神活動的領域，於是新思想的幼芽便通過哲學、文學、藝術而萌發起來。

按恩格斯的話來說，在德國“只有在文學中才能看到對於美好的未來的希望，這是在政治和社會上一個可恥的時代，但同時又是德國文學上一個偉大的時代……。這時代的每部卓越的作品都充滿了反抗的精神，憤慨地反對當時整個的德國社會。”這些話同樣也可以用在音樂藝術上。這個時代在文學界出現了萊辛、席勒、歌德的卓越的名字，而在德國音樂界便出現了海頓、莫差特、貝多芬這樣著名的名字。

貝多芬的創作吸收了民族文化的先進成就；他的創作是以德國音樂的優良傳統和最豐富的經驗為根據的。但是他的創作的產生和

形成已經是在革命時代，已經受了革命思想的哺養。他的創作在音樂史上開闢了新的階段，為音樂文化進一步的發展創造了廣大的前途，影響了十九世紀西歐先進作曲家的全部生活。貝多芬的音樂採用一切形式來面向人民。

貝多芬作品的新題材和新內容把藝術轉向新的目標，這便決定了他的偉大的革新，並且在十八世紀的藝術和貝多芬的藝術之間劃分了界線。

生平和創作的道路

波恩時期

一七七零年十二月，路德維希·凡·貝多芬①生於德國的波恩。這一座萊茵河畔的小城鎮是科隆選侯②的宮邸所在地。雖然這一侯國帶有宗教性，但宮廷生活不斷有娛樂，其中音樂與戲劇都占首要地位。宮廷樂隊是由許多在宮廷、劇院、教堂任職的音樂家組成的。

在宮廷樂隊的音樂家中有貝多芬的祖父和父親。貝多芬的祖父原是荷蘭人，年青的時候移居波恩，不久便在樂隊裏任音樂家的職務。由於不斷地努力，他逐漸升至“宮廷音樂師”的地位。

貝多芬從他的祖父那裏繼承了許多性格上的特點：有堅強的意志，高傲不屈的性情和勞動能力。

貝多芬與他父親的關係是他一生最悲慘的一頁。

貝多芬的父親約翰·凡·貝多芬從幼在大主教的合唱團裏當一名歌手，也拉小提琴和奏古鋼琴。他是一個很能幹的人，但是意志薄弱。貝多芬的母親是一位身材矮小和沉默寡言的婦人，埋頭於家務，

① 十二月十五日或十六日，確實日期不詳。

② 選侯——有選舉德意志帝國的皇帝之權的侯爵。

對於她的專橫任性的丈夫不能有什麼影響。約翰·凡·貝多芬的酗酒惡癖愈來愈厲害，結果把錢都耗費光了。在祖父活着的時候，貝多芬的家境相當富裕，但是自從他死了以後，情況就起了激烈的變化；貝多芬在童年和青年時代過着一年比一年窮困的生活。爲了餬口，他很早就被迫担起超乎他力量以上的沉重工作。

貝多芬所表現出來的天資，早成爲他父親自私願望的對象，他想把貝多芬訓練成第二個莫差特，爲自己收入開一個新來源。他用打的辦法強迫四歲的孩子在鋼琴前連坐四個鐘頭或者無休無止地練小提琴。有時夜裏父親和他的酒友喝完了酒回來，把睡夢中的孩子拉起來，命令他做無用的練習。貝多芬的學習進行得絲毫沒有系統，亂七八糟地胡來。幾年裏便換了一大串的教師：歌唱家、小提琴家、大風琴家，其中偶爾也有有名的音樂家，但是不論哪一個，他們在貝多芬的藝術修養上都沒有留下什麼顯著的痕迹。在這種情況下，當貝多芬到十二歲時已經能夠非常容易地閱讀一切樂譜，自如地彈奏古鋼琴、小提琴、大風琴，並且甚至能夠代理年邁的大風琴手凡·愛登的職務了。

一七七八年他的父親有意少報他的年齡，在科隆舉行公開的演奏，但除了保存下來的預告音樂會的廣告以外，其他都無從查考了。

使貝多芬成爲神童的事顯然沒有成功，因爲再也沒有關於他在童年時的其他音樂演奏會的資料。只知道於一七八一年小貝多芬曾和他母親一同啓程到荷蘭去，當他從荷蘭回來以後，他堅決地申言道：“我再也不到那裏去了——荷蘭人是小氣鬼。”

在童年時音樂是硬填進貝多芬的腦子裏去的，而對於他的一般的教育，更是一點都不關心了。由於家境一年比一年窘，貝多芬在十歲時便休學了。他的小學教育只限於會一點初級班的拉丁文，知道一

點算術和德文的書法。後來，由於貝多芬不屈不撓地努力，在智力方面得以廣泛地發展，並且還超越當時科學上的成就和發明。

殘酷的童年生活對於貝多芬的性格有不可磨滅的影響。很早便養成的孤僻性格和緊張思索的習慣使他要求孤獨。貝多芬能夠好幾個鐘頭沿着美麗如畫的近郊徘徊，沉入於思索中。大自然觸到貝多芬的最奧秘的心弦，引起在貝多芬的心靈中的崇高的感情和印象，使他超脫了他的醜陋的家庭環境。即使是在他的成年時代，當精神危機尖銳化的時候，對於大自然的愛和對於大自然的詩意感覺，永遠幫助貝多芬恢復他的精神的平衡。

貝多芬的童年的轉機是當他遇到戈特洛勃·聶耶費的時候，他是貝多芬的第一個真正的教師和導師。貝多芬跟聶耶費上課是在一七八二年開始的，當時貝多芬是十二歲。

赫利斯坦·戈特洛勃·聶耶費作過許多歌唱劇[●]和歌劇，是一位各方面都有修養的人。他在萊比錫大學裏學過法律，在著名的音樂家亞當·希勒的指導下學過音樂。聶耶費是精通藝術的人，崇拜古典文學和哲學，他的思想和活動的方向使他和德國啓蒙運動的進步戰線聯系在一起，並且是當時的先進人士之一。

聶耶費對於貝多芬精神方面的發展有決定性的影響，使他認識了德國古典藝術的優秀傳統，用嚴肅的談話促使這位少年加緊思想活動。貝多芬永遠對他懷有深厚的感激之情。幾年以後，當貝多芬搬到維也納的時候，他寄給聶耶費一封信，寫下了下面幾句話：“我非常感謝您讓我研究神聖藝術的英明的勸告……假如我將來有緣成名的話，這是應該歸功於您的。”

在聶耶費的教導下，貝多芬掌握了對位與和聲的技術，改進了彈

● 歌唱劇(Singspiel)——德國的一種喜歌劇，其中音樂與對白互相交替。

奏大風琴的技能。

聶耶費非常敬重巴赫，於是他把對於巴赫的作品的喜愛傳給了他的學生。貝多芬在領會了巴赫的偉大豐富的音樂以後，曾說下一句非常著名的話：“他的名字不是小河，①應該是大海。”

接觸亨德爾的清唱劇的作品，對於貝多芬的音樂方面的發展也相當重要。

亨德爾的清唱劇的英雄的形象、鮮明的樂觀主義和雄偉性征服了貝多芬。貝多芬說道：“亨德爾——這是天才中的天才，應當向他學習用平凡的手法創造出驚人的效果來。”

菲利浦·愛瑪努愛爾·巴赫②的鋼琴曲對於年青的貝多芬也是一個重要的學習，這對於他是一種新鋼琴風格的典範。

學習偉大的巨匠們的作品，不僅豐富了貝多芬的見識，而且還訓練了他自己的樂思；這種學習使他開展了美學觀念，培養了他的藝術趣味。

由於貝多芬彈奏大風琴有了優秀的成就，自如地掌握了鋼琴的技巧，他很快地就當了他的教師聶耶費的助手。貝多芬從十三歲起便擔任起很多職務：聶耶費的大風琴助手、鋼琴樂長（maestro al cembalo）、帶領着歌手練歌劇、在上演歌劇時為“純”宣敘調③的表演伴奏、在音樂團的管樂隊裏奏中提琴。但是貝多芬經過一年以後，經過多少次請求和申請才被算做編制內的人員，得一點薄薪。④

① 巴赫 (Bach)，德文的意思是小河。

② 菲利浦·愛瑪努愛爾·巴赫 (Philipp Emanuel Bach) 是約翰·塞巴斯迭安·巴赫的第三子，他在音樂上的貢獻主要是整理出來了一個完整的奏鳴曲形式。

③ 在十八世紀的歌劇作品中有兩種宣敘調：一種是“有伴奏宣敘調” (Recitativo Stromentato) 由管弦樂伴奏；一種是“簡單伴奏宣敘調” (Recitativo Secco)，是在一架古鋼琴的簡單伴奏下演唱的。

一七八二年第一次發表了貝多芬的作品：以德列斯勒的進行曲爲主題的變奏曲；過幾個月以後又發表了三首鋼琴奏鳴曲。這些樂曲的發表都是由於聶耶費的幫助，他在爲貝多芬而寫的論文之一內寫道：“這位天才少年在藝術路程上是值得支持的。假如他將來像開始這樣一直貫徹下去的話，那他是可以成爲第二個莫差特。”

雖然貝多芬擔任許多職務和教許多音樂課，他還是能夠孜孜不倦地致力於自己的修養。

強烈的好學心和求知慾使貝多芬自修古文，讀歷史文獻和文藝著作。到十六歲時他已經熟知普路塔爾赫、荷馬等古代歷史學者和詩人的著作，通曉古今文學作品，熱中於哲學。

普路塔爾赫的古羅馬史的英雄傳記成了貝多芬的心愛的讀物之一。當貝多芬感到激烈的痛苦的時候，古代英雄的堅強意志的榜樣經常支持着貝多芬的心靈。

莎士比亞的著作也是貝多芬經常的讀物。他去世以後，在他的遺物中間曾發現莎士比亞全集。從書頁上寫滿了批語這一點看來，貝多芬是非常感興趣地研究了這位與他相近似的天才的著作的。

貝多芬非常熟悉德國的文學和詩歌，並且經常注意一切文學詩歌中的新的東西。他非常愛好萊辛的作品，崇拜席勒，尤其崇拜哥德。他很久便想和哥德結識，他並且對於這位熱愛生活的偉大作家的智慧天才的崇拜曾做過許多表示。

貝多芬永遠同情那些具有堅強不移的意志和鮮明個性的英雄，永遠同情那些經得起任何考驗和不怕生活中的暴風雨的英勇的思想

① 依靠藝術鑑賞家和依靠愛好藝術的王侯的音樂家受殘酷的剝削，是十七世紀至十八世紀間普遍的現象。因此貝多芬的祖父在編入領事人員之前，先在波恩樂隊裏無代價服務一年，而貝多芬的父親在領到少得可憐的薪水以前，也要無報酬爲大主教——伯爵服務好幾年。

家。

貝多芬在波恩的音樂界中很快地便成了知名的人物。人們時常邀請這位年青的音樂家到波恩貴族的家裏，來聽他的即興演奏，他的演奏所表現的非凡的幻想力量和貴族們所生疏的熱情使他們驚歎。

在這樣相識起來的關係中有一家姓勃萊寧的，貝多芬很快地便把這一個家代替了自己的家。

勃萊寧家有四個孩子，其中最大的一個和貝多芬同年，而女兒洛爾辛是貝多芬初戀的對象，她對於音樂和藝術很有才能和敏感。勃萊寧家庭對於貝多芬衷心的敬仰使他們忘記了他素來的態度急躁，忘記了他的不修邊幅。在這一家的母親愛林娜·豐·勃萊寧的關心溫柔的視線下，貝多芬拋棄了他的憂鬱和羞怯，抑制了他的不可遏止的驕傲倔強的天性的發作。

從幼喪失家庭的溫暖的貝多芬熱烈地眷戀這個友善的有學識的家庭，他幾乎成了這個家庭中的一員。貝多芬完成職務以後的大部分時間都在勃萊寧家裏度過，夏天還和他們一同到鄉下去。貝多芬在友善的環境中，為自己的重視友誼、尊重人類美德、大公無私地獻身於藝術的這些意向找到了支柱。

在這個好客的永遠開着門的家庭裏，來往的人多半是大學教授、作家和音樂家。在這個社會圈裏很尊重民族文化，新思潮能夠迅速地得到傳播——這是在德國知識分子中間和一部分進步人士在意識上有了很大變動的證明。

貝多芬在思想上的成熟是在接近一七八九年法國大革命的前幾年：在幾十年來為革命做理論準備工作的緊張思想鬥爭中間，出現了偉大的思想家、學者、政論家、作家和藝術家；他們的哲學、科學的著作，他們的文學藝術的作品，都成了新思想的傳導者，破壞了封建主

的基礎，根本轉變了資產階級的世界觀。

在德國文學中的“狂飈運動”和德國啓蒙運動中表現出德國社會思想的高漲。雖然德國的啓蒙運動很溫和，但它仍然有些肯定的成果。在許多大城市和執政者的駐節地都建立起大衆化的民族劇院、圖書館和大學。進步的德國青年都開始傾心於萊辛和盧梭，傾心於年青的席勒和哥德的作品。

波恩的文化社交生活也顯著地活躍起來。一七七四年在這裏開辦了大學，以後又成立了博物館和圖書館。有各種歌劇團時常到這裏巡演，成立了民族劇院。這劇院的劇團成員有不少是好演員和好歌唱家，管弦樂隊裏也都是些有經驗的樂手，有一部分是由宮廷音樂團的音樂家組成的。年青的貝多芬在這個樂隊裏當中提琴手。

貝多芬在波恩能夠聽到格路克和莫差特的一些歌劇。格路克歌劇的英勇悲壯和崇高的抒情性使貝多芬激動，貝多芬愈接觸莫差特新作品，則對他的作品愈加崇拜。貝多芬在這裏有機會聽到由法國演員演的法國喜歌劇，這演出使他獲得了法國喜歌劇的風格和性質的真正的概念。他對戲劇上演節目中的伏爾泰、博馬舍、萊辛、席勒的話劇非常感到興趣。

這位少年便生活在這革命前夕時代所產生的藝術環境裏。藝術成了新思想的傳導者，藝術以其中所大胆尖銳提出的社會的和道德的問題來影響人們的頭腦。

波恩接近法國的邊境，這對於青年的思想更起鼓舞的作用，從法國傳來的臨近革命的隆隆雷聲愈來愈響。一七八九年夏，爆發了第一次革命——巴黎的人民奪取了巴士底監獄。這個事件的消息傳遍了全歐，激勵了知識分子，使他們有了能夠從專制的壓迫下解放的信心。

德國的先進知識分子在開始時熱烈狂喜地歡迎法國革命。激動的空氣也籠罩着受頑固封建制度所束縛的寂靜的波恩。波恩大學的哲學教授愛夫洛基·史內得在他出版的詩集裏歡迎自由的法國，歡迎和專制作鬥爭，歡迎個性的解放。

一七八九年五月貝多芬入波恩大學哲學系作旁聽生。但是到大學去上課並沒有繼續多久，因為貝多芬不能這樣“奢侈”；但即使是上大學的時間很短，對於貝多芬的智力的發展也不是絲毫沒有影響。

貝多芬的精神上的成長在革命的年代中特別迅速。法國革命的思想在意識上給了他許多啓發。深信人類平等，熱烈地追求正義和個性的自由，憎恨專制和人對人的壓迫——貝多芬給自己定出了這些崇高的人道主義的原則，把這些原則作為他的世界觀的基礎。

對於偉大的社會理想的深刻的信仰，是貝多芬的道德力量的源泉，是他對世界觀感的樂觀開朗的淵源。時代提示給他以“平民的驕傲”，這影響更加強了他的不卑不屈的天性，這種非常重視自己的人格的感覺，使他這一個在當時社會中出身微賤的音樂家敢於藐視有爵銜的名門貴族。

貝多芬在青年時代就是這樣生長成型的，並且以後一生始終是這樣。

貝多芬在藝術方面的日益成熟引起他對波恩這種外省的狹隘生活的不滿，他想掙脫出來到寬闊的大城市裏去施展一下自己的才能，到偉大的莫差特那裏去學習。由於這個目的，貝多芬於一七八七年啓程到維也納。

莫差特這時正埋頭於唐·璜的創作，但他還是聽完了貝多芬用他所提出的主題所做的即興演奏。這位年青音樂家的即興演奏深使莫差特感到驚奇。莫差特對當時在場的人說道：“諸位請注意這個人，

他將會使全世界的人都談論他。”可惜在維也納的居留和與莫差特的往來突然被貝多芬的母親病重的音信打斷了，他的母親在他回到波恩不久便去世了。貝多芬非常愛他的母親，她是貝多芬困苦的最光明的形象，喪失了她使這位少年感到非常沉痛。

母親去世以後，家庭有完全崩潰之勢，在這種困難的日子裏，十七歲的貝多芬能夠找出性格中的偉大力量，有與一切情況作鬥爭的決心。他從選侯那裏取得了代領父親薪金的權利，他擔負起照料小孩子們的生活和教育的責任。他不得不擔任職務和增加私人授課，不得不處理家務和照料他的兩個弟弟的品行和發展，貝多芬由於把這些都照顧過來，曾患了幾場重病，其中有一次是患了天花，結果永遠毀了他的容貌。

在這幾年中，貝多芬還是像以前那樣，友誼的交際，勃萊寧家庭對他的關心，一個不大、但是忠誠相待的友誼圈子使他感到生活的愉快。非常純潔、像兒童一般天真動人的青春的迷戀，給他的生活和藝術都加添了新的豐富的色調；尤其是藝術給他很多安慰，不論是演奏和創作都是貝多芬的愉快和強烈情感的取之不盡的源泉。

貝多芬在少年時代就已經以他的音樂思想的獨創性和演奏的新表現方式引人注意了。有一位他的同代的人，在當時聽了貝多芬的音樂以後，曾寫了一篇評論登在一七九一年的德國愛樂協會音樂通訊上。“我聽了偉大的鋼琴家之一貝多芬的演奏……最感興趣的是他的即興演奏；我也是向他提出主題的人。我們從思想的無窮的豐富、表情的卓越和演奏的靈活來看，就可以斷定這位少年的技能的程度。我覺得偉大藝術家的光榮的稱號對他沒有什麼不相稱的地方……但是他很謙遜，絲毫沒有野心；雖然如此，可是他也承認在他由於選侯的委託任務而旅行的時候，他所聽到的著名鋼琴家們的演奏使他很失

望。他的彈奏姿勢和一般的彈奏法大不相同，他正是給自己達到現在的完善程度開闢了新途徑。”

貝多芬的才幹施展得愈廣泛，需要更寬敞的音樂活動舞台的感覺便愈迫切，需要深造自己知識的要求也愈迫切。作為一個鋼琴家，貝多芬早就有根據可以置身歐洲最偉大的鋼琴家之列，但是為了今後在創作方面的發展，他需要重新積累知識思想和感情。要想達到這一步，非在大城市裏經常接觸新人物、新遇合、新印象不可。離開波恩的必要性愈來愈明顯了。約瑟夫·海頓的來訪波恩幫助貝多芬決定了這個主意。

一七九二年海頓在從倫敦到維也納的路上，曾在波恩作短期的逗留。樂隊的音樂家們為這位德高望重的作曲家舉行了隆重的歡迎會，並且把貝多芬介紹給他。海頓看了貝多芬的作品以後，對於這位年青的音樂家很是重視。他勸這位青年到維也納去，他答應給以幫助。維也納的生活是貝多芬朝夕思慕的理想。有了海頓的諾言的支持，又有寫給權威人士的介紹信，貝多芬不久便與波恩永別了。

貝多芬的創作活動在十年（一七八二至一七九二）內完成了將近五十首作品。莫差特像他這個年齡（二十二歲）已經作了大約有三百首作品，並且其中有不少是歌劇、交響曲、協奏曲等作品。貝多芬的作品則大多數都是篇幅不大的鋼琴曲，只有三部奏鳴曲、三部鋼琴四重奏曲、一些為不同的樂器配合而用的重奏曲、一些歌曲、兩部大合唱和一部小舞劇。①

貝多芬的創作成熟的過程從表面看來似乎進行得很慢，但是在意識的不斷的複雜活動中進行着細密的品評和選擇接近自己性格的

① 送葬大合唱（1790年）深為海頓所賞識。第二部大合唱也是這一年作的，由於這兩部作品的管樂部分太難，在貝多芬在世時都沒有演奏。

東西，對於能夠反映貝多芬當時的現實所產生的特殊新東西的新手法進行着緊張的探求。在貝多芬的創作意識中充滿了這些新東西，它們採取成千的看不見的道路要求把它們表現出來。只是爲了通過十八世紀音樂文化所帶來的舊東西給新東西開闢道路，是需要很多時間和勞力的。

在他的創作的一般發展上，波恩的準備時期有重大的意義。在不斷克服各種影響中清除了道路，形成了貝多芬將來的音樂的主要路線。在他早期作品裏，已經具有鮮明的動力、思想的積極性、構思的嚴整性和濃厚的人民幽默感；並且其中顯露出他特別傾向器樂，貝多芬後來在器樂裏所表現的東西比在其他音樂創作領域裏所表現的東西要深刻完美得多。

這位作曲家的創作面貌在波恩時期已經顯露出來，演奏家的貝多芬也在成長着。在這方面他已經獲得了思想上和音樂上的基礎，他今後個人的生活和創作的的生活都是依據這個基礎的。

一七九二年秋，貝多芬到了維也納。這位作曲家的少年時代已經告終，在創作和生活上都進入了一個走向成熟、走向取得巨大的創作成果的新階段。

維也納時期

維也納是由許多國家(小邦)組成的多民族帝國的首都，並且是歐洲最音樂化的城市之一。在街道和市場上，在手藝匠的家裏和在大衆遊藝會上，到處都響着由六弦琴、豎琴或小提琴伴奏的德國的、斯拉夫的和匈牙利的民間曲調。在民族劇院裏上演德國的歌劇和歌唱劇，宮廷劇院裏上演由卓越演員參加演出的意大利歌劇。但是公開的音樂會生活在維也納發展得比較差，當時稱爲“大音樂會”的公開演