

BBC Music Guides
音乐导读 4

贝多芬钢琴奏鸣曲

Denis Matthews 著 杨孝敏 译 花山文艺出版社 出版

Beethoven Piano Sonatas

5
1

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

1780

BBC 音乐导读 4

贝多芬 钢琴奏鸣曲

Beethoven Piano Sonatas

Denis Matthews 著

杨孝敏 译

花山文艺出版社

图字：03—98—006号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

贝多芬：钢琴奏鸣曲/ (英) 马修斯 (Matthews, D.) 著；杨孝敏译. —石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第4册)
ISBN 7-80611-641-9

I. 贝… II. ①马… ②杨… III. 贝多芬, L. V. (1770~1827)-钢琴-奏鸣曲-音乐欣赏 N. J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 23913 号

BBC 音乐导读 4

贝多芬：钢琴奏鸣曲

Denis Matthews 著 杨孝敏译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇子

美术编辑：赵小明

责任校对：贾伟

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里8号)

印刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路102号)

经销：新华书店

787×1092毫米 1/32 3.625印张 58千字 1999年4月第1版

1999年4月第1次印刷 印数：1—5,000 定价：6.80元

ISBN 7-80611-641-9/G·35

目 录

- 5 序 言
- 19 世纪之交——Op.22 以前的奏鸣曲
 - 19 《f 小调奏鸣曲》 Op.2/1
 - 21 《A 大调奏鸣曲》 Op.2/2
 - 23 《C 大调奏鸣曲》 Op.2/3
 - 26 《降 E 大调奏鸣曲》 Op.7
 - 28 《c 小调奏鸣曲》 Op.10/1
 - 29 《F 大调奏鸣曲》 Op.10/2
 - 31 《D 大调奏鸣曲》 Op.10/3
 - 33 《c 小调奏鸣曲》“悲怆” Op.13
 - 36 《E 大调奏鸣曲》 Op.14/1
 - 36 《G 大调奏鸣曲》 Op.14/2
 - 38 《降 B 大调奏鸣曲》 Op.22
- 41 中 期——Op.26 到《热情奏鸣曲》
 - 42 《降 A 大调奏鸣曲》 Op.26
 - 44 《降 E 大调奏鸣曲》 Op.27/1
 - 《升 c 小调奏鸣曲》“月光” Op.27/2

- 47 《D 大调奏鸣曲》“田园” Op.28
- 49 《G 大调奏鸣曲》 Op.31/1
- 51 《d 小调奏鸣曲》 Op.31/2
- 54 《降 E 大调奏鸣曲》 Op.31/3
- 55 《g 小调奏鸣曲》 Op.49/1
《G 大调奏鸣曲》 Op.49/2
- 56 《C 大调奏鸣曲》“华德斯坦” Op.53
- 62 《F 大调奏鸣曲》 Op.54
- 63 《f 小调奏鸣曲》“热情” Op.57
- 67 插 曲——Op.78 到 Op.81a
- 70 《升 F 大调奏鸣曲》 Op.78
《G 大调奏鸣曲》 Op.79
- 72 《降 E 大调奏鸣曲》“告别” Op.81a
- 77 最后的奏鸣曲——Op.90 到 Op.111
- 77 《e 小调奏鸣曲》 Op.90
- 78 《A 大调奏鸣曲》 Op.101
- 83 《降 B 大调奏鸣曲》“汉马克拉维亚” Op.106
- 90 《E 大调奏鸣曲》 Op.109
- 93 《降 A 大调奏鸣曲》 Op.110
- 96 《c 小调奏鸣曲》 Op.111

BBC 音乐导读 4

贝多芬 钢琴奏鸣曲

Beethoven Piano Sonatas

Denis Matthews 著

杨孝敏 译

162229

花山文艺出版社

图字：03—98—006号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

贝多芬：钢琴奏鸣曲/ (英) 马修斯 (Matthews, D.) 著；杨孝敏译. —石家庄：花山文艺出版社，1998
(BBC 音乐导读；第4册)
ISBN 7-80611-641-9

I. 贝… II. ①马… ②杨… III. 贝多芬, L. V. (1770~1827)-钢琴-奏鸣曲-音乐欣赏 N. J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 23913 号

BBC 音乐导读 4

贝多芬：钢琴奏鸣曲

Denis Matthews 著 杨孝敏译

责任编辑：张国岚

装帧设计：苇子

美术编辑：赵小明

责任校对：贾伟

出版发行：花山文艺出版社(河北省石家庄市和平西路新文里8号)

印刷：河北新华印刷一厂(保定市省印路102号)

经销：新华书店

787×1092毫米 1/32 3.625印张 58千字 1999年4月第1版

1999年4月第1次印刷 印数：1—5,000 定价：6.80元

ISBN 7-80611-641-9/G·35

目 录

- 5 序 言
- 19 世纪之交——Op.22 以前的奏鸣曲
- 19 《f 小调奏鸣曲》Op.2/1
- 21 《A 大调奏鸣曲》Op.2/2
- 23 《C 大调奏鸣曲》Op.2/3
- 26 《降 E 大调奏鸣曲》Op.7
- 28 《c 小调奏鸣曲》Op.10/1
- 29 《F 大调奏鸣曲》Op.10/2
- 31 《D 大调奏鸣曲》Op.10/3
- 33 《c 小调奏鸣曲》“悲怆”Op.13
- 36 《E 大调奏鸣曲》Op.14/1
- 36 《G 大调奏鸣曲》Op.14/2
- 38 《降 B 大调奏鸣曲》Op.22
- 41 中 期——Op.26 到《热情奏鸣曲》
- 42 《降 A 大调奏鸣曲》Op.26
- 44 《降 E 大调奏鸣曲》Op.27/1
- 《升 c 小调奏鸣曲》“月光”Op.27/2

- 47 《D 大调奏鸣曲》“田园” Op.28
- 49 《G 大调奏鸣曲》 Op.31/1
- 51 《d 小调奏鸣曲》 Op.31/2
- 54 《降 E 大调奏鸣曲》 Op.31/3
- 55 《g 小调奏鸣曲》 Op.49/1
《G 大调奏鸣曲》 Op.49/2
- 56 《C 大调奏鸣曲》“华德斯坦” Op.53
- 62 《F 大调奏鸣曲》 Op.54
- 63 《f 小调奏鸣曲》“热情” Op.57
- 67 插 曲——Op.78 到 Op.81a
- 70 《升 F 大调奏鸣曲》 Op.78
《G 大调奏鸣曲》 Op.79
- 72 《降 E 大调奏鸣曲》“告别” Op.81a
- 77 最后的奏鸣曲——Op.90 到 Op.111
- 77 《e 小调奏鸣曲》 Op.90
- 78 《A 大调奏鸣曲》 Op.101
- 83 《降 B 大调奏鸣曲》“汉马克拉维亚” Op.106
- 90 《E 大调奏鸣曲》 Op.109
- 93 《降 A 大调奏鸣曲》 Op.110
- 96 《c 小调奏鸣曲》 Op.111

序 言

键盘乐中的新约全书和旧约全书这句老话现在依然适用。没有巴赫的《平均律钢琴曲集》（Well-tempered Clavier）和贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲的音乐图书馆是一个糟糕的音乐图书馆。这三十二首奏鸣曲远不只是丰富了一种原已得天独厚的乐器的曲目，它们还完美地展示了一种特定的音乐形式在天才作曲家手中所能达到的近乎无穷的技巧和丰富变化。巴赫的任何两首赋格在风格和手法上都毫无雷同之处。手法决定于风格和思想，个性因采用某些基本手法得以突出，而并未受到妨碍。贝多芬在不同的音乐范围内表现出与巴赫同样的特点。试想一下这些奏鸣曲的丰富多彩及其博大的魅力。即使是最漫不经心的音乐爱好者，也为称作《月光奏鸣曲》的第一乐章那奇异、朦胧的潜在力量所折服。有哪位演奏曲目广泛的音乐大师会在其保留曲目中漏掉《华德斯坦奏鸣曲》和《热情奏鸣曲》吗？（哪两首姊妹乐

曲比这两首奏鸣曲更有区别地确定大小调呢?)即使是失望地声称贝多芬的中期作品毫无新意的饱学之士,仍会把《汉马克拉维亚奏鸣曲》当做不论对演奏者或听众都是最具挑战性的作品之一并加以研究;而对于那些避而不谈贝多芬那史诗般气势恢宏乐曲的人来说,每一个时期都有以亲切通俗的语气对话的奏鸣曲。即使最年轻的钢琴手也能够通过奏鸣曲寻找到进入贝多芬世界的入口。随着其思想和技艺的日臻成熟,他们会放眼其后期的作品之高耸入云的巅峰;但他们将永远惊叹于贝多芬的早期慢板乐章中那无可怀疑的丰富蕴涵。然而,贝多芬的作品中的“早期”一词需作一些说明。他在波恩生活的岁月里曾写了童年的三首奏鸣曲,这些乐曲可能有其预示性,但并未正式收入作曲家自许的曲集。贝多芬二十五岁时才证明自己已具备发表编号作品的条件。按莫扎特的标准,他是一个大器晚成者。

从此之后,贝多芬的钢琴奏鸣曲所具有的价值和魅力基本上均衡地反映在整个创作生涯的各个时期:它们体现了他一生所经历的漫长的音乐和精神之旅;它们展现了钢琴自身那从大键琴的对手到取得作为一种独奏乐器的无以抗衡的至尊地位的日趋增强的力量;它们涵盖了一个短暂而重要的历史时期,这个时期的社会变革反

映在一切艺术世界中。据说历史上真正杰出的人物都应应运而生。去臆测若贝多芬早出生一个世纪他会走上何种发展之路，是无聊之举。然而如果没有他的影响，那后一个世纪的音乐世界几乎就完全不同了。命运，正如贝多芬也会同样称呼的，不可能选择比这更为适当的时机了。贝多芬 1770 年生于莱茵兰（Rhineland）内的波恩：生逢其时——音乐在等待着他。

不过艺术的价值并不永远呈直线上升状态。我们不能像十九世纪的人们常说的那样，说贝多芬“继承了前人的遗产”，仿佛人们可以改进海顿或莫扎特的作品。艺术与这种推理不合，正如莫扎特那蒸蒸日上的荣耀给我们提示的那样。贝多芬发掘的不是更深的而是不同的深度：这里体现的是一种不同类型的艺术家，一个不同的时代。这个时代有时被称为“浪漫主义的兴趣”，一种更自由且更具个性色彩的潮流。然而，我们不能因为自己对他音乐的主观情感而说贝多芬是一个浪漫主义者。“愿此曲成为心与心的交流！”他在其《庄严弥撒曲》（Missa Solemnis）的乐谱上这样写道。但他也以相同的程度满足了对形式的理性而客观的挚爱：他执著地追求古典主义理想。他为追求完美的形式历尽千辛万苦，他的乐谱草稿说明了这一点：他最初的设想往往粗

陋不堪，平淡无奇。但他带着无情的自责，推敲锤炼使之成形。其结果是他最伟大的作品中，几乎每一个小节上都打上了他意志力量的烙印。他在与病魔和乐曲材料本身进行的长期孤立的抗争中大获全胜。有关他乐曲的道义力量论述颇多。他的天性与坚韧摒弃了平庸粗俗、稍纵即逝的情感，而捕捉到了最高尚和最永恒的东西——只说这些就够了。但那心灵的交战仍旧在让我们去聆听：我们在欣赏他的乐曲时，又重历了他的悲剧及他的胜利。

贝多芬所产生的影响深远之至，即使像勃拉姆斯和瓦格纳这样风格迥异的人也对他心怀敬意。瓦格纳视他为音乐戏剧之父，并在《第九号交响曲》的乐声中欢庆拜鲁特歌剧院的落成。具有古典主义精神的勃拉姆斯可能会指责瓦格纳选择《第九号交响曲》而未选择贝多芬的歌剧《费黛里奥》（Fidelio）。《第九号交响曲》虽然其合唱尾声有其显见的戏剧形式，但其力度大都产生于那纯音乐之力量。正是在各种古典曲式中贝多芬的戏剧直觉得以充分地展示：在交响曲、协奏曲、弦乐四重奏和奏鸣曲中他继承了这些曲式的构思。他的影响可说是巨大的——巨大到甚至我们违背逻辑地谈论莫扎特和海顿作品中的“贝多芬式的”段落——但他得到的遗产亦

是十分巨大的。首先，他继承了一种音乐语言：一种深深地扎根于调性之中的语言，优美的旋律和对位声部用这种语言尽可能变换交织，这种语言融合海顿和莫扎特的成熟作品所特有的潇洒而温文尔雅的风格。它带来了形式和手法的一些既定思想。贝多芬以其全部的革命性风格，甚至在几乎将其发挥到极致时也很少改变这些思想。管弦乐团已有了管乐器和弦乐器的固定模式，并配有一对激发出如此富于想像力的表现手法的定音鼓；四重奏，管弦乐团中的弦乐基础，作为最完美的室内乐的“平衡形式”而产生；钢琴本身得以使用，其在协奏曲和室内乐中的种种可能性已得到充分的探索。假若“充分的”一词似乎有些夸张，我们不妨试问一下，是否有人曾在掌握这些新手法方面超过了莫扎特的许多钢琴协奏曲，或超过了他的两首钢琴四重奏。

然而，钢琴却仍处于其初期阶段。但其价值已为人们所认识和利用：莫扎特谱写协奏曲以及海顿在后期谱写奏鸣曲时脑子里想到的是钢琴，而不是大键琴。这种价值是显而易见的。当克里斯托福里（Cristofori）大约于1710年推荐这种乐器时他解决了一个从一开始就一直困扰着键盘制造者的问题：怎样将指法转为情感的表现？传统的大键琴（harpsichord）和古钢琴（clavichord）

都有其自身的优缺点。大键琴音乐富有光彩，它以附加键盘，可轮换使用的两套羽管琴拨和八度音联奏而见长，因此能以起伏跌宕的力度变化产生恢宏的气势，这使巴赫有可能为这一件独奏乐器创作他的《意大利协奏曲》（Italian Concerto）。靠远距离控制操作的羽管琴拨对细腻的指法难以表现，这就是为什么早期键盘音乐带有大量装饰音和花体句（flourish）——这是一些可以造成富于节奏表现力的特点。而古钢琴对指法反应灵敏（其音锤或击弦金属小片均可击打或制动琴弦，利于表现极细微的色调微差〔nuance〕和颤吟〔vibrato〕）——但在大厅里其音色毫无可取之处。钢琴为这两种平日的世界，提供了一些东西：带有自由运动的音锤的控键装置活动部件便是问题的答案：手指控制速度，速度决定音色。它亦有其初期阶段的不足之处，但巴赫从未拥有过私人钢琴。起初对它疑虑重重的巴赫，对他于1747年在腓特烈大帝（Frederick the Great）宫廷中所见到的西尔伯曼（Silbermann）型钢琴表示赞赏——这足以使当代用钢琴弹奏巴赫作品的人心安了。四十年之后，莫扎特因其如歌的音乐风格而名闻遐迩，使众多妄自尊大之辈难以望其项背。钢琴能歌唱，并借助手指产生瞬息万变的力度差异。没

有这些，贝多芬就绝不可能以下述方式开始他的第一首钢琴奏鸣曲：

谱例 1

The image shows the first four measures of the beginning of Beethoven's Piano Sonata No. 1, Op. 2, No. 1. The music is in G major and 2/4 time, marked 'Allegro'. The first measure starts with a piano (p) dynamic. The second measure has a piano (p) dynamic. The third measure has a fortissimo (ff) dynamic. The fourth measure has a piano (p) dynamic. The score is written for piano and includes both treble and bass staves.

(pianoforte 或 fortepiano 这个字变成了 piano，这是一个多么荒诞的缩写形式！虽然称谓已约定俗成，我们还是把《热情奏鸣曲》称为一首“轻柔的”〔piano 一字有轻柔之意〕奏鸣曲。) 但我们还是回到巴赫吧：贝多芬实际上对他有多少了解？在那对一切都不屑一顾的黑暗时期，《马太受难曲》(St Matthew Passion) 仍默默无闻地被人遗忘，等待着门德尔松去重新发掘它。而贝多芬对巴赫的认识比人们想象的要多。他对他早期的老师克里斯蒂安·戈特洛布·内费 (Christian Gottlob Neefe) 传授给他的那些“旧约全书”式的前奏曲和赋格既了解又钦