

Ludwig van Beethoven

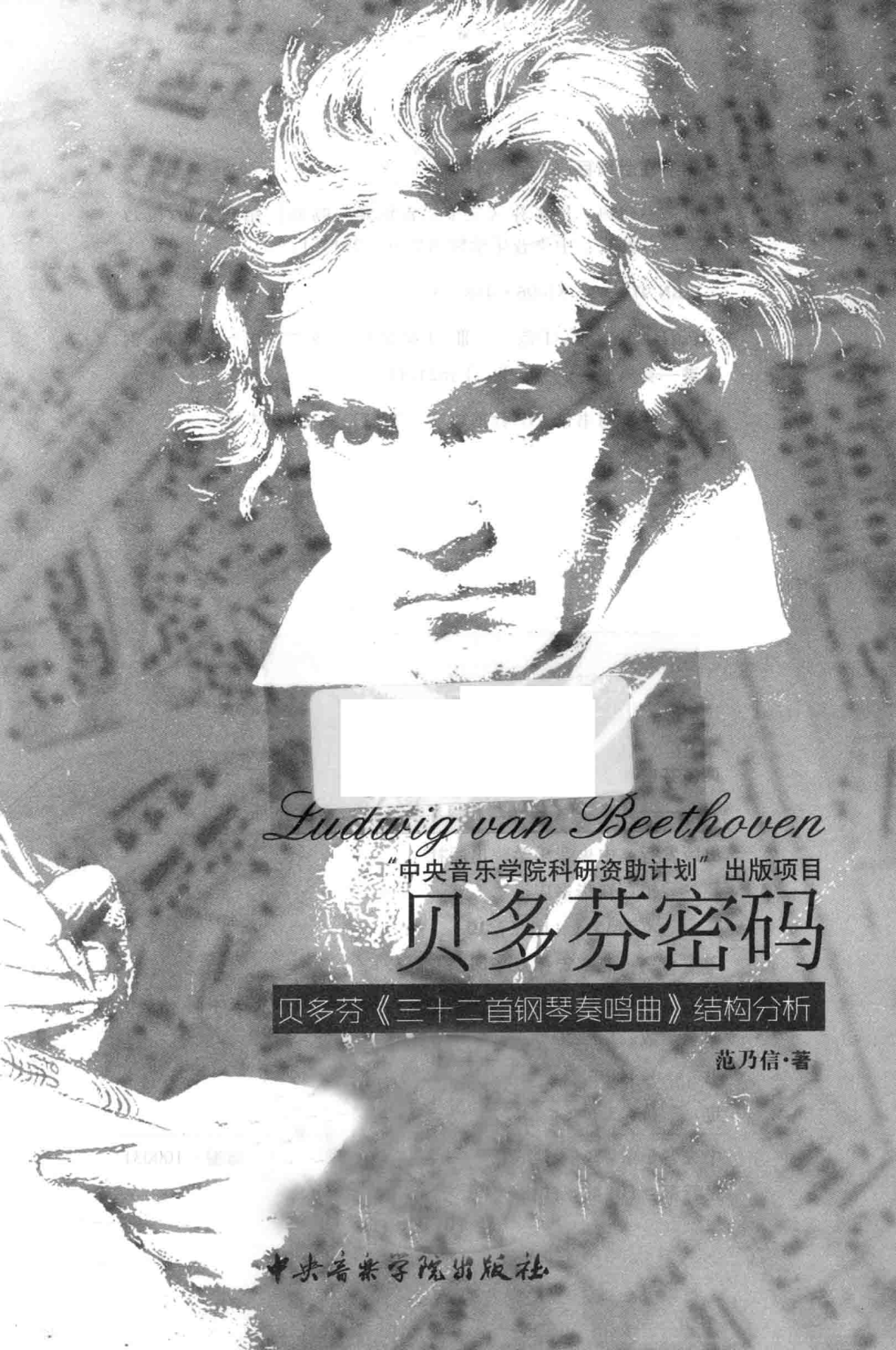
“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

贝多芬密码

贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》结构分析

范乃信·著

中央音乐学院出版社

Ludwig van Beethoven

“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

贝多芬密码

贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》结构分析

范乃信·著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

贝多芬密码: 贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》结构分析/范乃信著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2013.1

ISBN 978-7-81096-488-3

I. ①贝… II. ①范… III. ①贝多芬, L. V. (1770~1827)—钢琴谱—奏鸣曲—研究 IV. ①J624.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 299984 号

贝多芬密码

——贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》结构分析 范乃信著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-488-3

定 价: 32.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

目 录

上 篇

绪 论	(3)
第一章 灵魂的密码	(5)
第一节 动机类主题	(5)
一、单核动机构造	(5)
二、双核动机构造	(9)
三、综合动机构造	(11)
四、动机类主题的陈述模式	(12)
第二节 旋律类主题	(16)
一、歌唱性旋律	(17)
二、朗诵式旋律	(18)
三、加厚的旋律	(19)
四、隐蔽的旋律	(20)
五、幻想型旋律	(21)
六、旋律构造的基本模式	(23)
第三节 动机·旋律的进化	(27)
一、变奏方式	(27)
二、内部扩充	(28)
三、主题融解	(29)
四、动态展开	(30)
五、对位竞技	(31)

第二章 血肉的密码	(32)
第一节 和声的方向性	(32)
一、侧重于和声功能配置的设计	(33)
二、侧重于和声进行形态的设计	(35)
三、基础结构内的目标方向	(38)
四、附属结构中的目标方向	(39)
第二节 和声的紧张度	(40)
一、和声的物理紧张度	(41)
二、和声的心理紧张度	(45)
第三节 和声的气息	(47)
一、和声气息的长短	(47)
二、和声气息的强弱	(50)
第四节 和声的修辞意义	(52)
一、和声内在的修辞属性	(52)
二、和声织体形式的修辞表现	(55)
第三章 结构的密码	(57)
第一节 静态结构	(57)
一、静态框架结构	(58)
二、静态模块结构	(59)
三、静态递进结构	(61)
四、静态结构组合的音乐	(62)
第二节 动态结构	(63)
一、由静而动的演变	(63)
二、重复的动态变化	(64)
三、再现的动态变化	(65)
四、中间型陈述的动态意义	(66)
第三节 附属结构	(66)
一、前置类附属结构	(66)

二、中介类附属结构	(68)
三、后缀类附属结构	(72)
四、其它的附属结构	(75)

下 篇

贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》实例分析	(79)
第一钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 1)	(79)
第二钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 2)	(88)
第三钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 3)	(97)
第四钢琴奏鸣曲 (Op. 7)	(107)
第五钢琴奏鸣曲 (Op. 10 No. 1)	(116)
第六钢琴奏鸣曲 (Op. 10 No. 2)	(122)
第七钢琴奏鸣曲 (Op. 10 No. 3)	(130)
第八钢琴奏鸣曲 (Op. 13)	(138)
第九钢琴奏鸣曲 (Op. 14 No. 1)	(145)
第十钢琴奏鸣曲 (Op. 14 No. 2)	(151)
第十一钢琴奏鸣曲 (Op. 22)	(158)
第十二钢琴奏鸣曲 (Op. 26)	(167)
第十三钢琴奏鸣曲 (Op. 27 No. 1)	(174)
第十四钢琴奏鸣曲 (Op. 27 No. 2)	(181)
第十五钢琴奏鸣曲 (Op. 28)	(187)
第十六钢琴奏鸣曲 (Op. 31 No. 1)	(195)
第十七钢琴奏鸣曲 (Op. 31 No. 2)	(202)
第十八钢琴奏鸣曲 (Op. 31 No. 3)	(208)
第十九钢琴奏鸣曲 (Op. 49 No. 1)	(216)
第二十钢琴奏鸣曲 (Op. 49 No. 2)	(220)
第二十一钢琴奏鸣曲 (Op. 53)	(224)

第二十二钢琴奏鸣曲 (Op. 54)	(230)
第二十三钢琴奏鸣曲 (Op. 57)	(235)
第二十四钢琴奏鸣曲 (Op. 78)	(241)
第二十五钢琴奏鸣曲 (Op. 79)	(246)
第二十六钢琴奏鸣曲 (Op. 81a)	(251)
第二十七钢琴奏鸣曲 (Op. 90)	(257)
第二十八钢琴奏鸣曲 (Op. 101)	(262)
第二十九钢琴奏鸣曲 (Op. 106)	(270)
第三十钢琴奏鸣曲 (Op. 109)	(282)
第三十一钢琴奏鸣曲 (Op. 110)	(290)
第三十二钢琴奏鸣曲 (Op. 111)	(297)
附录 I 曲式名称注释	(303)
附录 II 参考书 (谱) 目	(309)

上

篇

绪 论

贝多芬的《三十二首钢琴奏鸣曲》与巴赫的《平均律钢琴曲集》，在世界音乐历史上享有非常尊崇的地位，更有将这两套音乐巨著与《圣经》类比，被誉为“音乐中新、旧约全书”的说法。

贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》之所以倍受推崇，成为经典且地位显赫，完全是作品所蕴含的价值所在。这套曲集完成的时间跨度，几乎贯穿于贝多芬全部的创作人生之中。并且，也集中体现了贝多芬一生的创作理念、创作技法、创作智慧及创作的生命轨迹。

如果将巴赫的《平均律钢琴曲集》看作是复调音乐建筑巅峰的话，那么，贝多芬的《三十二首钢琴奏鸣曲》则毫无疑问地可以摘取主调音乐构造的桂冠。这套在钢琴上鸣响的音乐，探索了几乎所有的主调音乐创作理念及各种构成形式。不仅为贝多芬的音乐人生增添了一抹亮彩，为钢琴音乐世界奉献了一部伟大的遗产，而且，助推开启了音乐浪漫主义时代的大门。至此，后世一直延续着贝多芬一脉的衣钵传承者，如浪漫主义时期的勃拉姆斯、李斯特，后浪漫变革时期的瓦格纳、马勒，新古典主义时期的肖斯塔科维奇等一大批伟大的后继大师。

鉴于此，探究贝多芬内心的创作密码，解读贝多芬的音乐内涵，揭示贝多芬的作品形式，最丰富、最全面和最经典的解密钥匙，非《三十二首钢琴奏鸣曲》莫属，正是这套曲集的价值和所

提供的信息，帮助我们不再以文学描述或逸闻趣事的方式了解贝多芬，而是与这位音乐泰斗直接对话音乐创作和创作的结晶。

本书分上、下两篇，上篇通过对材料运用、和声设计、结构创意这三方面的分类分析归纳，试图更深入地剖析贝多芬其思想、其理念、其创作等方面的资讯，力争还原贝多芬其人励精图志，笔耕不辍的创作收获，欣赏他超绝的音乐智慧。

下篇则以贝多芬《三十二首钢琴奏鸣曲》为分析蓝本，通过对每一部奏鸣曲的详实技术分析，揭示贝多芬创作中更多的结构设计，细节思考，继承创新等作品诞生的解密过程，领悟这些音乐作品的精髓真谛，更真实地亲近这位音乐历史上的巨人。

本著作获得“中央音乐学院科研资助计划”出版资助，特此鸣谢。

范乃信

2010年10月

第一章 灵魂和密码

旋律是音乐的灵魂，在调性音乐一统天下的时期，主题旋律的优劣，几乎就是音乐作品成败的法则。每一位大师或天才的作曲家，在“灵魂”的塑造上，都会穷尽心智，尽善尽美地展现自己非凡的才华。

这一章探索的是贝多芬的“灵魂”构造，解密贝多芬如何设计创造主题？如何运用主题塑造音乐形象？又如何将主题音乐形象发展成为完善的曲式结构？

第一节 动机类主题

动机类主题，即主题形成是通过动机、副动机的组合，或动机成长发展等方式完成音乐形象的塑造。动机类主题所依赖的动机，自身仅是一个具有动能的细胞核，这个“残缺”的细胞胚胎，必须经过发育完善才能成形为主题形象。因而，动机类主题在成形的过程中，必然存在内部链式构造的“节点”，即主题内部微结构的细分，通过这些微结构的组合连缀，音乐形象才得以逐渐清晰，音乐结构方能够逐渐完善。那么，贝多芬是如何创造和组织动机主题的呢？

一、单核动机构造

在有限的音乐结构中（通常是乐段或乐句结构），仅依靠单一动机细胞核完成的主题构造，即为单核动机主题。

单核动机应该具备个性鲜明和构造纯一这两个结构条件，个性鲜明是塑造音乐形象的需要，因为动机往往是音乐内容的“基因编码”，如果“基因”平庸，音乐自然平平无奇。构造纯一是动机的结构性质，因为动机只是不成形的微结构，它只是动因，而不是结果，而结果却又源自于动因。

贝多芬无疑是创造动机的圣手，在他的笔下，许多出自单核动机的音乐成为传世名篇，也成就了贝多芬招牌式地以小见大的音乐风格。贝多芬作品中的单核动机，基本上有二种动机的编码模式，它们分别是同质单核和异质单核。

1. 同质单核动机是在动机的组织内部，运用相同构造形态和节奏律动完成的集合，动机内部的“编码组合”完全属于同一的律动质地。同质单核动机各音之间维持高度的一致性，因而这是一个凝聚在一起的紧密组织结构，并具有强烈地排它性（不可以掺杂其它的律动式样）。

同质动机的“动因”，往往须通过多次复制或变化复制的链式构造，而产生出音乐主题“之果”的。

谱例 1

摘自贝多芬第十七钢琴奏鸣曲（Op. 31 No. 2）一乐章副部主题。前6个音符的集合（统一的八分音符律动）为同质单核动机，经过一次简单的重复，进而再引伸发展成为乐句的结构，并完成了副部基本音乐形象的塑造。

谱例 2

摘自贝多芬第十七钢琴奏鸣曲 (Op. 31 No. 2) 三乐章主部主题。向上大跳后反向级进的 4 音同质单核动机, 虽然动机的第 4 个音是八分音符, 但律动的性质并未产生差异, 仍然是顺势构成的 4 音集合整体。这个核心的动机, 经过顽固的重复及变化重复的强调, 最终形成极具运动元素的主部主题。

谱例 3

摘自贝多芬第二十三钢琴奏鸣曲 (Op. 57) 三乐章主部主题。同质的 15 个音集合, 形成的单核动机自身, 已经包含了一定的运动发展行为, 随后的主部主题塑造, 是这个动机的重复及更为向纵深发展的结果。

2. 异质单核动机则在单个动机的结构内部, 存在二元的“编码组合”。这二个编码元素的前一个常表现为动机的引导、起因或音乐呼吸中的一部分, 而后一个元素是动机的形成、结果或音乐呼吸中的另一部分。这个二元编码动机最大特征; 是在二个相互对比的构造律动中合成为一体的结构, 因而动机本身就存在形态上的差异。但是, 在异质微结构中, 任何单一编码元素自身都无法构建动机这一结构要求, 必须二元组合才能完成动机的结构形态。

异质动机在其形成主题或音乐形象的塑造过程中, 仍然以强调重复或变化重复为主要的“塑形”手段。但是, 由于两个异质元素的存在, “塑形”过程有可能被逐渐分裂成为单一元素的结果。

谱例 4

摘自贝多芬第一钢琴奏鸣曲 (Op. 2 No. 1) 一乐章主部主题。异质单核动机的前 5 个和弦的上行分解音形成引导部分, 后 5 个音改变了节奏模式和进行方向, 形成应答部分。经过模进重复的强调后, 再分裂为第二动机元素的引伸, 最后以开放的终止模式, 完成主部主题的构造。

谱例 5

摘自贝多芬第五交响乐 (Op. 67) 一乐章主部主题。这是迄今为止最著名的动机, 前短后长的节奏律动, 三度跳进的音程进行, 使这个异质动机的二元组合泾渭分明, 前单元是因, 后单元是果。

谱例 6

摘自贝多芬第十四钢琴奏鸣曲（Op. 27 No. 2）三乐章主部主题。这个异质动机的特点，在于二元编码结构的严重“右倾”，前者是行进的路途（内含连续十六分音符的微动机结构），后者是戛然而止的终点，因而这个动机本身就包含了过程和结果。

谱例 7

摘自贝多芬第十一钢琴奏鸣曲（Op. 22）一乐章主部主题。这是运用叠置法组合起来的动机异质关系，3个四分音符形成一个动机元素，同时叠置的4个十六分音符形成另一个动机元素，二者的综合在三拍内合成为单核动机，随后是对其进行的重复及发展。

二、双核动机构造

一个动机陈述之后，如果不是这个动机完善性质地继续延伸发展，而是立刻置换成另一个辅助的新动机，这样先后两个动机的拼接（习惯上前一个称主动机，后一个称副动机），合为一个双动机的集合，继而才开始音乐形象逐步完善的表述。两个不同音乐内核的动机，在一开始就形成对比，是双核动机的结构现象，而主题的完成或形象的塑造是在这之后才开始的。

双核动机本身就具备一个事物矛盾的两面性特征，譬如人的双重性格，事物的阴阳两面，或者是某种事件呈现出的不稳定、不确定的性质……。因此，在双核动机之后的后续音乐处理方面，较之单核动机有着更多一些的选择可能性。

谱例 8

摘自贝多芬第十五钢琴奏鸣曲 (Op. 28) 三乐章首部主题。这个双核动机的主动机, 仅是八度跳进的简单构造, 而并入的副动机则运用律动密度较紧凑的分解和弦形式。

谱例 9

摘自贝多芬第二十三钢琴奏鸣曲 (Op. 57) 一乐章主部主题。主动机由分解的 f 小三和弦波浪形构成, 异质节奏关系。并置的副动机是环绕着属音平行的进行, 同样是异质节奏关系。此后在拿波利和弦上模进一次, 再分裂出副动机的强调发展, 以此构成主部主题的主体结构。

谱例 10

摘自贝多芬第十六钢琴奏鸣曲 (Op. 31 No. 1) 一乐章主部主题。主动机是前长后短倾泻式的异质结构, 其中倾泻的十六分音符, 属于内藏的微动机, 在后面的多次展开中被抽取出来独立发