

篇名：

探討跨時代音樂巨匠的一生－樂聖貝多芬

作者：

區迎軒。私立曉明女中。高一己班

李昕蕓。私立曉明女中。高一己班

壹●前言

偉大的音樂家貝多芬之所以被稱為樂聖，不只是因為他創作出了數首膾炙人口的名作，他也是勇於突破傳統、創造出新時代的浪漫樂派始祖。有些作曲家堅信貝多芬是他們的開路先鋒，甚至還有些作曲家認為他們在某些樂曲創作上的發展無法超越貝多芬，因而轉求其餘未受他影響的領域努力。他挖掘出人類心靈中最深邃的情感，一生與命運進行頑強的搏鬥，不屈不撓的生命態度以及對音樂要求完美的性格，造就了一個曠世奇才的成功。我決定利用圖書史料來搜尋所需資料。正文先概述貝多芬成長時的音樂環境，再來是介紹他永垂不朽的音樂作品，最後則是列出幾項貝多芬的創舉作結。

貳●正文

一、孕育樂聖的音樂環境

1、音樂天才的降生

1770年貝多芬誕生於德國萊茵河畔的小城－波昂，父親和祖父皆是教堂內的男低音歌手，因此「路德維希·范·貝多芬」(註一)可以說是遺傳了父親與祖父的音樂才華，有關貝多芬的童年記載並不多，他單純樂觀的性格應該是遺傳自母親；而脾氣暴躁、個性粗魯則可能遺傳自父親。生性愛好酗酒賭博的父親夢想著貝多芬能成為像莫札特一樣的「神童」，像個搖錢樹一般到處巡迴演奏賺錢，以償還他豪賭後導致傾家蕩產的負債，因此貝多芬從小便接受了嚴格的音樂教育。而他的音樂啟蒙，也完全就是來自於這位性格暴戾易怒的父親。據說從四歲開始，貝多芬就被剝奪了每個正常孩子享受童年時光的權利，每天晚上，酒醉的父親回到家就把貝多芬從夢鄉中打醒，並連打帶罵的逼他練琴直到通霄，如此極不人道的教育方式，也導致了日後貝多芬在心理方面的不健全。

2、音樂的啟蒙和關鍵

1779年音樂家「倪富」(註二)來到波昂，擔任當時國立劇院的音樂總監，貝多芬成了他的作曲學生，這對貝多芬來說是一個決定性的轉捩點。倪富主要教授貝多芬巴哈的複音音樂及對位技巧，並且極為推崇巴哈的「十二平均律鋼琴曲集」(註三)，倪富可說是貝多芬的恩師和貴人，不但在創作的路上不斷提攜他，並且也交給他一個重要觀念：音樂是一種崇高的信仰。

3、自由浪潮下的影響

十八世紀末期，全球各地共發生了四次重大革命運動，包括了美國的獨立運動、法國大革命、產業革命和化學革命，這四次革命不僅改寫了人類歷史的結構，並將人民從封建時代壓抑已久的牢籠中釋放出來。1789年法國大革命，拿破崙的崛起，讓歐洲人民開始對「英雄」產生崇拜，民族意識在此時逐漸抬頭。同樣地，貝多芬也把拿破崙當成爲自由而奮鬥的英雄，著名的「英雄交響曲」（註四）原是題獻給拿破崙的大作，但後來卻發現他也不過是野心勃勃的政治家而已，這對於貝多芬是個很大的打擊，因此便把交響曲的副標題改名爲「英雄」，不再是「獻給拿破崙」。

4、獲得創作自由的機會

法國革命的影響在於體制上的變革，所以各類型的作曲家必須忍受在這個趨勢下出現的各種明文限制，以及作品私下交易時的一些局限條件，在這股潮流中，貝多芬是第一位獲得創作自由的音樂家，我想這可能跟他沒有養家活口的重擔很有關係，在他之前的巴哈、海頓、莫札特……等音樂家，都是因爲經濟的關係，必須依附達官貴族，依照他們的喜好創作；貝多芬則不然，他自在的創作、自在的呼吸，感受風的溫柔、鳥的歌唱，他是大自然的好朋友，甚至常常有家不歸，就在草地上淋著大雨入睡，長期的日曬雨淋也爲他後來的失聰埋下惡因。

二、永垂不朽的經典創作

1、32 首鋼琴奏鳴曲

從貝多芬的奏鳴曲作品中，很明顯發現他早期受到「海頓」（註五）的影響很深，由於是古典樂派末期的關係，無論曲式和長度都受到一些限制，直到他「創作的第二階段」（註六），才開始廣泛運用戲劇性的表情對比、變化多端的情緒、擴張琴鍵的廣度……等開創性的技巧，才真的是貝多芬式的創作典型。每個作曲家都年輕過，在作品尚未成熟時，都必須要臨摹其他前輩的創作，從學習模仿寫作開始，掌握一些傳統的創作模式並加入創新的素材，這就是「自己」了。貝多芬也是，從仿作海頓開始奠定基礎，爾後加入自己放蕩不羈的野性風格，經典的 32 首奏鳴曲就誕生了，其重要性更被譽爲音樂史上「鋼琴的新約聖經」。

2、九大交響曲

貝多芬「九首交響曲」（註七）的創作年代跨越了一生，每一首都有它獨特的風格，而不同的情感表達也都各自表達了不同的時代意義。就第三號英雄交響曲來說，它具有決定性的影響，宛如音樂的救世主一般，向人們宣告這位作曲家與眾不同的獨創性，如同巨人昂首闊步的主

題動機不斷反覆，象徵著貝多芬不為現實屈服的個性，當時有人說他不切實際、有人說他根本就是個瘋子，而在種種苦難的壓迫下他仍能堅持自己創作的理想，也許這就是他的創作之所以能名垂青史的主要原因。耳聾是命運對一個作曲家最大的嘲弄，從絕望中重生的貝多芬，將他的勇氣和對命運的抗議全融入到第五號命運交響曲之中，大家耳熟能詳的索命式緊湊動機，強而有力的撞擊聽眾的耳朵，貝多芬也因為此曲成功的用「力」扭直了命運的曲線。

3、五首經典的鋼琴協奏曲

貝多芬不僅在交響曲上增強了音樂的戲劇效果，擴張了曲式和對演奏技巧提出嚴苛的挑戰；器樂上，這些特點是十分明顯的。而我們也發現貝多芬的藝術風格，時常隱藏著人類常有的種種憂傷，而他日益增長的憂傷與這些年創作出來如水晶般清晰、平靜的樂曲風格，形成明確的對比，這種無與倫比的風格，也是貝多芬式的風格。其中廣為許多古典樂迷琅琅上口的「**第五號皇帝鋼琴協奏曲**」（註八）是一首軍隊協奏曲，尤其第一樂章的行軍節奏、攻擊性的主題和不斷反覆的勝利凱旋動機，都顯示出了這首曲子將軍隊的概念神聖化了，而管弦樂與鋼琴獨奏隨著作曲家的情感起伏，也將聽眾的情緒拉進音樂中，使聽眾陷入忘我的意境之中，貝多芬的音樂就是有一種無形的魔力，他撼動了我們、感動了我們，進而深深地影響了我們，就在不知不覺之中……

三、貝多芬的創舉

- 1、首先使用節拍器。
- 2、首先在交響曲中加入聲樂(第九號交響曲-合唱)。
- 3、首先寫作五個樂章的交響曲(第六號交響曲-田園)。
- 4、創作出第一首真正的標題交響曲(第六號交響曲-田園)。
- 5、率先將交響曲的第三樂章—小步舞曲（Minuet）改為詼諧曲（Scherzo）。
- 6、第一個把裝飾奏記譜在樂曲上出版(皇帝鋼琴協奏曲)。
- 7、第一個把長號使用在交響曲中(第五號交響曲-命運)。

參●結論

貝多芬從小遺傳父親的音樂天分，卻也在父親嚴格且不正常的教育下成長。在如此困頓的環境中，上天眷顧這位偉大的音樂家，使他遇見提攜自己的恩師，也能在一股崇尚表現自我的風潮中脫穎而出。作品中他展現最真實、自然的自己，突顯了他的與眾不同，雖然晚年失聰，但他仍不屈服於現實，執著於自己的信念，帶給我們聽覺上的至高境界。橫跨時代的他，不僅是浪漫派的先驅，對於樂曲的創作，也大大擴展了音樂的表現力並開啓了許多先例，讓我們這些後輩有太多驚嘆與不可思議。仔細研究他的背景，才發覺那麼多隱藏在至高榮耀之後的汗水與淚水及被世人尊崇背後的寂寞……原來天才也不是一路順遂，在我們感慨貝多芬坎坷又戲劇化的一生之時，也得先向這位音樂史上的偉人致上最高的敬意。

肆●引註資料

(一) 圖書資料

註一、熊澤民。西洋音樂簡史與名曲主題。(台中市：熊澤民，民 91)。頁 12-15。Ludwing van Beethoven，1770 年生於德國波昂，1827 年卒於奧地利維也納。

註二、(同上)。Christian Gottlobe , Neefe 1748-1798。

註三、(同上)。又稱為鋼琴的舊約聖經；鋼琴的新約聖經則為貝多芬的 32 首鋼琴奏鳴曲。

註四、(同上)。貝多芬的第三號交響曲，原定名「拿破崙」，後因拿破崙稱帝，憤而將此曲改名「英雄」。

註五、(同上)。Franz Joseph Haydn，1732 年生於奧地利布爾根，1809 年卒於奧地利維也納。

註六、(同上)。學者將貝多芬的創作分為三個階段。而第二階段是指 1801 年至 1814 年間的創作。

註七、(同上)。包括第三號「英雄交響曲」、第五號「命運交響曲」、第六號「田園交響曲」、第九號「合唱交響曲」。

註八、(同上)。貝多芬共寫了五首鋼琴協奏曲，其中最廣為人知的是第五號「皇帝鋼琴協奏曲」。