

中央音乐学院图书馆藏书

书号

1-15.1.4

登记号

66 158341

编著 贝多芬钢琴奏鸣曲研究

贝多芬钢琴奏鸣曲研究

厦门大学出版社

郑兴三 编著

贝多芬钢琴 奏鸣曲研究

厦门大学出版社

[闽]新登字 09 号

贝多芬钢琴奏鸣曲研究

郑兴三 编著

*

厦门大学出版社出版发行

三明地质印刷厂印刷

*

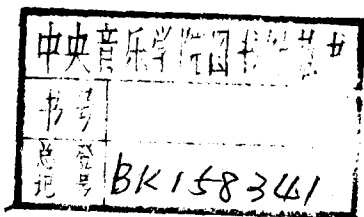
开本 850×1168 1/32 16.5 印张 2 插页 415 千字

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

ISBN 7-5615-0982-0/J·26

定价:15.80 元

序

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。它是钢琴艺术史的高峰,通常被钢琴家们奉为“圣经”,并成为每一个钢琴演奏者的必弹曲目。这 32 首奏鸣曲几乎贯穿了伟大作曲家的一生,带有一定的自传意义,并成为贝多芬全部作品的重心所在。它的巨大价值在于发展和提高了现代钢琴音乐的表现力,使作品超越了时代,成为人类宝贵文化财富的重要组成部分。

贝多芬 32 首钢琴奏鸣曲大致可分为三个时期:(一)1800 年以前的作品(作品第二号至作品第二十二号)。这些作品较集中地显示了贝多芬的古典传统,但也可以看到在曲式结构及和声的变化、八度和弦技术的广泛运用、突然的转调手法、深奥而丰富的慢乐章——这一切都预示了贝多芬艺术观的转变,那就是在古典传统基础上的突破、创新、发展,进一步创造和形成了自己的风格。(二)1801 年至 1814 年(作品第二十二号至作品九十号)。这时期是贝多芬创作的旺盛时期,在这期间创作的奏鸣曲展现了作曲家多姿多彩的风格和形式,出现了不少富于独创性的乐段,如“葬礼进行曲”、幻想风乐章、最缓板慢乐章、朗诵调及标题音乐等等,这一系列作品组成了贝多芬创作的辉煌时期。(三)1814 年以后的作品(即最后五首奏鸣曲)。这五首奏鸣曲的每一乐章都可视为一首经典乐曲。这些史诗般的作品充分地发挥了钢琴的乐器性能,曲式更庞大而自由,复杂的感性和深刻的哲理在这些乐曲中得到了淋漓尽致的发挥,充分地反映了伟大作曲家炉火纯青的创作境界。

编著者对《贝多芬钢琴奏鸣曲集》的不同版本进行了深入的比较研究和系统的全面分析,并在国内外论译著的基础上取舍抉择、阐述评说,编著了这部既有一定学术价值又对教学比较实用的书,是值得肯定的。该书的出版为我国钢琴理论研究工作做了一件很有益的事。相信该书将对我们了解和研究贝多芬的这些伟大作品起到一定的指导和参考作用,有助于推动我国钢琴教育事业的蓬勃发展。

吴乐懿

1994年5月于上海

07100/22

目 录

第一钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 1)	(1)
曲体分析	(2)
第一乐章	(5)
第二乐章	(9)
第三乐章	(11)
第四乐章	(13)
第二钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 2)	(17)
曲体分析	(18)
第一乐章	(20)
第二乐章	(24)
第三乐章	(27)
第四乐章	(29)
第三钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 3)	(34)
曲体分析	(35)
第一乐章	(37)
第二乐章	(44)
第三乐章	(47)
第四乐章	(50)
第四钢琴奏鸣曲 (Op. 7)	(55)
曲体分析	(57)
第一乐章	(59)

第二乐章	(64)
第三乐章	(68)
第四乐章	(71)
第五钢琴奏鸣曲(Op. 10 No. 1)	(75)
曲体分析	(76)
第一乐章	(78)
第二乐章	(82)
第三乐章	(85)
第六钢琴奏鸣曲(Op. 10 No. 2)	(90)
曲体分析	(91)
第一乐章	(92)
第二乐章	(97)
第三乐章	(99)
第七钢琴奏鸣曲(Op. 10 No. 3)	(103)
曲体分析	(105)
第一乐章	(107)
第二乐章	(113)
第三乐章	(119)
第四乐章	(121)
第八钢琴奏鸣曲(Op. 13)	(127)
曲体分析	(130)
第一乐章	(133)
第二乐章	(139)
第三乐章	(142)
第九钢琴奏鸣曲(Op. 14 No. 1)	(149)
曲体分析	(150)
第一乐章	(152)
第二乐章	(156)

第三乐章·····	(159)
第十钢琴奏鸣曲(Op. 14 No. 2) ·····	(164)
曲体分析·····	(165)
第一乐章·····	(166)
第二乐章·····	(172)
第三乐章·····	(176)
第十一钢琴奏鸣曲(Op. 22) ·····	(179)
曲体分析·····	(180)
第一乐章·····	(183)
第二乐章·····	(188)
第三乐章·····	(192)
第四乐章·····	(194)
第十二钢琴奏鸣曲(Op. 26) ·····	(201)
曲体分析·····	(203)
第一乐章·····	(205)
第二乐章·····	(213)
第三乐章·····	(216)
第四乐章·····	(221)
第十三钢琴奏鸣曲(Op. 27 No. 1) ·····	(225)
曲体分析·····	(227)
第一乐章·····	(229)
第二乐章·····	(232)
第三乐章·····	(235)
第四乐章·····	(237)
第十四钢琴奏鸣曲(Op. 27 No. 2) ·····	(242)
曲体分析·····	(245)
第一乐章·····	(246)
第二乐章·····	(250)

第三乐章·····	(252)
第十五钢琴奏鸣曲(Op. 28) ·····	(259)
曲体分析·····	(261)
第一乐章·····	(263)
第二乐章·····	(269)
第三乐章·····	(272)
第四乐章·····	(274)
第十六钢琴奏鸣曲(Op. 31 No. 1) ·····	(278)
曲体分析·····	(280)
第一乐章·····	(282)
第二乐章·····	(286)
第三乐章·····	(291)
第十七钢琴奏鸣曲(Op. 31 No. 2) ·····	(296)
曲体分析·····	(298)
第一乐章·····	(299)
第二乐章·····	(305)
第三乐章·····	(308)
第十八钢琴奏鸣曲(Op. 31 No. 3) ·····	(313)
曲体分析·····	(315)
第一乐章·····	(317)
第二乐章·····	(322)
第三乐章·····	(325)
第四乐章·····	(327)
第十九钢琴奏鸣曲(Op. 49 No. 1) ·····	(332)
曲体分析·····	(333)
第一乐章·····	(334)
第二乐章·····	(337)

第二十钢琴奏鸣曲(Op. 49 No. 2)	(340)
曲体分析	(340)
第一乐章	(341)
第二乐章	(343)
第二十一钢琴奏鸣曲(Op. 53)	(346)
曲体分析	(349)
第一乐章	(351)
第二乐章	(359)
第三乐章	(362)
第二十二钢琴奏鸣曲(Op. 54)	(370)
曲体分析	(371)
第一乐章	(372)
第二乐章	(376)
第二十三钢琴奏鸣曲(Op. 57)	(380)
曲体分析	(384)
第一乐章	(385)
第二乐章	(393)
第三乐章	(397)
第二十四钢琴奏鸣曲(Op. 78)	(403)
曲体分析	(405)
第一乐章	(406)
第二乐章	(409)
第二十五钢琴奏鸣曲(Op. 79)	(412)
曲体分析	(413)
第一乐章	(414)
第二乐章	(417)
第三乐章	(419)

第二十六钢琴奏鸣曲 (Op. 81 a)	(421)
曲体分析	(424)
第一乐章	(426)
第二乐章	(430)
第三乐章	(432)
第二十七钢琴奏鸣曲 (Op. 90)	(436)
曲体分析	(438)
第一乐章	(439)
第二乐章	(443)
第二十八钢琴奏鸣曲 (Op. 101)	(446)
曲体分析	(449)
第一乐章	(451)
第二乐章	(454)
第三乐章	(457)
第四乐章	(458)
第二十九钢琴奏鸣曲 (Op. 106)	(463)
曲体分析	(466)
第一乐章	(468)
第二乐章	(473)
第三乐章	(475)
第四乐章	(479)
第三十钢琴奏鸣曲 (Op. 109)	(483)
曲体分析	(485)
第一乐章	(486)
第二乐章	(489)
第三乐章	(491)
第三十一钢琴奏鸣曲 (Op. 110)	(496)
曲体分析	(497)

第一乐章.....	(499)
第二乐章.....	(502)
第三乐章.....	(504)
第三十二钢琴奏鸣曲(Op. 111)	(507)
曲体分析.....	(509)
第一乐章.....	(510)
第二乐章.....	(514)

第一钢琴奏鸣曲

(献给约瑟夫·海顿)

f 小调 Op. 2 No. 1

《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬呈献给他过去的老师海顿。这首奏鸣曲具有悲剧性情绪，明显地暗示和显露出贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。这首奏鸣曲以精练的钢琴写法，澎湃着阴暗的热情，可以窥见到贝多芬日后强烈的、自成一体的乐调作风。这首作品的节奏较为单调，小节间的区分也多少有点生硬，还留存着较为幼稚的作曲法。尽管如此，在这首作品中已经强烈地流露出贝多芬式的特质，头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。

安·鲁宾斯坦曾经说过：“在 *Allegro* 中，一个音符也不象海顿和莫扎特，它充满了激情和戏剧性，一张愁眉不展的贝多芬面容。*Adagio* 按照当时的时代精神写成，但它毕竟还是较少柔媚。在第三乐章中又是新的风味，这是戏剧性的小步舞曲。在第四乐章中是同样的性格，其中没有一个音象海顿和莫扎特……。”

罗曼·罗兰非常正确地感觉到贝多芬在这首奏鸣曲中的音乐形象性方向，他指出：“在初期，在奏鸣曲第二号第一首中贝多芬还

采用听到过的表达方式和句子。但已经出现了粗鲁的、强烈的、断断续续的音调,这种音调在借用的语言说法上留下了痕迹。本能地流露出思维的英勇气质,这不仅表现在大胆的性格上,而且表现在明确地、毫不含糊地意识到,怎样选择、决定和舍弃。沉重的音型:在线条中再也没有莫扎特和他的模仿者所特有的猫一样的灵活。它是笔直的,由坚定的手把它勾画出来。它象一条极短的,但宽广平铺的道路,从一个想法转入另一个。这是灵魂的大道,整个民族可以沿着这个大道走过。不久,载重车队的士兵和轻骑兵也将通过它。”

《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性形成的杰出证明。它衬托出贝多芬新的思想、新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从于英勇的业绩、高尚的目的。这首作品与日后的《热情奏鸣曲》是相通的,显露出《热情奏鸣曲》的面目。

曲体分析

第一乐章 快板 (Allegro) f 小调 $\frac{2}{2}$ 拍子 奏鸣曲式

1. 呈示部(1—48)

(1—8)主要主题 (f)

(9—16)连接

(16—20)动机重复

(21—41)副主题 (^bA)

(42—48)结尾

2. 展开部(49—100)

(49—94)主、副题动机发展

(95—100)模进

3. 再现部(101-147)

(101-108)主要主题 (在原调上)

(109-119)连接

(120-140)副主题 (在主音调上)

(141-147)结束主题

4. 尾声 (147-152)

第二乐章 柔板 (Adagio) F大调 $\frac{3}{4}$ 拍子 较高等级的
回旋曲式(没有展开部的奏鸣曲式)

1. 呈示部(1-31)

(1-16)主要主题 (F)

(17-22)连接

(23-27)副主题 (c)

(28-31)重复结束

2. 再现部(32-58)

(32-47)主要主题 (在原调上)

(48-58)副主题 (在主音调上)

3. 尾声 (58-61)

第三乐章 小快板的小步舞曲 [Menuetto(Allegretto)]

f 小调 $\frac{3}{4}$ 拍子 小步舞曲复合歌谣曲式

1. 主歌谣曲式(1-40)

(1-14)小步舞曲主题 (f-bA)

(15-28)转调展开

(29-40)主题 (原调-主音调)

2. 三声中部 (41-73)

(41-50)三声中部主题 (F-c)

(51-65)中间部分

(66-73)再现部 (主调-主音调)

3. 再现的主题歌谣曲式(1-40)

4. 没有尾声。

第四乐章 极急板 (Prestissimo) f 小调 $\frac{2}{2}$ 拍子 较高等级的回旋曲式(用近似三声中部代替展开部的奏鸣曲式)

1. 呈示部(1-56)

(1-13)主要主题 (f)

(13-21)连接

(22-34)副主题 (c)

(35-50)重复乐句

(51-57)结束主题

(58-60)转调至近似三声中部

2. 近似三声中部(61-139) (^bA)

(61-80)第一部分

(81-88)中间部分

(89-96)再现

(97-111)重复

(111-139)转调再现

3. 再现部(140-198)

(140-148)主要主题 (在原调上)

(148-162)连接

(163-190)副主题 (在主音调上)

(191-198)结束主题

4. 没有尾声。

第一乐章

这一乐章织体比较简单,以简洁紧凑的形式和典型的贝多芬

式,细腻有机地发展。简洁手法几乎已达到最大的界限,主要动机具有强大的支配整体的力量,整个乐章充满了严肃、激情、兴奋、强而有力与毅然的决断力。表情的连续显露出英男性的直率线条和在海顿、莫扎特钢琴作品中曾未见到过的丰富和强烈的感情。

呈示部简洁的描绘是非常丰富的。刚强的激情以不断增长的不安、坚决勇敢的结论,现实地描写了英雄的形象。展开部是再现部强有力的准备部分,贝多芬又表现出新的特质,展现出猛烈的前进动力,给予整个乐章新鲜而强大的内在张力。最后那猛烈敲击音的连续,凭着弱拍上的锐利强音,使音乐又掀起了高潮,为乐章刻划下英雄的性格。

本乐章几乎就是由一个动机展开而成的。开头的两个动机虽然采用了莫扎特《g小调交响曲》终曲主题的轮廓,但贝多芬却完全重新理解了音乐,以变成刚毅的感性和号角声。人们也把这种动机的形成称之为“曼海姆派爆发的火花。”贝多芬在他初期的许多音乐中都使用了类似的动机,这种样式的动机很象是烟火往空中跃升而去,而曼海姆乐派也时常采用了这种手法。

总之,我们在这乐章中已经看到贝多芬以巨大的现实主义才能,探索了表达形象特性的音调,用各种因素的对比发展、综合、分解、过渡,把各种感情倾向和色彩集中在统一的范围内,充分显示情感的矛盾。

演奏注释

- 1 紧凑的主要主题以断奏上行分解和弦型进行,由a、b两个动机组成。旋律的和声型进行很容易察觉到与铜管乐器的音响有联系,它表现出一种戏剧性的威力,似乎是一种表现力的召唤,一种感情的号角声。形象性的音调在威武方面扩展,具有勇往直前的坚强性格。三连音的节奏要弹得十分准确。