

贝多芬 艺术歌曲研究

*Research on
Beethoven Art Songs*

谢秋菊 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

贝多芬艺术歌曲研究

Research on Beethoven Art Songs

谢秋菊 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

贝多芬艺术歌曲研究 / 谢秋菊著. — 西安: 西安交通大学出版社, 2017. 4 (2017.9重印)

ISBN 978-7-5605-9647-1

I. ①贝… II. ①谢… III. ①贝多芬 (Beethoven, ludwing Van 1770-1827)—艺术歌曲—研究 IV.

① J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 103311 号

书 名 贝多芬艺术歌曲研究
著 者 谢秋菊
责任编辑 侯君英 郭晓晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 700mm×1000mm 1/16 印张 11.75 字数 240 千字
版次印次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 9 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-9647-1
定 价 58.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题, 请与本社发行中心联系、调换。

订购热线: (029) 82668851 (029) 82668852

投稿热线: (029) 82665370

读者信箱: qsfs2010@sina.com

版权所有 侵权必究

前 言

路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven、1770—1827)是欧洲(德国)最伟大的音乐家之一。他是位勤奋而多产的作曲家,其作品主要集中于交响乐、钢琴音乐、室内乐、协奏曲等领域。在声乐创作方面,除了唯一的歌剧《费德里奥》就是66首艺术歌曲。与其他体裁相比,艺术歌曲在贝多芬的作品中并不占有很大比重,无论从数量上还是质量上讲,贝多芬所创作的艺术歌曲都不能代表他对整个西方音乐的贡献。另外,与他同时代的舒伯特及略晚出现的舒曼相比,贝多芬似乎并不擅长于艺术歌曲这一领域的创作。于是,人们提及贝多芬时,往往不会将他的音乐贡献聚焦在艺术歌曲方面。很自然,当今国内外学者对其作品的研究大多也不会集中在他的艺术歌曲方面。尤其在我国的贝多芬艺术歌曲的乐谱刊印、译配和研究就更为少见了。

这一现象不禁引起笔者的思考。在音乐史学的学习研究中,我们首先要将目光聚焦在著名作曲家的主要艺术贡献方面,但这并不意味着就可以忽视他们的非主体作品的研究。这里需要特别强调的是,贝多芬是德国艺术歌曲史上第一位把艺术歌曲发展为“套曲”的人,他的《致远方的爱人》具有划时代的意义,与他的交响乐相比,艺术歌曲的创作体现了贝多芬音乐创作中温存和忧郁的一面。“艺术歌曲是贝多芬音乐创作的体裁之一。他以独特的创造力为浪漫主义艺术歌曲创作打开了新的局面。”另外,从创作风格上讲,贝多芬担任着古典主义向浪漫主义创作风格过渡的角色,就艺术歌曲创作的发展轨迹而言,对他的艺术歌曲进行深入研究,也可以在艺术歌曲领域内,概览古典主义向浪漫主义过渡的痕迹。

艺术歌曲是一种典型的诗歌和音乐相结合的声乐体裁。其独特的艺术形式、体裁结构、表现方式及风格特点,都使它成为历代作曲家们所热衷创作的音乐体裁之一。在键盘乐器的伴奏下艺术歌曲,具有很强的抒发性和室内乐特点,是一种以简洁而富有变化的形式把诗和音乐融合起来的音乐作品,在歌词(诗歌)内容的限定下,它以音乐形象比较确定而深受人们的喜欢。艺术歌曲

起源于早期的西方民歌，但在作曲家的精心雕琢下，其结构与内容上比民歌更加精致且富有诗情画意。艺术歌曲的取材非常规范广泛，在某种程度上讲，它的发展直接奠定了歌剧音乐的诞生的繁荣。歌词来源于诗人的诗篇，以抒情诗为主，优美的诗歌诱发了作曲者的创作灵感，他们经过对诗作进行整体布局和旋律、伴奏的创作使艺术歌曲呈现出一种高雅而精致的艺术气质。

纵观中外著名作曲家，他们中绝大多数人都涉及了艺术歌曲的创作。与器乐创作相比，这种集文学和音乐于一身的音乐体裁所表现的内容具有很强的确定性因素，艺术歌曲成为作曲家抒发情感的一种独特领域。对贝多芬来说，艺术歌曲虽然并非他最主要的音乐创作体裁，但在一个较为轻松的创作领域里，贝多芬体味到了大型器乐创作过程中所不能替代的快乐，也弥补了人们对著名作曲家大型作品品评之余的审美空缺。作为德国艺术歌曲（Lied）创作的先驱之一，贝多芬从1782年起至1820年，不间断地从事了艺术歌曲的创作。他一生写有66首艺术歌曲。从创作时间上讲，贝多芬在艺术歌曲的创作方面可以划分成以下四个阶段。即波恩时期（1770—1792）9首，维也纳时期（1792—1802）11首，创作成熟期（1803—1814）37首，创作晚期（1815—1827）9首。

通过对贝多芬不同时期作品的分析，总的来看贝多芬的艺术歌曲中和声素材的运用、声部的进行、和声序进与和声布局、调性布局与局部的调性变化以及织体特点等体现出了器乐体裁的创作特点和典型的古典主义创作风格。但其中晚期的一些作品又具备了浪漫主义特色，如含蓄优雅、富于变化、但又不失纯朴自然，歌词与音乐配合得当，尤其在个别作品中，那种冲动的激情及把自我融入自然的意境为19世纪浪漫主义作曲家提供了借鉴。

总之，贝多芬的艺术歌曲创作不仅带给我们美的感受，而且将我们引入贝多芬丰富而敏感的内心世界，感受到他人性中柔情的一面。贝多芬的歌曲在思想上有所突破，在体裁范围上有所扩大，在表现上有所深化。不论在抒情性或哲理性的歌曲方面，贝多芬都有卓越的创造。这些都是笔者进行细部研究的原因所在，希望通过进一步的分析论证，纵观贝多芬艺术歌曲的创作特点。

本书共7章，约24万字，由邵阳学院谢秋菊撰写。在撰写本书的过程中，吸收了部分专家、学者的某些研究成果和著述内容，在此表示衷心的感谢。由于时间短促，水平有限，缺点和错误在所难免，恳切希望广大读者批评指教。

目 录

第一章 贝多芬艺术歌曲概述.....	1
第一节 艺术歌曲的发展渊源	1
第二节 贝多芬的生涯及音乐创作	5
第三节 贝多芬艺术歌曲创作手法	13
第四节 贝多芬艺术歌曲中变和弦的运用	23
第五节 贝多芬艺术歌曲创作对国内外艺术的影响	28
第二章 贝多芬艺术歌曲的音乐创作特色	34
第一节 贝多芬艺术歌曲的旋律特点	34
第二节 贝多芬艺术歌曲的和声特点	42
第三节 贝多芬艺术歌曲的曲式特点	68
第三章 不同时期贝多芬艺术歌曲创作特点分析	82
第一节 波恩时期艺术歌曲的创作特点	82
第二节 维也纳时期艺术歌曲的创作特点	83
第三节 创作成熟时期的艺术歌曲创作特点	84
第四节 贝多芬晚期的艺术歌曲创作特点	85
第五节 贝多芬早期艺术歌曲与晚期艺术歌曲的比较	86
第四章 贝多芬艺术歌曲对浪漫主义早期艺术歌曲的影响	89
第一节 贝多芬与舒伯特艺术歌曲比较	89
第二节 贝多芬艺术歌曲对浪漫主义早期艺术歌曲的影响	91
第五章 贝多芬艺术歌曲作品分析	95
第一节 贝多芬艺术歌曲《致远方的爱人》的作品分析与演唱处理	95
第二节 贝多芬歌曲《悲中有喜》音乐分析	116

第六章 贝多芬爱情题材艺术歌曲及演唱	120
第一节 贝多芬爱情题材艺术歌曲的创作历程	120
第二节 贝多芬爱情题材艺术歌曲的音乐特征	127
第三节 贝多芬爱情题材艺术歌曲的演唱	136
第四节 贝多芬爱情题材艺术歌曲经典作品演唱分析	141
第五节 阻碍终止的形式与运用	151
第七章 贝多芬与舒伯特同词艺术歌曲比较	157
第一节 亦诗亦歌的《阿德拉伊德》	157
第二节 贝多芬和舒伯特《阿德拉伊德》音乐比较分析	164
第三节 贝多芬和舒伯特《阿德拉伊德》演唱分析	171
参考文献	180

第一章 贝多芬艺术歌曲概述

第一节 艺术歌曲的发展渊源

一、艺术歌曲的起源

艺术歌曲是一种以诗歌音乐的相互交融为核心标志、以抒发个人的情感体验为内容主轴、以多声音乐作曲技法将人声与钢琴有机结合的独唱创作歌曲题材。在新格罗夫音乐词典中，艺术歌曲被解释为：由专业作曲家创作且与民歌相区别的具有严肃艺术意味的歌曲题材。在哈佛音乐词典中，艺术歌曲则是以室内音乐会为目的而创作的歌曲，区别于民歌和流行歌曲。艺术歌曲在德奥的一些国家被称之为“*lied*”，在法国被称为“*chanson*”，在后期的一些作曲家也称之为“*melodie*”，在俄国则被称之为“*poma Hc*”。

“最早的德国抒情歌曲是伴随着古高地德语脱离其他日耳曼方言，成为独立语言的过程中产生的，约在八世纪后半叶。”直至11世纪时，欧洲封建主义社会开始形成，封建统治者们在社会中的地位逐步稳定，于是世俗王权的势力得到扩大，世俗的音乐也开始逐步代替宗教音乐得到发展。伴随着宗教势力与封建势力之间近两百年的斗争，一些军人渐渐形成了一种骑士精神，并以歌唱的形式抒发表达出来，演变成骑士音乐。这些歌曲大部分都是在表达军人们忠于国家、忠于恋人的一种精神。歌曲虽然以抒情诗为题材，但多为用地方语言演唱的单声部的音乐，虽然对当时的西方音乐带来了重要的影响，但是单声部音乐很快地就复调音乐所代替了。

15、16世纪时，一些作曲家不甘于一味地用单声部音乐来表达自己心中的情感，觉得缺少了些韵味，于是出现了一批作曲家开始创作多个声部的音乐，有些是加上低声部的伴奏，有些是在高声部加上演唱的旋律，于是就形成了一种新型的音乐——复调利德。众所周知，在音乐史上德国艺术歌曲被称为“*lied*”，所以，当时出现的多声部音乐已经可以说是德奥艺术歌曲的雏形了。其实所谓的复调利德，不仅在音乐形式上变为了多声部的织体结构，在内容表

达的方面不仅有爱情歌曲也加入了宗教歌曲，一位来自提洛尔的骑士奥斯瓦德就成了当时复调利德的重要代表人之一。直至17世纪巴洛克时期的到来，那些习惯于创作独唱歌曲的艺术家们逐渐浮出水面，很自然开始演变出了一种新型的利德形式——通奏低音利德。

通奏低音利德是17、18世纪的一种世俗歌曲，通常是为独唱的高声部而谱写的歌曲，用低音乐器为其伴奏。很值得一提的是，此时的歌曲已经开始出现了伴奏与歌词的相互融合了，这在当时的音乐史上也是一个比较重要的突破。作曲家格里夫根据大量的诗词风格，谱写了很多歌曲，这些歌曲全部都是为独唱和通奏低音声部而作的。这也对德国音乐史产生了重要影响。其实这时期出现的歌曲已经有德奥艺术歌曲的味道了，只是在情感表达和音乐表现上还不是很成熟。直至“柏林乐派”的产生，直接促成了德奥艺术歌曲的发展。柏林是当时艺术歌曲的一个创作集中地，当时的一些作曲家通过自己对诗词的感悟，为每一句的诗歌都配上了不同的旋律，旋律风格优美并富有表现力，这相对于通奏低音的利德来说，柏林乐派的作曲家们在音乐与诗词的相互融合上又与德奥艺术歌曲更加贴近了一步，所以在后来的音乐史上，直接就把柏林乐派提到了德奥艺术歌曲的“生身父母”这一地位。

二、艺术歌曲的发展高潮

经历了近10个世纪的演变，艺术歌曲终于渐渐走向了繁荣发展的场面。如果说柏林乐派的诞生为德奥艺术歌曲的发展带来了新生命，那么古典主义与浪漫主义时期的作曲家则为艺术歌曲的发展呈现出了锦上添花的效果。

（一）古典主义时期艺术歌曲发展概况

古典主义时期陆续出现了许多杰出的作曲家，最出名的，也最被世人所熟知的就属海顿、莫扎特和贝多芬了，被誉为“维也纳三杰”。这三位作曲家在音乐方面当然有自己擅长的领域和卓越的贡献，但是他们创作的艺术歌曲在历史上也产生了极其重要的影响。

海顿被誉为“交响乐之父”，当然他在艺术歌曲的创作领域跟他在交响乐上的成就是无法相提并论的，但是海顿的艺术歌曲在当时还是很受欢迎的。如《上帝保佑弗朗茨皇帝》被作为奥地利的国歌而流传至今。其实海顿所创作的艺术歌曲主要是在歌词的选材上不是那么成功，但是在旋律、和声、钢琴伴奏等方面还是达到了较高的艺术成就，在钱亦平、王丹丹的西方音乐题材及形式的演讲中也提到了“海顿使钢琴从此成为德国艺术歌曲不可或缺的角色”。

所以不难想象，海顿的艺术歌曲的出现为莫扎特和贝多芬的创作发挥到了一定的作用，为艺术歌曲的发展也提供了有利的帮助。

另一位维也纳时期的杰出音乐家是被誉为“音乐神童”的莫扎特。他在艺术歌曲的创作领域也为古典主义时期的音乐添上了色彩斑斓的一笔。其实莫扎特的成就主要体现在他的歌剧创作方面，他创作的许多部歌剧都习惯用华丽的旋律来衬托出震撼人心的戏剧效果，当然他的艺术歌曲也不例外。他一生创作了30多首艺术歌曲，有《紫罗兰》《致克罗埃》《渴望春天》和《主啊，请告诉我》等等，其中每首歌曲都根据选用的诗词内容不同而创作的音乐风格迥异，不仅很好地体现了诗与乐的相互交融，在艺术歌曲创作的境界和意境上又上升到了一个新的领域，同时也证明了此时的艺术歌曲已经开始跟浪漫主义时期优美细腻的音乐风格相接轨了。

直到古典主义时期的最后一位作曲家贝多芬的出现，这似乎顺理成章地跟艺术歌曲发展的高潮时期浪漫主义成功接轨了。其实跟海顿和莫扎特一样，贝多芬最出名的音乐创作也不是在艺术歌曲的领域，而是他的32首钢琴奏鸣曲和他的交响乐。然而为什么世人将贝多芬推举上了一个至高无上的地位，并且将他列为对古典主义和浪漫主义产生重要影响的圣人呢？其实贝多芬一生创作了很多艺术歌曲，并且由于他当时所生活的环境，使得他的艺术歌曲的题材选择大都是歌颂爱国、描绘战争和抒发爱情的。与前人不同的是，贝多芬在艺术歌曲的写作上虽然大多数以分节歌的形式呈现，但是在旋律的配法上，他已经不再是每一句诗歌都配上相同的旋律，而是以变奏或是转调的形式呈现出来，这样整首歌曲听起来不仅更加生动优美，在乐曲整体的配合上也变得更加协调和完整。而真正对声乐套曲这一体裁做出首次尝试，并且撼动了整个艺术歌曲的领域的作品要数《致远方的爱人》这部作品了。

这首声乐套曲是由6首诗歌谱曲而成的，旋律优美、细腻、婉转，把对远方爱人的思念之情发挥得淋漓尽致，钢琴伴奏也是贴合这歌曲的旋律优美进行，这种音乐风格的产生给即将到来的浪漫主义的作曲家们奠定了根深蒂固的基础。

（二）浪漫主义时期的艺术歌曲

受到了古典主义时期作曲家们的影响，浪漫主义的作曲家们也是不负众望地为世人创作出了具有极高艺术价值的艺术歌曲，无论是从诗歌的选材上、旋律的走向上和伴奏的融合上都使艺术歌曲达到了一个登峰造极的时代。

那么被誉为“歌曲之王”的舒伯特自然是这一时期的标志性人物了。他一生创作的 600 多首艺术歌曲不仅产量算是艺术歌曲作曲家中最高的一位，质量上更是艺术歌曲中的精品了。如他创作的《魔王》《鱒鱼》《纺车旁的玛格丽特》等大量的艺术歌曲，直到现在也是被大部分音乐爱好者广为传唱。之后受到首部声乐套曲《致远方的爱人》的启示，舒伯特创作了《美丽的磨坊女郎》和《冬之旅》等声乐套曲，他在旋律、和声、钢琴伴奏方面的大胆创新，不断填入新的音乐织体，使音乐的展现牢牢地抓住了情感的表达，在艺术歌曲的领域算是将旋律与诗歌与情感融合得最为恰当的音乐家了。总之，可以这么说，舒伯特高超的音乐创作手法不仅继承了古典主义时期的精华，更是引领了后来的众多作曲家们。他也是当之无愧的浪漫主义艺术歌曲的奠基人了。

在艺术歌曲发展鼎盛的浪漫主义时期，当然不仅仅是舒伯特一人在支撑着整个艺术歌曲的领域。随后出现了门德尔松这一伟大的作曲家，被世人所熟知的当属他的艺术歌曲《乘着歌声的翅膀》了，那优美的旋律、严谨的和声使得他的这首艺术歌曲传唱至今。其实门德尔松真正的艺术成就在他首创的无词歌上，虽然一生也写了 70 多首艺术歌曲，但由于过多地表现音乐而使得诗词变得黯淡无味的创作风格，成了门德尔松遏止住自己艺术歌曲脚步的一个致命伤。

而真正地成为继舒伯特之后最伟大的艺术歌曲创作家非舒曼莫属了，他一边继承着舒伯特创作艺术歌曲的风格，一边将艺术歌曲中的钢琴伴奏提升到了一个新的境地。他的一生共创作了 300 多首艺术歌曲，大多是以爱情题材为主的，舒曼最擅长的就是鉴赏诗歌了，他的文学功底要比舒伯特深，因此在对诗歌意境的理解上自然是跟舒伯特有不同之处了。他常选用海涅的诗为其谱曲，如声乐套曲《诗人之恋》就是海涅的诗谱曲而成的，他常常会仔细品味诗歌的抑扬顿挫、研究诗词的内在韵律，再为其配上变化多彩的节奏与和声，使音乐能更好地表达出诗词的意境。然后为了让歌唱者更好地融入音乐中，舒曼在钢琴伴奏上也开辟出了一条新的道路，不仅把钢琴伴奏的旋律做得华而不俗，更是首次在歌曲中加入了前奏、间奏和尾声，完美地诠释了作品的本意，勾住了歌唱者的心灵。其实艺术歌曲发展到舒曼的时候已经到达了一个辉煌的时期了，虽然后面还陆续出现了一些作曲家为艺术歌曲带来不可磨灭的影响，但是在音乐史上，真正地对艺术歌曲的发展带了重要影响的人还是舒伯特和舒曼两位伟大的作曲家。现今纵观整个音乐史，艺术歌曲也是作为一种重要的形式保留在了音乐史上，并且成了每个声乐学习者们必学的曲目类型，然而究其真正的转折点，无论是从贝多芬晚期的音乐风格

对浪漫主义时期的音乐家们起到的连锁效应来看，还是从贝多芬创作的音乐题材直接影响到了整个浪漫主义时期作曲家的选材方向来研究，都不难发现贝多芬是当之无愧的重要代表人了。然而最清晰地证明了这一观点的证据就是从贝多芬首创的音乐体裁——声乐套曲上看，他的《致远方的爱人》直接对整个浪漫主义时期的艺术歌曲和声乐套曲带来了宝贵的财富。所以与其说舒伯特和舒曼创造了艺术歌曲的神圣殿堂，不如说贝多芬将艺术歌曲带上了一条前途光明的黄金大道。

第二节 贝多芬的生涯及音乐创作

艺术歌曲与歌剧和民歌有别，指的是出自专业作曲家手笔的一种结构较小、歌词精美、旋律和伴奏具有高度艺术性和严肃意味的声乐曲。到18世纪70年代，就已经很少有人再专注于田园诗歌的创作了，青年诗人把目光投注于更严肃的题材，民歌、圣歌都成了他们吸取营养的土壤。诗歌内容大多以友谊、爱、祖国、生命等为主题，逐渐开始形成了既不同于田园诗派，又与纯民歌风格不同的诗歌形式。与此同时，作曲家对艺术歌曲的选材也明显变得严肃。因此，随着诗歌类的转变，民歌风格诗歌的流行，它的直接和简洁帮助作曲家脱离了以前不现实的情调，让作曲家更能够容易地将抒情性付诸行动。

在民歌抒情诗时期，分节歌是艺术歌曲创作的主要形式，因为民歌抒情诗的简单模式与分节歌的形式十分吻合。但是，一个成功的分节歌作曲家必须要十分小心地掌握一个尺度，因为假如你将第一段歌词的旋律写得十分感人，十分富于表现力，必须考虑其余段落的歌词是否与这个旋律相吻合，所以要谨慎地创作一个适合各段歌词的旋律。在艺术歌曲开始在思想内容和形式上走向更高的境界，音乐上更富于抒情性，与诗词的结合也更为贴切之后，分节歌形式限制了作曲家的创作。为了解决这种矛盾，一部分作曲家索性不采用分节歌形式，用通节歌的方式创作。这种创作形式为19世纪艺术歌曲的创作提供了一个良好的开端。到18世纪末期，艺术歌曲不论是创作上还是理论上都已经初具雏形，为19世纪艺术歌曲的春天打下了坚实的基础。

贝多芬就是这个时代背景下的作曲家之一，尽管声乐对贝多芬来说，并不是像钢琴音乐一样是驾轻就熟的表现手段，但并不意味着声乐在作曲家心目中的地位是次要的。贝多芬有一次在与瓦格纳的见面中曾表示他对现实的不满，他认为声乐应该像器乐一样形成一种伟大的、严肃的体裁，声乐作品的演出应

该受到观众像听交响乐一样的尊敬。对于艺术歌曲这种重要音乐形式的载体之一，贝多芬同样予以了相当程度的关注。无论是早期、中期还是晚期，他一生从未停止过艺术歌曲的创作，即使在他的创作力被压抑的危机时期。他创作了60多首优秀的艺术歌曲，其中很多歌曲广为流传。

与前辈相比，贝多芬的歌曲在思想内容上有所突破，在题材范围上也有所扩大，在表现上也有所深化。综观他的艺术歌曲，三大主题是贯穿在他的艺术歌曲创作中的，这三大主题是爱情、自然、宗教。

(1) 爱情。正如贝多芬的友人魏格勒所描述的：“贝多芬无时不在恋爱，而且总在热恋中。”现实生活中的贝多芬真正爱过好几个女子，他在1812年7月间写下著名的长达10页的书信“致永远的爱人”，是他内心最深情最真挚的爱情独白。但由于各种各样的原因，他最后还是选择了独身，在经历了反复的情感折磨之后，他的内心深处却仍然对爱情充满渴望，对真挚甜美的情感无法释怀。他以朴实无华的笔调表达他对美好爱情的憧憬、向往，对失去的爱情痛苦怀念，在他的心里一直对爱情抱着坚定的信念，且一直坚持着这种信念，正是这种爱情信念驱使贝多芬在音乐中讴歌爱情。《阿黛拉依黛》音乐婉转抒情，每一段的结句都是“阿黛拉依黛”的名字，一声声呼唤，萦回不绝，从这首歌里我们可以体会到贝多芬最温柔、最真挚的情感。另一首广为传唱的著名歌曲《我爱你》也是贝多芬深情情感的揭示，它以八音音符的稳重来表现情感的深切诚恳再结合伴奏不间断的十六分音符来表现内在热情与冲动，是一首伴奏与旋律完美结合的艺术歌曲精品。而《悲中有喜》表现的是作曲家面对永恒与不幸两种不同的爱情的心情。《啊，负心人》则道出作曲家面对不忠爱情的严厉指责，他认为“邪恶的奸人必要受到上天的惩罚。”还有《致恋人》《新的爱情 新的生活》《苦恋》《在黑暗的坟墓里》等等都表达了作曲家的内心情感，大胆地倾诉、无限地憧憬。可以说爱情一直是贝多芬内心深处渴望的情感，正源于他对真爱的追求，才会有我们现在欣赏到的这些美妙的爱情歌曲。

(2) 崇尚自然。在宇宙间的大自然中体验人生，这可以说是一种最高层次的人类精神存在方式。回归自然的体验有一个非常突出的特点，就是艺术家对现实生活的不满，这种不满在现实生活中得不到解决，因而转向在艺术创作中追求人生的真正意义和价值。艺术创作是艺术家对现实人生的一种超越，正因为如此，回归自然的体验与艺术创作与艺术家有着不解之缘。贝多芬就是这样一位崇尚自然的音乐家，在他看来，现实中充满了各种丑恶、不平、令人窒息的压抑，而大自然却是圣洁的。“在自然界里，没有妒忌，没有竞争，也没

有不诚实。”贝多芬也曾对他的朋友说“世界上没有一个人像我这样爱田野……”当自己思想愿望在现实生活中得不到反映的时候，贝多芬就面向自然，以求得精神慰藉。因此，在他的许多的音乐作品中都体现了“自然美”的主题，讴歌自然、崇尚自然是贝多芬的音乐创作尤其是艺术歌曲创作的一个主要动力之一。他的歌曲总是将对大自然的热爱与对爱情的向往紧紧地联系在一起。《五月之歌》就是贝多芬为歌德的诗谱写的赞美自然与爱情的抒情歌曲，作家运用明亮的大调色彩，干净明朗的旋律和简炼清晰的和声表现五月春天的美好光景，讴歌大自然的明净美妙。声乐套曲中的第四首《飘在天空的云》（以歌曲的第一句命名）采用颇具舞蹈感的6/8拍子和明朗的bA大调，钢琴伴奏使用颤音模拟出鸟儿的叫声，描绘出一幅明朗、欢快的自然景色的画面，抒发了作曲家内心最炽热的情感。第五首《春天已经回来》同样表现春天大自然生机勃勃、春意盎然的意境。作者运用速度对比、音型对比、强弱对比的手法在前奏中就烘托了一幅春意融融的景象，明亮的F大调、弱起的旋律让人真正体会到春天到来激动新奇的情绪。像这样以大自然为主题的艺术作品还有很多，大家所熟悉的《田园交响曲》和《黎明奏鸣曲》都充分表现了贝多芬对大自然的无限热爱赞美之情。

（3）宗教信仰。早在波恩时期，贝多芬就创作过许多旋律优美的歌曲，这些歌曲很多都是讴歌信仰的内容。如OP.48中的6首歌曲《祈祷》《邻居之爱》《关于死》《圣体颂》《神的力量与治理》《忏悔之歌》。尤其是其中的第4首《圣体颂》（又译《来自自然的颂赞》）是一首庄严虔敬的颂赞歌曲，可以代表贝多芬自然神秘的宇宙观。这首歌以虔诚庄严的圣咏般的旋律，简练明了的柱式和弦伴奏，让人一下就置身庄严肃穆的音乐氛围中，对荣誉与神圣的造物主产生敬仰之情。而《鹤鹑》则将“上帝”这个拟声动机在全曲中贯穿发展，用作配合歌词“爱上帝”“赞上帝”“谢上帝”“求上帝”“信上帝”。作曲家用一声声鹤鹑的鸣叫声发出警世良言，劝告人们要相信上帝，依靠上帝，称赞上帝也要感谢上帝。众所周知的《欢乐颂》虽不是宗教内容的音乐作品，但这首歌曲体现了贝多芬追求自由平等、博爱的自由观思想，在这首歌曲中贝多芬号召亿万人民团结起来，虔诚礼拜慈爱的上帝，表达了贝多芬追求自由平等的信心与决心。

贝多芬在遭遇了现实的挫折以后，转而在音乐中寻找自我，通过音乐表达自己的理想和追求，向往真爱、崇尚大自然，都受其自由观信仰的影响，在他的音乐中对爱情的讴歌又与对大自然的热爱这两种炽热的感情浑然一体，息息

相通，对自然的虔诚、热爱又与其“泛神论”的宗教思想紧紧相关，对大自然的赞颂与对造物主的赞颂、对上帝的赞颂是密不可分的。因此，研究贝多芬的艺术歌曲不应将这三大主题彼此分割孤立开来，而应站在一个统一全面的高度作全局性的把握。本文拟以贝多芬的艺术歌曲为研究对象，由于各种原因，本文谨以钱仁康老师译注的《贝多芬艺术歌曲精选》中所选曲目为主，对贝多芬艺术歌曲创作特色进行分析研究。

一、时代的文化背景

贝多芬，一个横跨了两个世纪的伟大音乐家，他一生命途坎坷，并经历着两个世纪中所发生的所有社会变革。然而对他而言，每一次社会的变革也逐步意味着他的人生观、社会观与艺术观的改变。从一场举世闻名的18世纪法国启蒙运动开始，那是一场与封建专制制度和教堂反动势力的一次残酷的革命斗争，然而无论是从政治角度、经济发展和思想改革的角度都成了重要的一次变革，为西方的近代文明建设起到了不可磨灭的作用。

“随着资本主义与封建专制主义矛盾的不断深化，法国新兴资产阶级在意识形态领域中，反对封建统治与教会特权的斗争也迅速展开。代表新兴资产阶级利益的思想家对封建社会意识形态发起全面的批判，企图使人们的思想从传统偏见、神学教条、基督教会和专制政权的压制下解放出来”。那时出现的思想家伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等人也一直试图用他们的学说改变着人们思想。这时候贝多芬正好在维也纳音乐之都进行他的创作，逐渐地融入了这些思想氛围后，他的创作开始走向自由、浪漫的风格。法国大革命和之后拿破仑战争的爆发，号召着自由、平等、解放的思想开始被推向高潮。贝多芬、黑格尔、歌德等人开始成了这个时代的主要记录者，他们把崇尚自由、爱好和平、主张解放的思想淋漓尽致地展现在世人的眼中。此时的作曲家们也是顺应着时代的发展，创作出了大量的进行曲、军乐合奏曲、群众聚会的套曲等。贝多芬响应着时代的发展不仅创作了大量的描述群众聚集庆祝场面、军队游行场面的作品。也以积极进取的人生态度谱写出了大量歌颂自然、表现淳朴、抒发感情的音乐。如果说这个时代的社会气氛影响了贝多芬思想与创作，倒不如说是贝多芬的创作在一定程度上为这个变革的社会添上了重要的一笔。

其实从开明专制、法国大革命、拿破仑战争一直到欧洲的封建复辟，这些社会时局的变迁与动荡很大程度上对当时一部分人的世界观、人生观和艺术观带来了影响。从西方音乐史的角度来看，贝多芬是身临其境地感受了近两个时

代的革命与政治斗争，也正是因为体验了这样特殊而不安的社会环境下，才使得贝多芬在孤傲、坚强、倔强的性格下创作出了大量的既记录着时代背景又影响着世人的伟作。

二、贝多芬的生平创作简介

路德维希·凡·贝多芬 1770 年出生于一个美丽城市——波恩。作为维也纳乐派的重要代表人之一，贝多芬的一生也算得上是波澜起伏了。贝多芬——从小出生在一个音乐世家，他的父亲约翰从小就在教堂里担任童声演唱，24 岁时就担任了宫廷乐师，当然他父亲显现出来的音乐才华是毋庸置疑的，然而贝多芬的父亲约翰嗜酒成瘾的问题却成了他以后在音乐发展道路上的绊脚石。就在贝多芬的音乐才华渐渐显露的同时，约翰用他每天被酒精麻痹了的思维开始了对小贝多芬的启蒙音乐教育。他对贝多芬的音乐教育是全面发展的，钢琴、小提琴、羽管键琴等都是贝多芬需要学习的，但是小贝多芬并没有因此而感到排斥，反而更多的是欣然接受，而这一时期的训练对于贝多芬之后的创作也起到了举足轻重的作用。贝多芬的母亲是一位漂亮善良的女人，可以说贝多芬的童年所感受的全部温暖都是在母亲及祖父的呵护下了。从贝多芬开始拜师于管风琴师聂夫开始，他的音乐生涯就正式开始了。1782 年，贝多芬的第一首作品《钢琴变奏曲》问世。这是他创作生涯的第一阶段：波恩时期。由于此时期是贝多芬的创作初期，因此也没有形成一个明确的创作风格。

直至 1787 年，贝多芬踏入了“艺术的殿堂”——维也纳，开始了他正规的音乐学习。这一时期在音乐史上被称为第二阶段：维也纳时期。来到了维也纳，贝多芬就再也没有离开过，后来的音乐家们把贝多芬的维也纳时期分为了早期、中期和晚期三个阶段。

（一）早期

1792 年，贝多芬创作出了他真正意义上的第一部作品《钢琴三重奏》，也正是因为这部作品的诞生，使得贝多芬被更多的人熟知、逐渐融入了上流社会，也许他那高傲、自恋、冷漠的性格就是从当时渐渐形成了。1795 年三月，贝多芬举办了他个人最为成功，并且轰动了当时整个乐坛的音乐会。此次音乐会，贝多芬没有一味地延续前人优雅的演奏风格，而是演奏了自己在当时环境下所创作的乐曲，曲调时而宏伟激昂时而悠扬婉转，可以说在这之后，贝多芬的音乐道路前方一片光明。在迎来贝多芬创作的重要时期时，他的听力却日渐降低。对于一个音乐创作者来说这无疑是一个沉重的打击。在他后来创作的 c

小调9首变奏曲、降E大调第四首《钢琴奏鸣曲》和著名的“悲怆”奏鸣曲中，不难看出他从音乐中抒发的一种无奈心痛的情绪。随着贝多芬1800年第一部交响曲C大调《第一钢琴协奏曲》和1801年交响曲“月光”“田园”“春天”乐章的完成，也意味着贝多芬早期的音乐创作结束了。

（二）中期

1802年贝多芬因为长期忍受着耳疾的折磨和心灵的压力导致了他精神严重崩溃。本来准备与世长辞的他凭借着心中的信念依旧挺立在当时的音乐界中。1803年到1804年，贝多芬陆续完成了他的《第二交响曲》和《第三交响曲》，并在1806年正式出版了他的《英雄交响曲》。也许因为处在当时的环境之下，也许是音乐长期与病魔做斗争，后人渐渐发现当时的贝多芬主要以英雄主义和战争为主，写作风格都是大气、肃穆并伴有激情色彩的。其实处在这个时期的贝多芬并没有创作出大量的音乐作品，而多以音乐会的形式将其的不朽之作展现在人们面前，也正是因为他坚强的意志和对音乐坚持，使得越来越多的人了解和喜欢贝多芬，这在当时也绝对称得上是轰动一时了。

（三）晚期

当贝多芬战胜了一切病痛磨难的时候，已是其音乐创作的晚期，或许是经历了太多思想有所改变，或许是心中的感悟让其渴望一份真挚的情感，此时的贝多芬无论从思想上还是艺术造诣上都已经升华到了另一个高度。捷克作曲家昆德拉在《帷幕》一书中写到：“在最后的十年中，贝多芬已经达到了他的艺术的巅峰，他的奏鸣曲和四重奏与其他作曲家的都不同，由于它们结构上的复杂性，它们都远离古典主义，同时又不因此而接近于年轻的浪漫主义作曲家们说来就来的泉涌才思；在音乐的演变中，他走上了一条没有人追随的道路，没有弟子，没有随从者，他的暮年自由的作品是一个奇迹，一个孤岛。”1812年到1813年，贝多芬创作了《第七交响曲》《第八交响曲》和《战争交响曲》，不难发现，这三首作品在速度的处理有了明显的变化，速度开始放慢，曲调风格开始逐步向温婉细腻的方向发展。1816年贝多芬创作出了史上第一部也是他音乐生涯中的唯一一部声乐套曲——《致远方的爱人》，这时候的贝多芬曲调风格几乎已经完全改变，作品所表达的内容也渐渐从政治上的思想逐渐转向情感、人生和命运方面。从《致远方的爱人》中，我们可以清晰地感受到曲调的柔美宁静、情感的细腻温柔，也正是这时候，人们感受到了贝多芬的创作成功转型。在1817至1824年中，他创作了《五重奏赋格》《降B大调第