

目錄

中文摘要.....	II
英文摘要.....	III
前言.....	1
研究目的與方法.....	2
貝多芬如何呈現節奏與旋律.....	3
Op. 10 No. 3 第一樂章.....	5
Op. 10 No. 3 第二樂章.....	6
Op. 10 No. 3 第三樂章與第四樂章.....	7
結論—實際演出的體會.....	8
參考書目.....	9
附錄	

摘要

貝多芬的第7號鋼琴奏鳴曲，在貝多芬的三個時期，屬於第一階段的作品；它是一首無標題的作品，在無標題下引發聯想，讓純粹音樂的效果，可以用更自由的方式表現。

作品10第三首的四個樂章，遵守標準古典時期的格式；第一樂章風格明快，有如健步如飛的行走。第二樂章沉重的步伐，難掩旋律上隱藏的熱情。音色變化細緻，瑣碎的節奏上，傳達壓抑的情緒。第三樂章是奏鳴曲中最後出現的小步舞曲，重現輕快的舞步。第四樂章的輪旋曲則是冰上華麗的炫目滑行，整合整首作品的明朗氣質。第二樂章的凸出對比，是整首作品的特色之一。

欣賞以上不同氣氛的音樂，不只需專注聆聽，將身體的運動方式，迎合節奏的效果，可以更接近音樂的表現。旋律是音樂的線條，這些音樂的主題線條簡單，卻帶著無窮變化。簡單的旋律，直接引導情緒的起伏與方向。貝多芬參照音樂外的要素架構音樂的效果，體會貝多芬的音樂，也可以從外在的因素做音樂上的聯想。

從欣賞音樂的角度，這些外在的因素，可以是情緒的鬱悶與開朗，或腳步的慌張與沉著。而將這些熟知的生活經驗，用聲音呈現，或是音樂的效果，套上人類的行為模式。則人與音樂互通，拉近音樂與人的距離。從鋼琴曲目學習上，詮釋貝多芬的音樂內涵可以更直接從生活經驗出發。

關鍵字：鋼琴奏鳴曲 演奏練習 音樂想像

Abstract

The three stages divide Beethoven's music creation period. The most familiar piano sonatas mostly fall on the second stage. Op. 10, No. 3 is not quite famous, compare to the programmed works. Without the limitation of title, the absolutely music might even induce infinite imagination.

To appreciate music, simply let music flew into one's hearing is not complete. If people can refer live experiences, such as body movement, emotional ups and downs and other extra-musical signs into music, the interaction between contemporary people and the Classical master will be more effective.

The effective listening can be achieved upon more active involvement. In this piano sonata, one can feel the directly mood and positive attitude through out the first movement by using simple rhythm pattern. Second movement, in contrary, is filled with emotional depression with the dark mood and frequently changing rhythm patterns. The minuet and rondo bring back the optimist and unite these four movements as a whole. The drastically contrast of second movement is rare evidence in Beethoven's works. All these musical result can be sensed by the uses of rhythm pattern and melody development.

Music can be felt though the body movement. Listening and feeling music are essential in music appreciation. Beethoven use extra-music materials when creating works. The listener can also follow the music closely by applying body movement to it. While this route works, the powerful imagination of human being will present the infinity of music.

Keywords: piano music , performance practice, music and imagination

研究前言

流行音樂何古典音樂為什麼有不同的流通性？簡單說來，因為生活的經驗與環境不同。但是我們不可能搭在時光機攸遊古今，去體會不同的生活與文化，來了解古典音樂。作為一個演奏者，了解作曲家的生活經驗是很重要的。所以閱讀各種不同角度的傳記，可彌補生活與經驗上的差距；也就是說，不管是哪一種音樂的創作，都與作曲家的生活經驗有關。除了特定情感與想像訴求的標題音樂，可以引到聽眾進入作曲家的想像世界；對於無標題的作品，則可以更有彈性的，從音樂的呈現為出發點，發揮無邊的想像。

貝多芬的三十二手鋼琴奏鳴曲，被視為鋼琴音樂的新約聖經；也是每個接觸鋼琴音樂的演奏者或聽眾，一定不可缺少的曲目。但除了少數有名的作品，如：月光、悲愴、熱情、華德斯坦及後期的作品如：告別，等。其餘的奏鳴曲皆沒有標題示意，聽眾的接受程度甚至音樂系學生的選曲上，究竟是不太被重視的。這篇研究即是希望用生活經驗的法則，或從人類活動方式，讓非音樂主修的人士，來認識這些未具標題，但充滿生命力的音樂。科學上有科學家為普羅大眾寫出科普文章，音樂上也需要寫出趣味與知識並存的音樂導讀作品。

這篇報告的主要對象，是為業餘欣賞音樂的人士，與學習彈奏貝多芬奏鳴曲的鋼琴學生而寫。

研究目的與方法

從推廣古典音樂的角度，研究的目的是：試著從音樂外的要素了解貝多芬的音樂語言。強調旋律與節奏的觀點，也就是最外在的音樂效果。增進對古典音樂的欣賞方式，除靜坐聆聽外，還可以與個人生活經驗結合。當聽眾能節奏抓住音樂的脈動，將旋律起伏變化與聯想力的結合，古典音樂就漸漸能和現代流行音樂一樣，進入現代人的想像世界。

從鋼琴教學的目的，讓對貝多芬音樂掌握不夠深入的學生，試著從節奏的脈動上營造動感，從旋律的變化上，醞釀音樂的張力。一般學生對貝多芬音樂的認識，並無法了解其和聲或對位的架構，與其依照譜上的指示，進行模仿學習。應從節奏的動感上，感受並傳達音樂的韻律，輔助旋律的進行。如此，才能於彈奏時與音樂同時呼吸。

從演出的目的，貝多芬的鋼琴奏鳴曲是鋼琴家必備的曲目。演練的感受，使得進行的研究有具體映證的機會。並以此展開對 32 首鋼琴奏鳴曲的完整研究與學習。

研究方法以演奏與練習(performance practice)的實際探討為主，輔佐以比較不同的音樂錄音，與參照學者對貝多芬創作過程的研究，詮釋音樂中的節奏與旋律要素。

一. 貝多芬如何呈現節奏與旋律

音樂中的組合，以節奏與旋律為自然形成的音樂型態。所謂和聲學的觀念，僅發展於西方藝術音樂之中，再推廣至其他音樂文化。對於一個專業音樂家，了解貝多芬的音樂，要能先具備對於和聲學或對位法的知識。但對於音樂的推廣上，則是設立了重重關卡。但是，如果從旋律與節奏入門，則可與人類活動的經驗相結合，讓音樂褪下複雜的形貌。也就是說，由聽眾較易有明顯感受的角度切入欣賞。

節奏是音樂的時間的要素。不同的節奏，可能源自於不同的人類活動。對於幼小兒童的音樂活動上，教師用肢體的活動，開發對音樂的節奏感。因此，四分音符被介紹成走路的步伐，八分音符被引伸(或採自?)為小跑步的動作。一個人的正常生活型態，必由各種不同的活動的產生。生活的節奏的多樣化，類似音樂上的複雜的節奏活動。節奏上的 *ostinato* (頑固模式，亦即重複發生不改變的節奏活旋律模式。) 在帕海貝爾的卡農上，即類似巴洛克時期威尼斯人，在午間休憩時分，於威尼斯廣場上的優閒踱步。或是十八世紀後半交響曲中，帶有衝勁的生動的 “manheim rocket” 節奏，則可能是此區的作曲家，將火箭的沖天一發的形象與氣勢幻化於節奏之中。

雖然，我們無法將每一種節奏，都找出它的人類經驗的源頭，但卻可以於特定的音樂感覺下，用生活中對時間的經驗，體會音樂的節奏效果。

貝多芬的耳疾問題，阻隔了外在聲音的刺激，是否更強化了他在創作音樂中的動作的時候，更希望聽眾能與作曲家在此方面有共同的經驗交流？貝多芬由音樂以外的現象的到靈感，對日常生活中的活動的敏銳，可有此敘述稍見端倪：“Beethoven improvised the theme of this piece as once he saw a rider gallop past his window....With him every sound, every movement became music and rhythm.”¹

如果說貝多芬從動作中找到音樂中的節奏，那麼聽眾也可以藉由身體對動作的感覺，發展出對節奏的強勁或疲弱的表現的感受力。此時音樂的動力，就可以與聽眾的呼吸與脈動合而唯一，欣賞音樂的樂趣自然會油然而生。

古典時期，要求音樂以簡潔的形式出現。影響到旋律的設計，以工整、對稱的形式呈現樂句的對應。旋律的俐落與簡短，是貝多芬的音樂的特色。他善於將簡短的旋律重組變化，與其說用聽覺欣賞貝多芬的音樂的旋律，不如說用解謎語的方式，來發掘貝多芬如何發展旋律。

在貝多芬時代，鋼琴已富有良好的旋律性，對於貝多芬式的戲劇性的音樂對比，也能忠實呈現。於古典的框架下，配合樂器的功能性，貝多芬呈現的旋律，呈現擬人化的音樂對話效果。例如：悲愴奏鳴曲的第三樂章，即為鮮明例子。簡短的旋律，在高低音域互相競逐，但又有不同的意念（這部分由音色與強度的對比強化效果）。

¹ Kenneth Drake, *The Beethoven Sonatas and the Creative Experience*, (Indiana University Press, 1994), p. 1-2.

在如此精簡的設計下，貝多芬的旋律，不如浪漫時期的多情熱烈，甚至有些平淡，因此只要稍微蘊含甜美感覺的即讓人印象深刻。小提琴與鋼琴的奏鳴曲——春——即是此例。但是經由貝多芬的巧妙架構，一段平凡的旋律，搭配生動靈活的節奏，也可以展現獨特的趣味。貝多芬對於第一與第二樂章的旋律設計有不同的態度。貝多芬的鋼琴奏鳴曲中的第二樂章，對旋律的設計，既要簡潔，又要能展現與第一樂章的氛圍的對比，是奏鳴曲中較能展現貝多芬的旋律設計的樂章。如同節奏的受外在因素的影響，旋律的設計亦有可能如此，貝多芬不是一個善於歌唱的作曲家，旋律對於音樂，如同語言對於人類，是最外在的溝通工具。旋律是音樂中最使人留下深刻記憶的部份，除了歌唱的特性，貝多芬給旋律更多樣貌，有如人類使用語言的多元性。似乎呈現貝多芬對音樂的態度——忠實反映人的喜怒哀樂或人生百態。所以聽眾亦可以人生經驗，迎合或體會旋律的變化，因為，貝多芬似乎於古典音樂理性的架構下，理性的、不假修飾的，將生活歷程記載於音樂中間。

二. Op.10 No. 3 第一樂章

1. 旋律的對話—問句與答句

當人們使用語言時，問與答是常常用到的對話形式。第一主題的對話效果，是顯而易聞的。貝多芬甚至加上的在最高音上的延長記號(m. 4) 加強聽眾對問號的感受。在回答的樂句，用兩次節奏與音域不同的變化，來表現答句及其補充說明(m. 4-16)。當第一主題的問話部分，緊接著變化節奏的方式，以高低音間隔方式出現時，並以尾端的強音加強問話情緒，似乎可以感到問句急迫感(m. 21-22)，及由其延伸出更大的張力。而這個張力，於緊跟著的第二主題(23-30)出現時被安撫，因此巧妙的將第一與第二主題中的對比效果聯繫起來。

第一主題的動機簡短，擅於發展動機的貝多芬，將動機的四音音階組成的簡短俐落的線條，萃取中間的直接的动作性，組合成線條流暢的第一樂章。不帶歌唱性質的動機，通常是貝多芬音樂常有的象徵，例如：命運交響曲的著名動機，貝多芬對”四”的組合，也發展出合唱交響曲的著名旋律。它們都清楚的表達簡單的意象，並組合成變化多端的樂句。

貝多芬重疊這個四音的動機，在不同的音域，鋼琴家用分句法及強音點出他們的存在。樂句的對話上，也用四個音不斷的反覆在各音域的對應(m. 75-86)，進行有秩序的會話。而不同聲部的音色（似乎隱喻不同的角色），也增加模擬人們對話的生動與真實感。

四音音階上的下行趣味，構造整個樂章的上昇的氣勢。音樂上的對比常常形於外，但是在這個例子上，下行音型卻組成了音樂中無形的”向上感”。下行音列，好似人們說話時的肯定語氣，肯定語氣的重疊，更增加了第一樂章的正面情緒，聽眾在聽出下行動機時，音樂卻提供了熱烈與勇往直前的感覺。這在動機的本身，即展現端倪。D 大調的起始動機是 Re Do# Si La，從穩定的主音 Re 進入動感較強的屬音 La，正是動力的來源！這種主音進入屬音的過程，在樂曲中一直被重複，堆積起第一樂章的張力。

2. 節奏的特性

第一樂章的 2/2 拍的節拍，所用的節奏幾乎多為四分與八分音符，也就是走路與小跑步的韻律。在旋律表現正面、積極的氣氛時，節奏的功用正好推波助瀾。而長時值的音符，只在極少數的機會出現在主線條，因此並不會打斷配合旋律的，直接往前的氛圍的動作。

當聽眾領會走路與小跑步的韻律時，耳朵即能跟上音樂的腳步。積極與往前直行的旋律，由精神抖擻的步伐，或走或跑的推動著，形成整個第一樂章的主要音樂效果。聽者或練習彈奏的學生，可以先感受節奏，揣摩出行走與跑步的動感，自然會產生一股精神，引導音樂的行進。

貝多芬的節奏型態常常變化，但在這一樂章卻用的精簡，似乎希望節奏的單純化，動作的簡單，可以與旋律的簡短明確相得益彰。

三. 第二樂章

1. 對比的氣氛與旋律的角色

不同於前一樂章的三部併作兩步走的 2/2 拍，這個樂章用 6/8 拍的帶有搖盪感的節拍，呈現出沉重的，或喪失鬥志的感受。依照貝多芬的秘書 Schindler 提供的意見，貝多芬似乎受某些外在因素影響，在心理上呈現深刻的低潮情緒²。這個樂章呈現出的憂傷的莊嚴，是在貝多芬的鋼琴奏鳴曲中少見的，自然，產生與第一樂章極大的對比。

和聲的複雜與半音的使用，也讓旋律呈現出不明確、游移不定的效果。音樂雖一直行進，但腳步卻左顧右盼，微小的強度變化，更彰顯這種原地踏步，躊躇不前的沉重的感覺（第二樂章, m. 1-8）。而對應的樂句群（m. 9-16）較為輕鬆，也用較多的婉轉的裝飾音群，柔和線條。

旋律於較小範圍的音域上活動，好似呈現一種被拘束的情境，與第一樂章的旋律，穿梭於高低音域中大不相同。大部分的人，都會有情緒低潮時，希望獨處的心態。面對情緒困擾，貝多芬於這一個樂章，將旋律呈現出類似的效果，來回於方寸之中，而這種壓抑的累積，會於偶然一現的，即興風的音群上，得到釋放（第二樂章, m. 17, 43, 55,）。

總體而言，第二樂章的旋律，多用裝飾音群，形成較細膩的效果，但還不屬於悠揚歌唱。而用音色的明暗對比，如素描上光線的微妙改變，形成旋律的轉折。而主題每一次出現的差異，在於音域的對比，與圍繞的節奏的型態的改變。在欣賞或演奏這一個樂章時，須先嘗試把心理狀態，模擬情緒低潮時的感受，才能與貝多芬同悲，進入音樂的虛擬空間中。情緒完全沉浸其中時，才能領略或彈出旋律裡的壓抑與音色上的光影幻化。

2. 節奏的細緻設計

第一樂章的直來直往的情緒，和第二樂章的疑惑與困頓截然不同，自然顯現出外在行動的差別。好似一個希望無窮與失望透頂的兩個人，用不同的腳步行走。第二樂章中，節奏的使用複雜許多，短時值的音符、附點音符、重疊的節奏模式等等，最需一提的節奏模式，用六連音與七連音的連續出現（第二樂章 m. 65-72），與即刻出現的三連音（第二樂章 m. 72-75），將音樂的張力帶到最高點，並如曇花一現的消失。也可由此感到，貝多芬雖然沉浸於情緒的泥淖，但終想奮力一搏，掙脫枷鎖。而這些節奏形式，有如血液流經的脈動。

另一巧妙之處，在於樂章的結尾（m. 86-87）切分的節奏；似乎暗示了第四樂章的起始於弱拍基本架構，也和本樂章沉重的強拍起始作一對照。

主題的問句群與答句群中，用三連音上沉重的步履，與較活潑的節奏，相互對照。增進了音樂的戲劇性，而這個戲劇性的效果也出現於稍後的段落（第二樂章, m. 17-18, 19-20, 21-23, 23-25 等等），當這種沉重與活潑的動作延長出

² Ibid., p.217

現時，張力也加倍作用(第二樂章, m. 30-35, 36-43)。也就是說，欣賞這一個樂章時，對於節奏模式變換認知，即等於音樂的張力消長。彈奏者更要強化此一效果，才能由節奏變化的動能上，推動不活潑的旋律前進。

四. 第三樂章與第四樂章

第三樂章的小步舞曲直接從舞蹈而來，輕盈的舞步與清新的旋律，舒緩了前一樂章的陰鬱。特別值得一提的，是第三樂章的中段，用左手的跳躍音程，相互對話，右手伴奏的三連音音型，則可是愉悅的對話時的輕快小跑步(第三樂章, m. 55-66)。

第四樂章的輪旋曲，在主題的構思與整體氣質與第一主題非常相近，但是輪旋曲本身的“輪旋”，即是不停回覆的動作。似乎音樂可因此更加活潑，如果第一樂章是朝氣蓬勃的跑跳，第四樂章的主題則有滑行的效果(第四樂章, m. 1-2)。在一些有半音進行的段落(第四樂章, m. 17-23, 106-113)，手指滑過琴鍵，上上下下，俐落有如滑冰好手的流暢動作，音群跨越2-3個八度，貝多芬將在第二樂章的情緒困頓，在第四樂章完全釋放出來！漓淋盡致，也將整曲完結於初始的樂觀積極的態度。

結論—實際演出的體會

身為一個演奏者與音樂教師的責任，是讓學生或聽眾更直接感受音樂的脈動。音樂的樂趣來自聯想力的豐富，聯想力來自觀察力的細密。貝多芬中期的鋼琴奏鳴曲多有題目激發想像力，在這以前的作品，雖無標題，但是憑藉觀察對人類行走跑跳，情緒起伏的這些脈絡，亦是展開音樂聯想的方式。或者說沒有提供標題的作品，更可天馬行空發揮創意。

貝多芬是一位入世的作曲家，他的音樂反應人生的美好與艱辛。欣賞貝多芬的音樂，可以從體會節奏的變化中，進入這些時間的動作背後的意念，而用一些簡單的人類的活動方式，即可套入音樂的律動。譬如命運交響曲的扣門聲，即讓人印象深刻。之後，甚至有人將此動機加以文字化(短短短長的四個聲音變成 No body home！)，更增進了欣賞時的趣味。

貝多芬在作品 10 第 3 號的設計上，將第二樂章設計成最戲劇化的部份，音樂聽起來沉重，卻是隱蔽的熱情，是四個樂章中最突出的，甚至超越第一樂章的氣氛描寫。彈奏者在深沉的情感上，要製造出多層次的音色，去推動音樂的進行，是對彈奏者的挑戰。在音群上的每一個音，要做出音色的微妙差別，才能呈現細緻的感情變化。通常一首奏鳴曲的重頭戲，多在第一樂章中，這一首曲子卻是以第二樂章的戲劇性強烈，成為音樂的焦點。

第一、第三與第四樂章，在技巧上是非常的標準的古典主義作品，情緒的表達也很直接。第四樂章的音群燦爛華麗，點出輪旋曲在構造以外的特性——曲風輕快，但深沉的第二樂章與直率的外樂章們，似乎較不易形成整體性。

參考書目

Drake, Kenneth. *The Beethoven Sonatas and the Creative Experience*,
Bloomington: Indiana University Press, 1994.

Gillespie, John. *Five Centuries of Keyboard Music.*, New York : Dover, 1985

Newman, William. *Beethoven on Beethoven “Playing His Piano Music His
Way”* . New York: W. W. Norton, 1988.