

中央音乐学院图书馆藏书

书号	1. / T.CNB 14
总登记号	16919

赏 丛 书

什么是奏鸣曲

贝多芬著

一九五七年·北京

音 乐 出 版 社

音乐欣赏丛书

什么是奏鸣曲

波 波 娃 著
杨 昆 望 译

16919

音乐出版社

一九五七年·北京

044/60

T.HOMOSA

CONATA

本书根据 MYBPHB 1952年版译出

管乐欣赏资料

什么是奏鸣曲

原作者 [苏]波波娃

翻译者 杨民远

*

开本：787×1092 1/50

页数：21 印张： $\frac{4}{5}$ 文字：14,000

1957年2月北京第1版 1957年2月北京第1次印刷

印数：1-6,560册

北京市书刊出版业营业许可证出字第003号

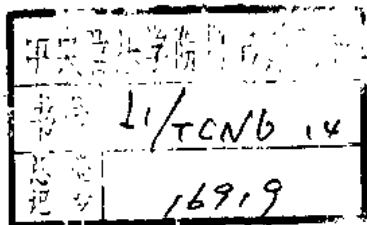
音乐出版社出版

北京东单韩家胡同33号

新华书店总经售

*

统一书号：8926·521 定价 0.13 元

奏鳴曲是一种大型的、往往是多乐章的(成套的)古典音乐作品的名称,这种作品是为某一种独奏的乐器(钢琴、小提琴、大提琴等等)或为若干种乐器的重奏而写的。象交响曲一样,古典的奏鳴曲也是由若干个独立的、但相互間有着內在联系的乐章(三个或四个,有时候只有两个)連續組成的。优秀的古典奏鳴曲的特征是在于思想感情非常丰富多样而深刻,音乐形象美妙而富有詩意,艺术形式又十分完美。列宁在談到贝多芬的一首鋼琴奏鳴曲——即所謂《热情》奏鳴曲——时曾經这样談过:“我沒有听过比《热情奏鳴曲》更好的音乐,我准备每天听賞它。这真是一种了不起的、超人的音乐。可能是出于幼稚,我时常驕傲地想着:

人类能够创造出何等样的奇迹呀!”

奏鳴曲是室内乐的最重要的体裁之一。

室内乐一詞按其字义解釋就是“室内的”或“家庭的”音乐的意思,这种音乐是在比較小的屋子里为比較少的听众而演奏的。室内乐作品是古典音乐艺术的非常重要的一部分,它与歌剧音乐和交响乐一样,同是从十七世紀开始蓬勃发展起来的。

室内乐作品的最重要的特征是在于它把演奏者的艺术个性提到首要的地位,并扩大了个人的因素的作用。在交响曲中由一个大的集体的力量体现出的那种艺术意图,在优秀的室内乐作品中(例如贝多芬的《月光奏鳴曲》和《热情奏鳴曲》,柴科夫斯基的三重奏《紀念一个偉大的艺术家》等等)是由一个或若干个演奏能手凭借創造性的努力来表达的。重奏的奏鳴曲的特征是,各个演奏者在艺术上是不等的,个性的表現非常細腻。各个乐器的声部写得非常“細致”。发展宽广且具有真

正的“交响性”——这是当时那些构思特别深刻的独奏和重奏的奏鸣曲(例如贝多芬的《悲愴》、《月光》和《热情》奏鸣曲, 蕭邦的一首帶有喪禮进行曲的奏鸣曲, 李斯特的《b 小調奏鸣曲》)所特有的。

古典奏鳴曲及其創造者

奏鳴曲一詞(它的意大利原文就是“鳴响”的意思)是十七世紀初在意大利威尼斯乐派的作曲家的創作中(特别是在安·加勃利艾里^①和乔·加勃利艾里^②的創作中)最先采用的。但是“奏鳴曲”一詞在当时还是非常不明确的, 人們把各种內容和各种形式的器乐作品都叫做奏鳴曲以別于声

① Gabrieli Andrea, 約 1510—1586, 意大利作曲家、歌唱家、風琴家、复調音乐大师, 寫过不少教堂合唱和風琴曲, 馳名全欧。——譯注。

② Gabrieli, Giovanni, 1557—1612, 安·加勃利艾里的姪兒和学生, 他的一生很象他的伯父, 也寫过許多合唱音乐和風琴音乐, 並發展了管弦乐隊在伴奏中的用法, 享有国际声誉。——譯注。

乐作品——“康塔塔”，奏鸣曲用来作为一种由若干个在速度与乐调上都各不同的对比乐章组成的特殊形式的套曲，最先是在靠近十七世纪末在意大利小提琴乐派的奠基者和杰出的作曲家柯列里（1653—1713）^①的创作中确立起来的。

在柯列里的许多优秀的小提琴奏鸣曲、“三重奏奏鸣曲”（两个小提琴和一个低音提琴）和小提琴协奏曲中，奏鸣曲套曲的乐章的数目还没有完全确定（四个到六个）。

但是各个乐章的特性和乐章的排列次序大致上都已经确定。柯列里的奏鸣曲都是从一个宏伟的、往往是庄严悲壮的序引开始，接着便是一个以主要乐思的极其活跃而紧张的发展作为基础的快速乐章。在往后若干个中间的乐章里，柯列里应

① Corelli 1653—1713，意大利作曲家和小提琴家，他创作了古典前的小提琴奏鸣曲、三重奏奏鸣曲、管弦乐或奏协奏曲（大协奏曲）的许多范例，奠定了今日的器乐创作和器乐演奏艺术的基础。——译注。

用了富有旋律性的、抒情的康蒂列那^①，令人激奋的、吟诵式的、富有表情的咏叙调以及优美的舞蹈性的音乐来和那有力地发展的、小提琴部分写得非常出色的快速乐章构成对比。在这种类型的奏鸣曲的几个中间的乐章中，有一个乐章往往是采用美妙的西西里舞曲——一种中庸速度的意大利民间舞曲。奏鸣曲套曲以一种速度非常快的舞蹈性的终曲作为结束：象组曲一样，这个终曲最常应用古老的英国舞曲——吉格舞曲。这种类型的奏鸣曲套曲，叫做“古典前的”套曲。

除了柯列里之外，创作这种类型的奏鸣曲的还有其他一些杰出的小提琴家，如托列尔里（死于1708年）^②，维瓦尔第（死于1743年）^③，塔蒂尼

① 拉丁文为 Cantilena，是一种非常美妙悦耳的旋律。
——译注。

② Torelli，约 1660—1708，小提琴家和著名的弦乐作曲家，他的最重要的作品——作品第 8 号大协奏曲在 1709 年出版，他一生中最后二十年担任宫廷乐队指挥。——译注。

(1692—1770)③，著名的英國作曲家亨利·浦塞爾(1658—1695)④，以及最偉大的古典作曲家之一喬治·韓德爾(1685—1759)等人。

在同一時期，意大利人多曼尼科·斯卡拉蒂(1685—1757)⑤和他的天才的學生西班牙人安·

-
- ③ Vivaldi, 約 1675—1743, 意大利作曲家和小提琴家。小提琴協奏曲体裁的創始者，管弦樂重奏協奏曲(大協奏曲)的古典作曲家，他寫過標題交響音樂《四季》(協奏曲套曲)和許多歌劇和奏鳴曲。——譯注。
- ④ Tartini, 1692—1770, 著名的意大利小提琴家、作曲家和理論家，寫過大量古典的小提琴作品，如協奏曲、奏鳴曲等，其中包括最卓越的奏鳴曲《魔鬼的顫音》。——譯注。
- ⑤ Purcell, 約 1658—1695, 卓越的英國作曲家，英國民族歌劇的奠基者。寫過不少戲劇音樂、三重奏奏鳴曲等作品，他廣泛地把日常生活的情節和歌曲引用在戲劇音樂中。——譯注。
- ⑥ Scarlatti 1685—1757, 著名的意大利作曲家和羽管鍵琴演奏名手。他寫過六百多首古鋼琴曲(奏鳴曲)和十部歌劇等作品。他創立了古鋼琴音樂的新風格，使鋼琴音樂具有歌唱性和舞蹈性的旋律因素，並創造了新的演奏手法。——譯注。

索勒(1729—1783)^①发展了单乐章的古鋼琴奏鳴曲,并着重于奏鳴曲快板乐章的創作和鋼琴技术的新形式的发展。

在十八世紀的那些卓越的古典作曲家——例如菲立浦-爱曼紐尔·巴赫(1714—1788,偉大的約翰·賽巴斯蒂安·巴赫的儿子),約瑟夫·海頓(1732—1809),沃夫剛·莫扎特(1756—1791),以及著名的俄罗斯小提琴演奏家兼作曲家汗多什金(1747—1804)^②——的創作中,由于器乐的流行一时,因而为室内乐的体裁——特别是为奏鳴曲——的发展开辟了新的道路。

当时成为室内器乐的主导形式的,正是这种套曲式的奏鳴曲:独奏的鋼琴奏鳴曲,独奏的小提

① Soler, 1729—1783, 西班牙的重要的作曲家和理論家,写过羽管鍵琴奏鳴曲,並写过有名的論管風琴的著作。——譯注。

② Хандожикин, 1747—1804, 著名的俄罗斯小提琴演奏家和作曲家,写过一些小提琴曲和鋼琴曲,他在自己的創作中广泛运用俄罗斯民歌。——譯注。

琴奏鳴曲、无伴奏)和二重奏奏鳴曲——如小提琴和大提琴,或某一种管乐器(长笛、法国号)和鋼琴,或室内乐重奏的各种形式。重奏的奏鳴曲通常是按演奏者的人数而命名的。为三件乐器而写的古典奏鳴曲叫做“三重奏”,为四件乐器而写的叫做“四重奏”,为五件乐器而写的叫做“五重奏”,为六件乐器而写的叫做“六重奏”,为七件乐器而写的叫做“七重奏”等等。

在十八世紀,室内乐这个概念不仅是指在这种較小的屋子里举行的音乐会演出,由音乐爱好者在家庭中举行的娱乐性演出也叫做室内乐。这说明了这样一种情况:除了那些确实富有艺术性的奏鳴曲(如菲立浦-爱曼紐尔·巴赫和多曼尼科·斯卡拉蒂的鋼琴奏鳴曲,卓越的俄罗斯名演奏家汗多什金所写的独奏的小提琴奏鳴曲)之外,当时有很多作曲家也创作了不少简单的、在技巧上故意写得平易的奏鳴曲,这些奏鳴曲是一般音乐爱好者都可能演奏的。在海頓和莫扎特的鋼琴奏

鳴曲(以及貝多芬的某些簡易的奏鳴曲和“小奏鳴曲”,例如作品第四十九号)中,有很多都是寫給學生和音樂愛好者演奏的。

十八世紀著名的俄羅斯作曲家包爾特年斯基(1751—1825)^①的鋼琴奏鳴曲和小提琴奏鳴曲,也是為家庭生活的娛樂性演奏而寫的。包爾特年斯基的奏鳴曲充滿了富有表情的声乐的曲調性,有時候又非常近似城市生活的歌曲;這些奏鳴曲的特徵是在於它的格調高尚、形式完美、表達方式平易而明晰。包爾特年斯基的重奏的奏鳴曲——如某些四重奏,特別是一篇典雅的五重奏(弦樂、豎琴和鋼琴)——在藝術上也是非常有意思的,所有這些作品在當時只是一些手抄本,直到蘇維埃時代才第一次出版。

*

*

*

① Бортияновский, 1751—1825, 俄羅斯作曲家, 卓越的合唱音樂文化的大師, 寫過一些歌劇、鋼琴奏鳴曲和室內樂重奏曲等。——譯注。

独奏和重奏的奏鳴曲在最偉大的作曲家之一——路德維希·凡·貝多芬(1770—1827)的創作中达到了极高的艺术境界。貝多芬的奏鳴曲和交响曲都与斗争的英雄形象和重大的社会思想有关,这些优秀的作品都表明貝多芬是以一个公民和艺术家的資格,和以一个幻想为亿万人民群众謀取自由和幸福的热情的人民喉舌的資格而进行活动的。

作为一个偉大的音乐家和思想家的貝多芬坚信人类的智慧和創造活动是强大无比的,坚信能够积极影响人类意識的音乐艺术是具有极大的改造和提高的作用的。他断言“音乐应当使剛毅的心灵爆出火花来”。

貝多芬的奏鳴曲好象总结了在他之前的古典音乐作品的一切成果(从約翰·賽巴斯蒂安·巴赫到海頓和莫扎特),同时并开辟了新而广闊的发展道路。

貝多芬的先輩們,如海頓和莫扎特都創作了

大量的鋼琴奏鳴曲、小提琴奏鳴曲和其他樂器的奏鳴曲。但是，即使是這樣，獨奏的奏鳴曲在他們的創作中還是屬於次要的部分。海頓的主要作品並不是奏鳴曲，而是他的交響曲和弦樂四重奏。莫扎特是一個天才的歌劇作曲家和當時最著名的鋼琴家之一，他為鋼琴和其他一些獨奏樂器而寫的協奏曲以及各種形式的室內樂重奏曲都比他的奏鳴曲有意義得多。

相反地，獨奏的奏鳴曲却是當時這位最偉大的鋼琴家貝多芬畢生經常注意到的一種音樂創作的形式。如果說貝多芬的交響曲是一種與他那聯系到人民群众的英勇的解放鬥爭的偉大的創作意圖最相吻合的體裁的話，那麼獨奏的鋼琴奏鳴曲可以說是充分和最多方面地揭示出這位偉大的藝術家的內在的精神世界和他的心理狀態。

貝多芬創作了三十二首鋼琴奏鳴曲（還有若干首兒童奏鳴曲不計在內）、十首小提琴與鋼琴的奏鳴曲、五首大提琴奏鳴曲和一首法國號與鋼琴

的奏鳴曲。他的室內樂重奏曲——三重奏、四重奏、七重奏等，也几乎全都与古典的奏鳴曲套曲的形式有关。

貝多芬的优秀的鋼琴奏鳴曲和小提琴奏鳴曲，在其构思的深刻和偉大，及其形象所具有的美、强烈的感染力和吸引力等方面，都足以与他的最有才华的交响曲比美。这些优秀的奏鳴曲是：《悲愴奏鳴曲》，带有喪禮进行曲的第十二号奏鳴曲，通常被称为《月光》的《幻想曲风的奏鳴曲》，深具戏剧性的《莎士比亚》奏鳴曲（第十七号，其中有一段宣叙調），富有詩意的《田園》奏鳴曲和那好象充滿阳光的光輝夺目的《黎明》奏鳴曲（第二十一号），《热情奏鳴曲》（第二十三号），題献克萊策^①的小提琴奏鳴曲，最后一部c小調鋼琴奏鳴曲和其他許多奏鳴曲等。

① Kreutzer, 1766—1831, 最卓越的法國小提琴家、教育家 and 作曲家，写过許多小提琴独奏的練習曲、小提琴协奏曲和歌剧等。——譯注。

贝多芬的不朽的《热情奏鸣曲》是他的奏鸣曲中构思最宏伟、最深刻的一首。《热情》(意大利文就是“情绪热烈”和“兴奋激昂”的意思)这一个名称并不是作曲者本人取的,而是某一个听众给取的,不过这个名称却意味深长地表达出这一部充满火力和热切的斗争意志的作品的一般精神。罗曼·罗兰正确地断定这首《热情》奏鸣曲是贝多芬的奏鸣曲创作的顶峰。

《热情》奏鸣曲在规模的宏伟、发展的戏剧性和紧张程度这几方面都超过所有其他的奏鸣曲,从构思的宽广这一方面来说,它是接近于贝多芬的那些最有才华的交响曲的。《热情》奏鸣曲完全被一种狂暴的、叛变的渴望所充满,它在其深具感染力的形象中揭示出这位不畏残酷的命运的打击的英雄——一个刚毅坚强的人的形象、他的顽强的生活斗争和他的坚强的意志。这一部作品的慢乐章(行板及变奏)绝对不是行动的中止,而是一种沉思,一种短暂的休息;接在这一乐章之后,斗

爭帶着十倍的力量重新开始了。終曲的开展好象是一股永不停留的、极其猖狂地咆哮和奔騰的激流，也象是全无定向的旋风似的，那个表征着英雄与敌对力量之間的巨大斗争的严峻、剛毅而果斷的主题，过了好一会儿才非常緊張地从其中冲了出来。

在貝多芬之后的古典作曲家較少創作这种獨奏的套曲式的奏鳴曲。偉大的波兰作曲家蕭邦一共只写了兩首鋼琴奏鳴曲（还有一篇青年奏鳴曲不計在內）和一首大提琴与鋼琴的奏鳴曲；偉大的匈牙利作曲家李斯特写了兩篇宏偉的鋼琴奏鳴曲（《但丁讀后》和一首被他的同时代人称为“浮士德”的b小調奏鳴曲）；舒曼写了若干首鋼琴奏鳴曲和一首大提琴奏鳴曲。挪威作曲家格里格写了一首优美絕倫的鋼琴奏鳴曲和三首小提琴奏鳴曲。門德尔遜和勃拉姆斯也写了一些小提琴与鋼琴的奏鳴曲和大提琴与鋼琴的奏鳴曲。

十九世紀的古典作曲家如舒伯特、舒曼、門德