



电影动漫与经典音乐赏 析



第十四课，贝多芬音乐赏析







路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，
1770年12月16日—1827年3月26日），出生于德国波恩，维也纳古典乐派代表人物之一，欧洲古典主义时期作曲家。贝多芬在父亲严厉苛刻的教育下度过了童年，造就了他倔强、敏感激动的性格。22岁开始终生定居于维也纳，创作于1803年至1804年间的《第三交响曲》标志着其创作进入成熟阶段。此后20余年间，他数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄，将古典主义音乐推向高峰，并预示了19世纪浪漫主义音乐的到来。1827年3月26日，贝多芬于维也纳去世，享年57岁。贝多芬一生创作题材广泛，重要作品包括9部交响曲、1部歌剧、32首钢琴奏鸣曲、5首钢琴协奏曲、多首管弦乐序曲及小提琴、大提琴奏鸣曲等。因其对古典音乐的重大贡献，对奏鸣曲式和交响曲套曲结构的发展和创新，而被后世尊称为“乐圣”、“交响乐之王”。

路德维希·凡·贝多芬
生于1770年12月16日。
拥有无坚不摧的创造力，
自强不息的意志力，
浑厚堂皇的感染力。

他是斯巴达的勇士，狂欢的酒神，
愤怒的雄狮，不屈的英雄，
他是自由意志 ∞ ，是普世共相，
是音乐巨擘，是人间沧桑。

他是一个时代的瞬间，
阐释着存在的意义。
他是一枚历史的碎片，
折射文明的永恒。

他是贝多芬，
路德维希·凡·贝多芬，
是个体，是他者，
是全人类的总和。

贝多芬在中国，风雨兼程115年 | 纪念贝多芬诞辰250周年



中国的古典音乐领跑人

他是第一位“走进”中国的西方古典音乐家
他的音乐融入了每个中国人的生活中

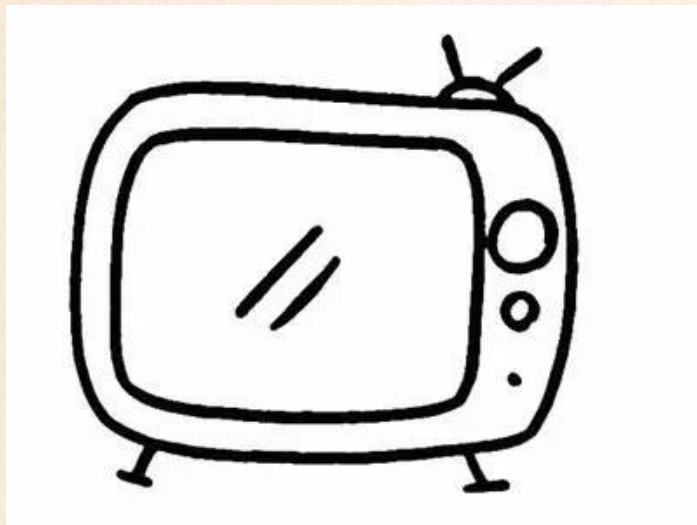


☎
下课&电话铃声
<致爱丽丝>



🎵
小学音乐课的合唱
<欢乐女神>





电视中的经典配音
<命运交响曲>

他的音乐远远不止这些
他是中国近现代历史底下的一条艺术隧道
几度风雨几度沧桑



德国作曲家、钢琴家
路德维希·凡·贝多芬
1770年12月16日出生于波恩

今日恰逢**贝多芬诞辰250周年**，
让我们漫步在艺术与历史的时光隧道，
回顾**贝多芬在中国的风雨115年**。



| 贝多芬敲响了中国人民的西学艺术大门 |

1906年 ◀

清末民国之初

▶ 1915年



随着**西学东渐**的势头愈发强烈，
中国的思想先驱们意识到艺术教育对社会思想进步的紧迫性需要。
李叔同、鲁迅两大学者推崇贝多芬为西方艺术文化的效仿对象，
由此萌发了西方古典音乐对中国的影响。

“乐圣”之称源于李叔同



1906年2月，李叔同发表《乐圣比独芬传》（载自《音乐小杂志》），杂志的扉页是他自画的一幅贝多芬的木炭画并冠以“乐圣比独芬”字样，自此贝多芬以“乐圣”作称的习惯便流传至今。

1911年上海工部局乐队（上海交响乐团前身）演出贝多芬《第三交响曲》终曲乐章，这是贝多芬交响曲在中国演出最早的确切记载。音乐既让国人初略了西方古典音乐的魅力，也承载着国人“科学救国”的美好期许。



| 贝多芬传递革命新思想 |

1915年 ◀

新文化运动时期

▶ 1937年



1919年“五四”运动爆发后，
由胡适、陈独秀、鲁迅等一些受过西方教育的人发起了一次思想文化革新、文学革命运动，
杨晦、蔡元培、郭沫若等文人学者首当其冲为贝多芬写了一系列文学作品，
具备着革新精神的贝多芬在中国也就此更受国人推崇。

郭沫若作诗吟诵贝多芬



1920年，郭沫若发表组诗《电火光中》，其中《赞像——Beethoven的肖像》是目前已知最早以贝多芬为吟诵对象的新体诗。



你蓬蓬的乱发如象奔流的海涛，
你高张的白领如象戴雪的山椒。
你如狮的额，如虎的眼，
你这如象“大宇宙意志”自身的头脑！
你右手持着铅笔，左手持着原稿，
你那笔尖头上正在倾泻着怒潮。
贝多芬哟！你可在倾听什么？
我好象听着你的symphony了！

郭沫若：赞像——Beethoven的肖像

1923年，北京大学音乐传习所管弦乐团演出了贝多芬《第五交响曲》第二乐章，这是贝多芬交响曲被以中国人为主的乐队演奏的最早确切记载。激荡的音乐鼓舞着国人吹响革命的号角。



| 战火悲鸣贝多芬 |

1937年 ◀

抗日战争&解放战争

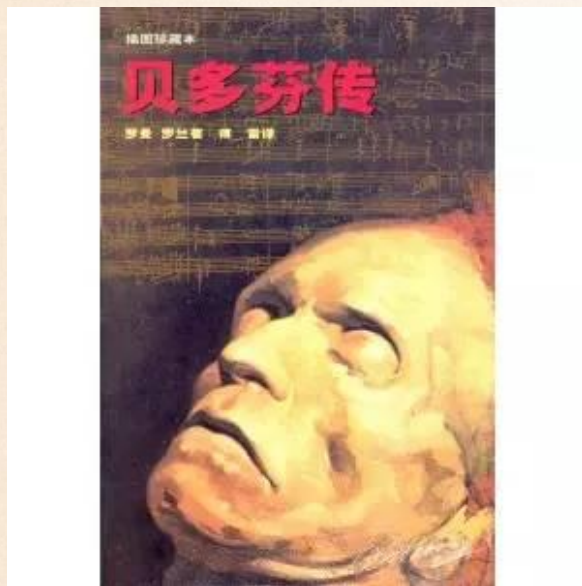
▶ 1949年



这是中国被战火焚烧又浴火重生的一段令人恸哭着坚强的历史。
在战争的影响下贝多芬命运多舛又坚强不息的精神成为当时人们的精神寄托，
与贝多芬相关的出版作品大幅增加。

傅雷经典译作《贝多芬传》

1946年，傅雷根据法文原版第三次翻译罗曼·罗兰《贝多芬传》，该本传记成为国内最受认可的版本。



本书扉页加入孟子名言“天将降大任于斯人也，必先苦其心志……所以动心忍性，曾益其所不能”；全书结尾的名句傅雷译为“用痛苦换来的快乐”，此时正值抗日战争胜利之后。

该部作品寓意着竭尽全力之后突破黑暗迎来黎明，常用作战争胜利之后的讴歌。

无独有偶，

1989年伯恩斯坦也曾指挥贝多芬《第九交响曲》来庆贺柏林墙倒塌，德国统一。



| 腐恶的镰刀挥向音乐家 |

1949年 ◀

大跃进与文化大革命

▶ 1976年



抗美援朝和大跃进运动导致了大量的人员伤亡，国内的古典音乐发展放缓。之后文化大革命爆发，使得一大批优秀的音乐家受难：钢琴家傅聪流离海外，女钢琴家顾圣婴全家自杀、指挥家杨嘉仁自杀身亡……而贝多芬的名声在国内也被贬为“卑劣的资产阶级”。

文化大革命期间对于贝多芬的评价



“就拿贝多芬的第九交响曲来说，作品中鼓吹的超阶级的‘人类之爱’，在阶级社会里是永远不可能实现的。正是在这种虚假的‘人来之爱’的旗帜掩护下，资产阶级对无产阶级和劳动人民进行着极其残酷的剥削。”

尽管当时的社会大环境下贝多芬与一众艺术家都没有立身之处，但是贝多芬的音乐和他的英雄精神已如燎原的星星之火，势必在劲风中掀起更大的仗势。



| “乐圣”归来 |

1949年 ◀

文化大革命后至今

▶ 2015年



文化大革命结束后，
随着中国综合国力与经济能力的提升，
中国的古典音乐事业也重整旗鼓。
贝多芬也不再是国人束之高阁的艺术符号，
一系列大规模的演出活动使得贝多芬成为了中国人家喻户晓的伟大音乐家。

生日快乐！
英雄贝多芬！革命家贝多芬！乐圣贝多芬！

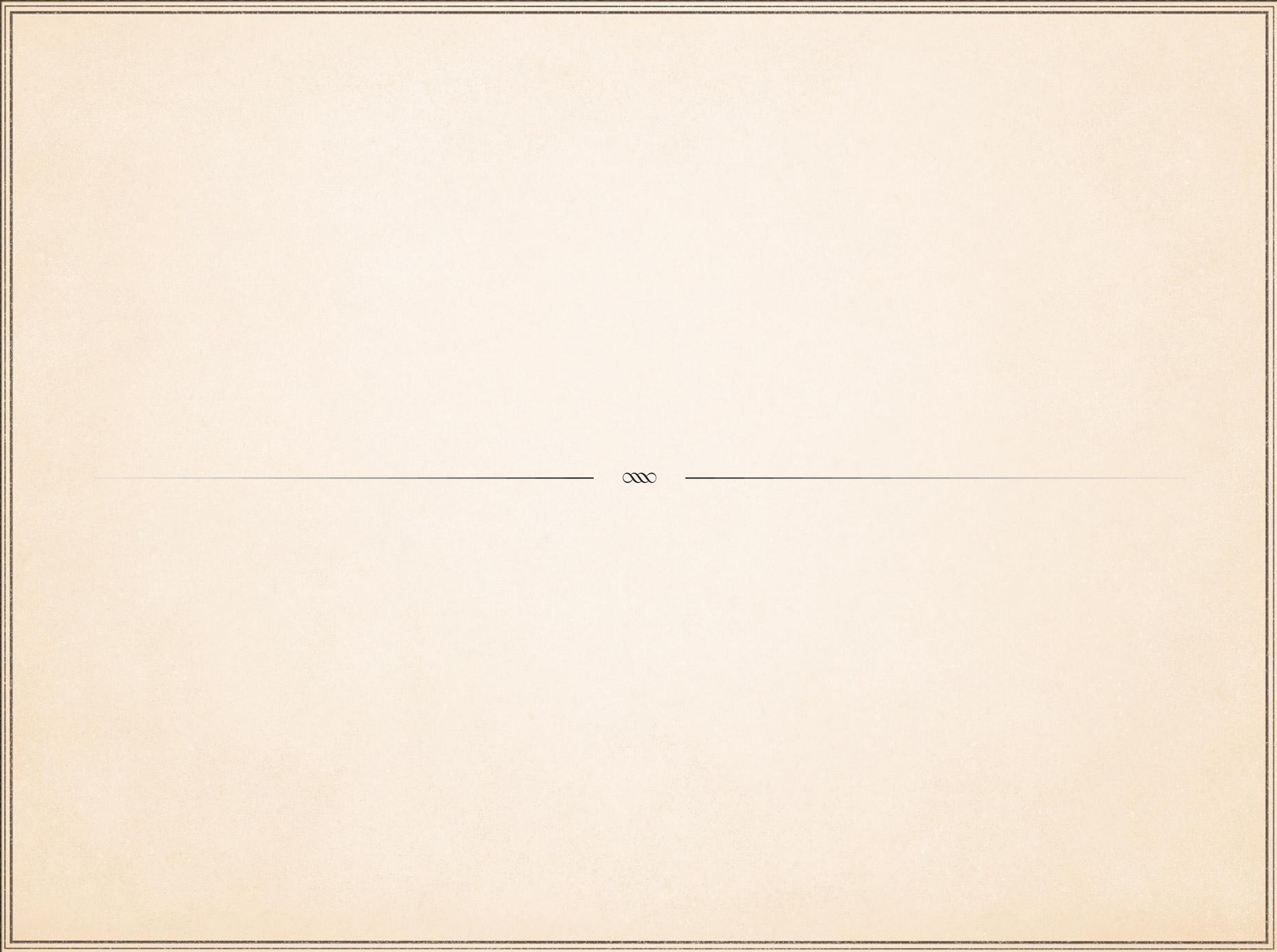
感谢您把音乐的种子洒遍世界各地，让华夏大地长出了古典音乐的艺术萌芽。



钢琴小品 《致爱丽丝》

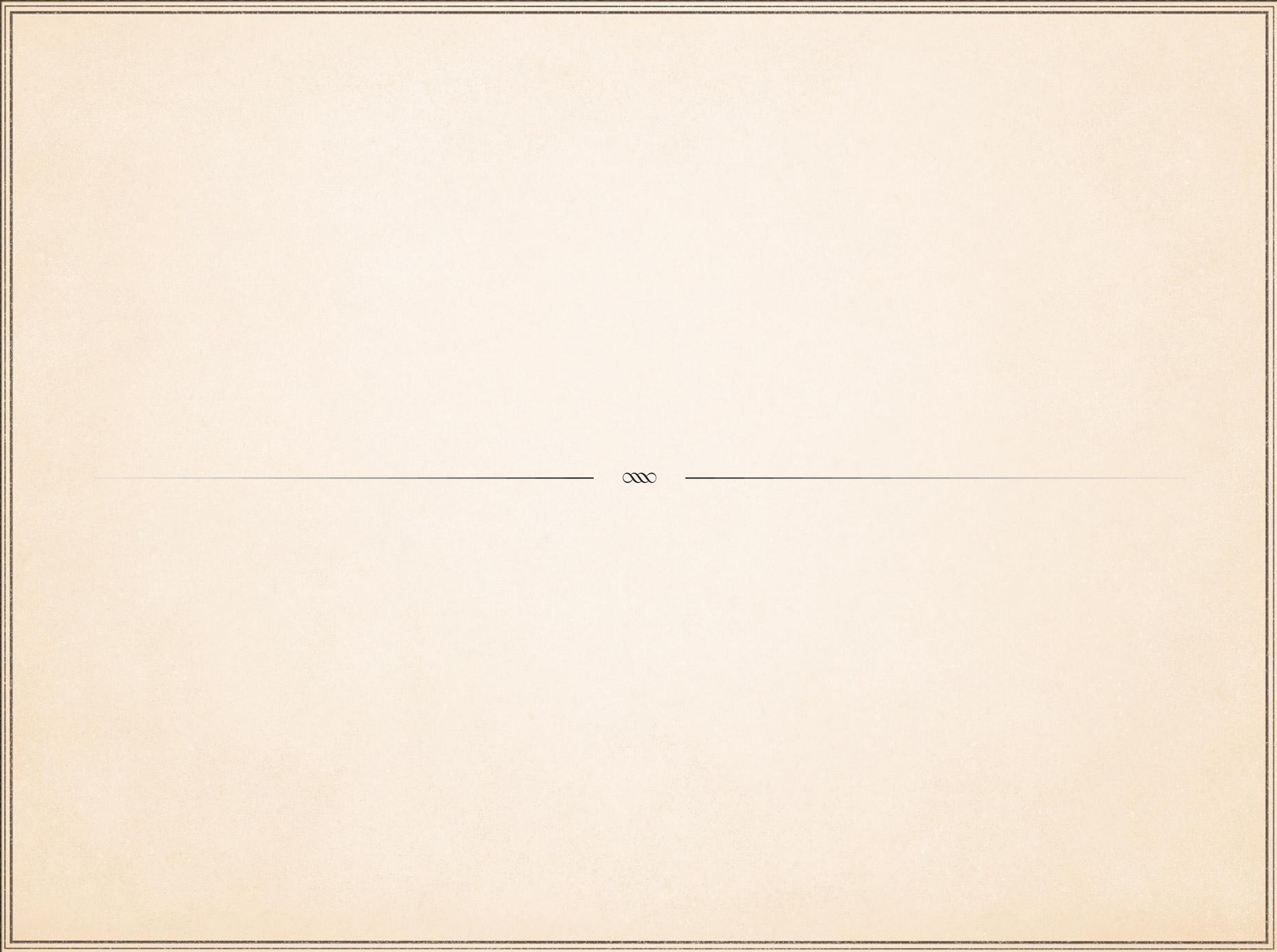
贝多芬献给自己学生的一首钢琴小品





贝多芬《F大调浪漫曲》





说到交响曲，海顿一生创作了104部，莫扎特写了不下49部，可到了贝多芬却急剧下降，一生只写了9部。然而，正是这9部交响曲，奠定了贝多芬在古典音乐历史上的地位。

从这9部交响曲中，我们听到了贝多芬对爱情的渴望，对英雄的赞美，还有对自由的呼唤。更难能可贵的是，它们并不难懂。

《命运交响曲》赏析

贝多芬在交响曲第一乐章的开头，写下一句引人深思的警语：“命运在敲门”，从而被引用为本交响曲具有吸引力的标题。贝多芬的《第五交响曲》是古典音乐中最受欢迎、最著名、也是最常被演奏的交响曲之一。

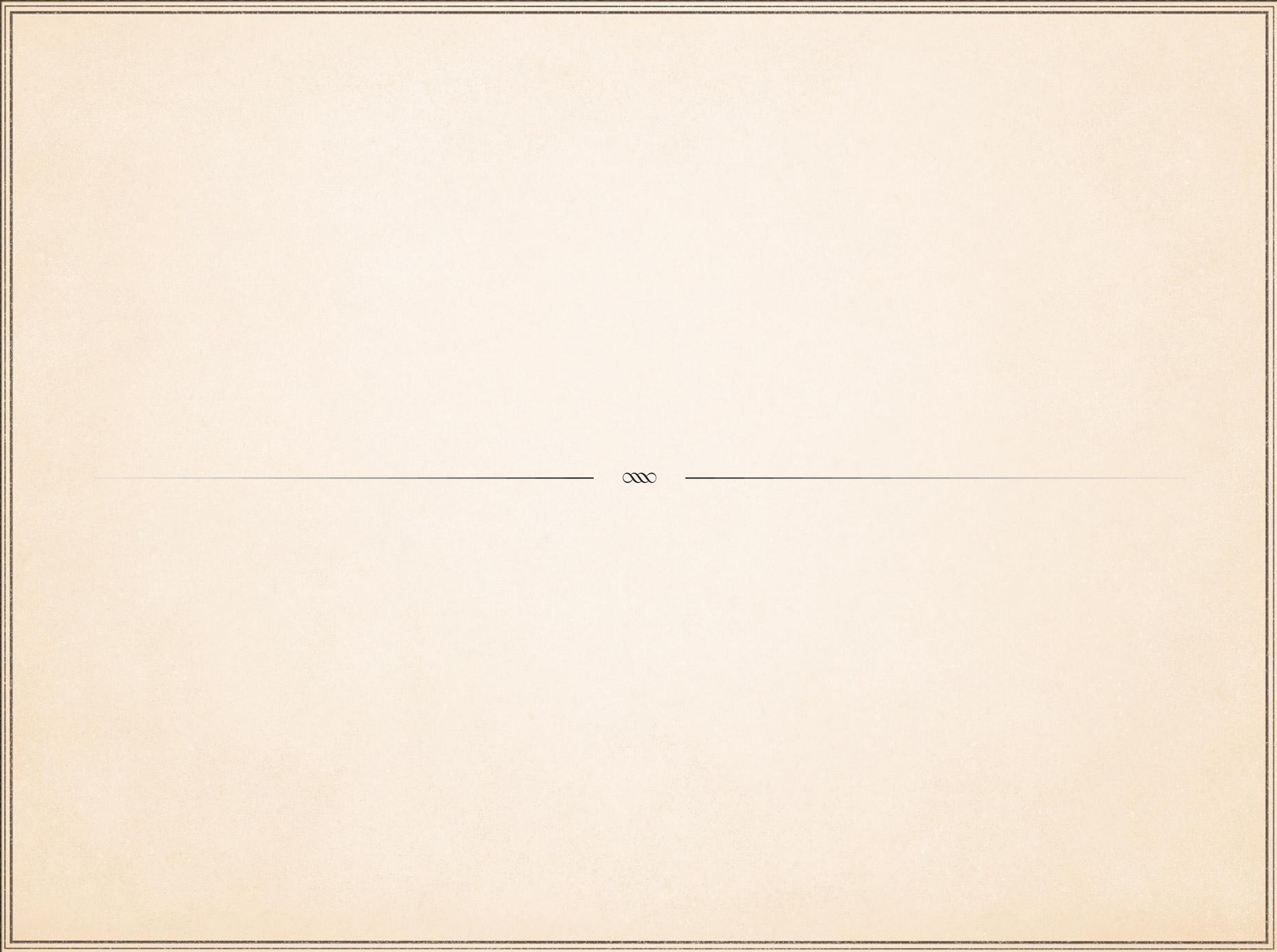
一开场的那四声强有力的音符，让人听着有种恐惧的感觉，几乎每个人听过都不会在忘却。那四声充满了震慑力，虽简短，却无法忘怀。贝多芬将它解释为——命运在敲门。随着这简短的四声过后，我们似乎看到了一幅激烈战斗的画面，每段旋律都好像战场上的士兵在奋勇拼杀！每个听众都是主角，都是在战斗的战士，在和命运战斗。整个这一章的音乐旋律象征着人民的力量如洪流般以排山倒海之势，向黑暗势力发起猛烈的冲击。主题在不停的重复着，那强有力的四声在耳边回荡，似乎在时刻提醒着战士们要注意提防强大的敌人——命运。在乐章快结束时，第一主题动机那强烈的音响，进一步刻画了勇于挑战的英雄性格。

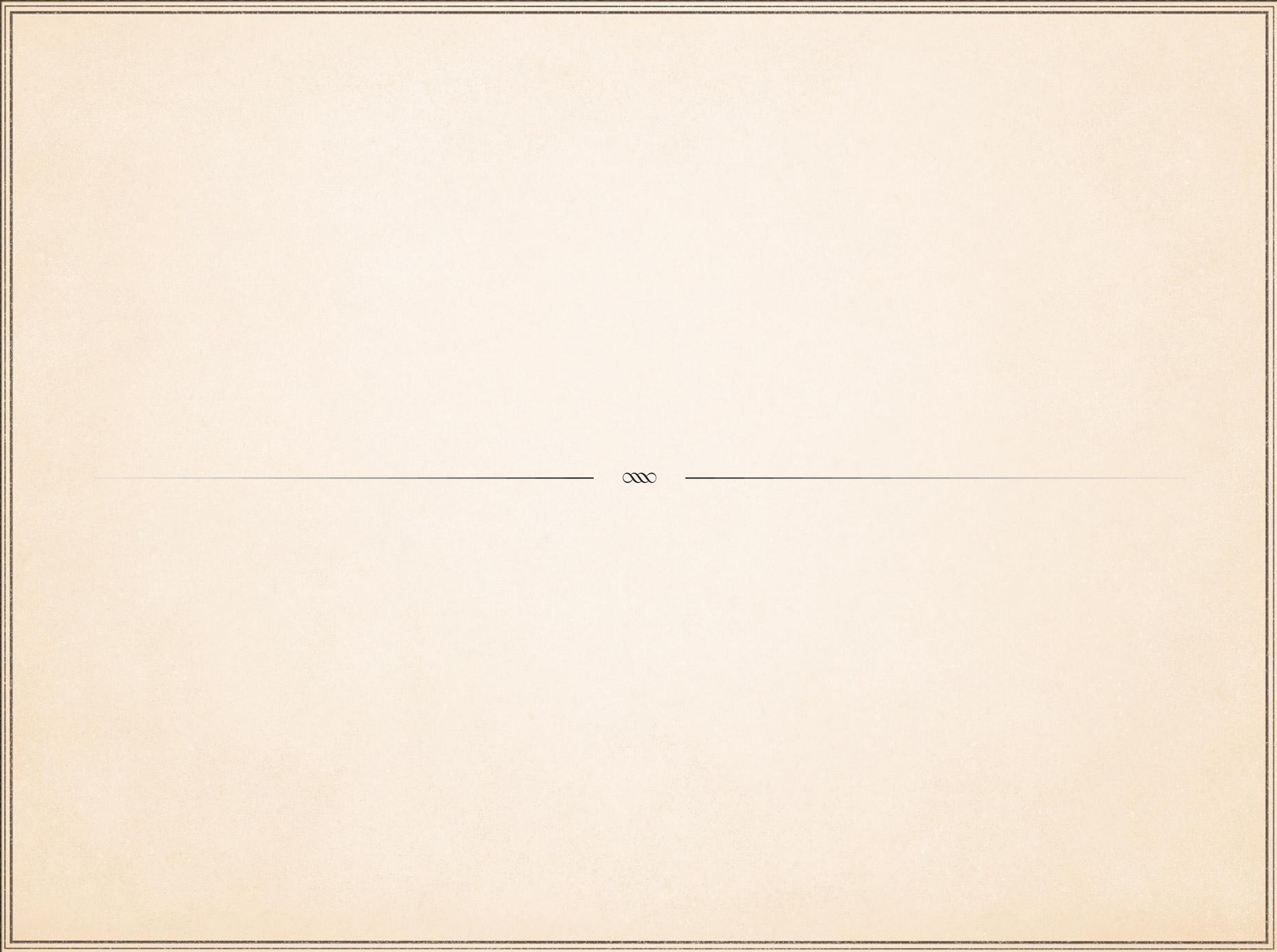
第二乐章，贝多芬用了极活泼的快板。整个第二乐章主题明朗振奋，充满了前进的动力，似乎给正在战斗的勇士们以积极的鼓励，似乎让人们一下子在阴云密布的战场上看到了和煦的阳光和蓝色的天空。同时主旋律中带有奥地利民间舞曲连德勒的特征，和谐而具有舞蹈性。但是仔细品味，不难发现，到了乐章最后，旋律重新开始急促起来，隐约透露出非常不安的气氛。它有如一首抒情诗，表现了人的感情体验的复杂世界。

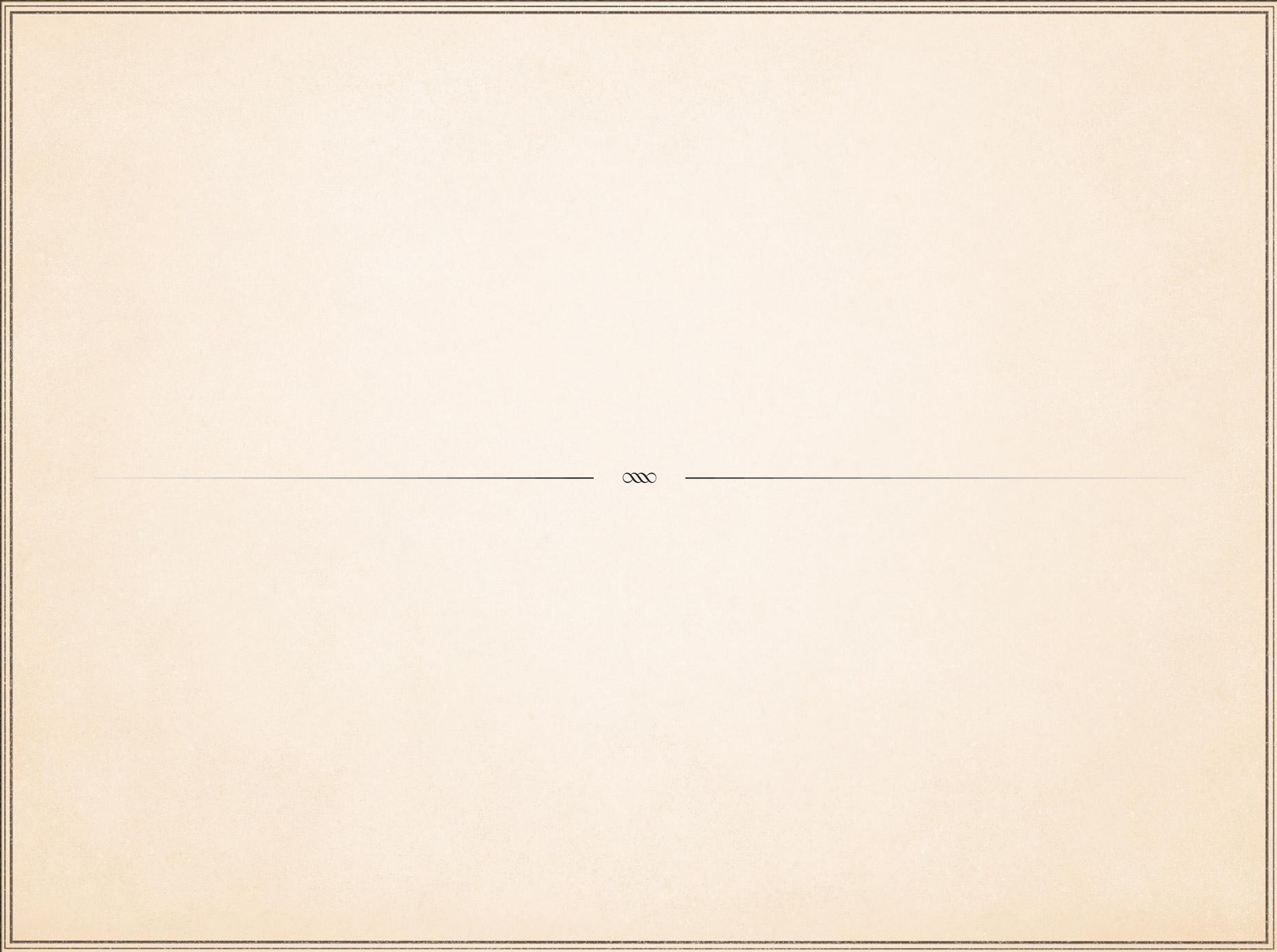
第三章又重新回到了激烈的场面，音乐的氛围也由平和急转为阴暗。好像战士重新拿起武器，踏着前面战士倒下的血迹一步一步的朝敌人——命运逼近，回到那阴云笼罩的战场，士气在第二章节里被鼓舞了，力量和勇气被提升了。一种不可遏制的力量在这章里被激发了，响亮的和弦音导入光辉灿烂的最后乐章。

第四乐章快板、奏鸣曲式。开始是雄伟壮丽的凯旋进行曲，先是由乐队全奏辉煌的第一主题，后是由弦乐拉出欢乐第二主题，表现获得胜利的无比欢乐。到发展部高潮时，狂欢突然中断，远远地又响起了命运的威吓声，但已是苟延残喘了。于是，辉煌、明亮的第二主题再次响起，以排山倒海的气势，表现出经过斗争终于获得胜利的无比的欢乐。这场与命运的决战，终于以光明的彻底胜利而告终。

这首交响曲却是从开始的明显威胁开始，以光明战胜黑暗、正义战胜邪恶结束，这是贝多芬英雄主义时期的代表作，也是他对困扰他的恶劣形势的征服。在他的交响曲中，人的胜利是同命运的暴力进行殊死的斗争得来的。他的《第五交响曲》揭示了人在生活中遇到的失败和胜利、痛苦和欢乐，说明生活的道路是艰难曲折和满布荆棘的，但是对社会负有的崇高责任感，使人们格外奋身去建立功勋。雄扯断束缚着他的锁链，点燃自由的火炬，朝着欢乐和幸福的目标胜利前进。从黑暗到光明，通过斗争走向胜利，这就是《第五交响曲》的戏剧性冲突的整个发展历程。因此，这部作品实际上最深刻地阐释了贝多芬“通过斗争从黑暗走向光明，获得胜利”的思想。

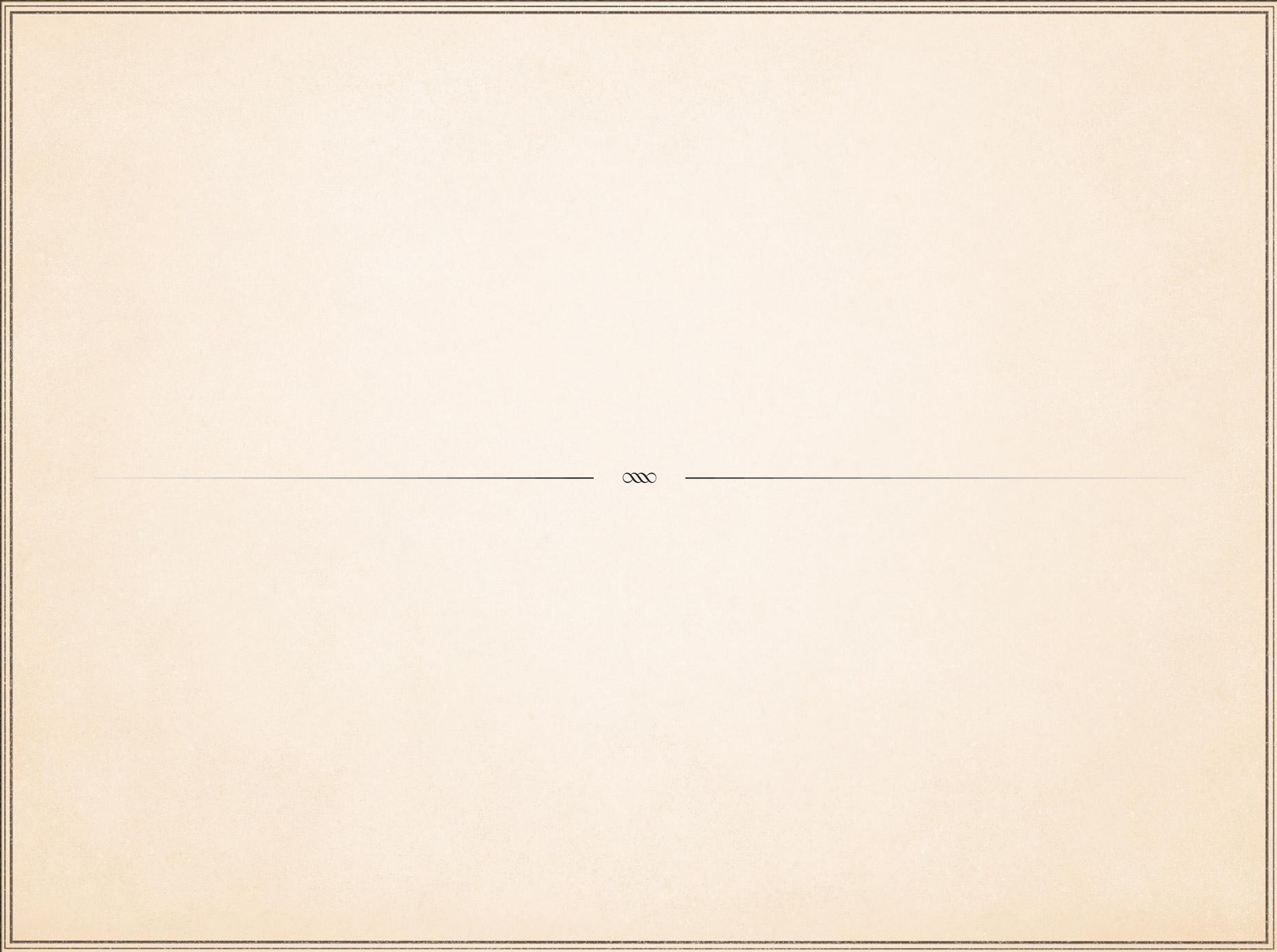


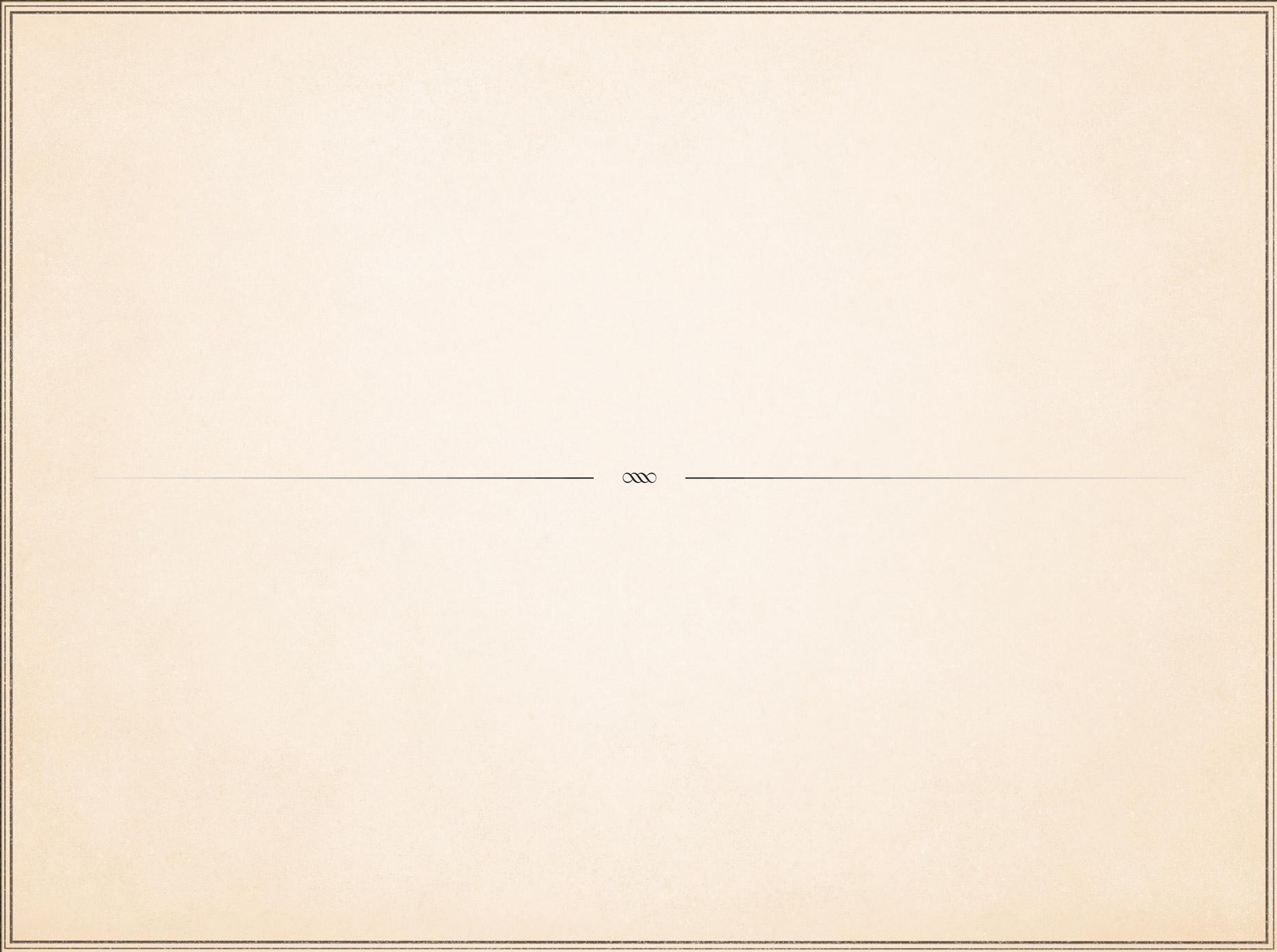




第六交响乐曲 《田园交响曲》



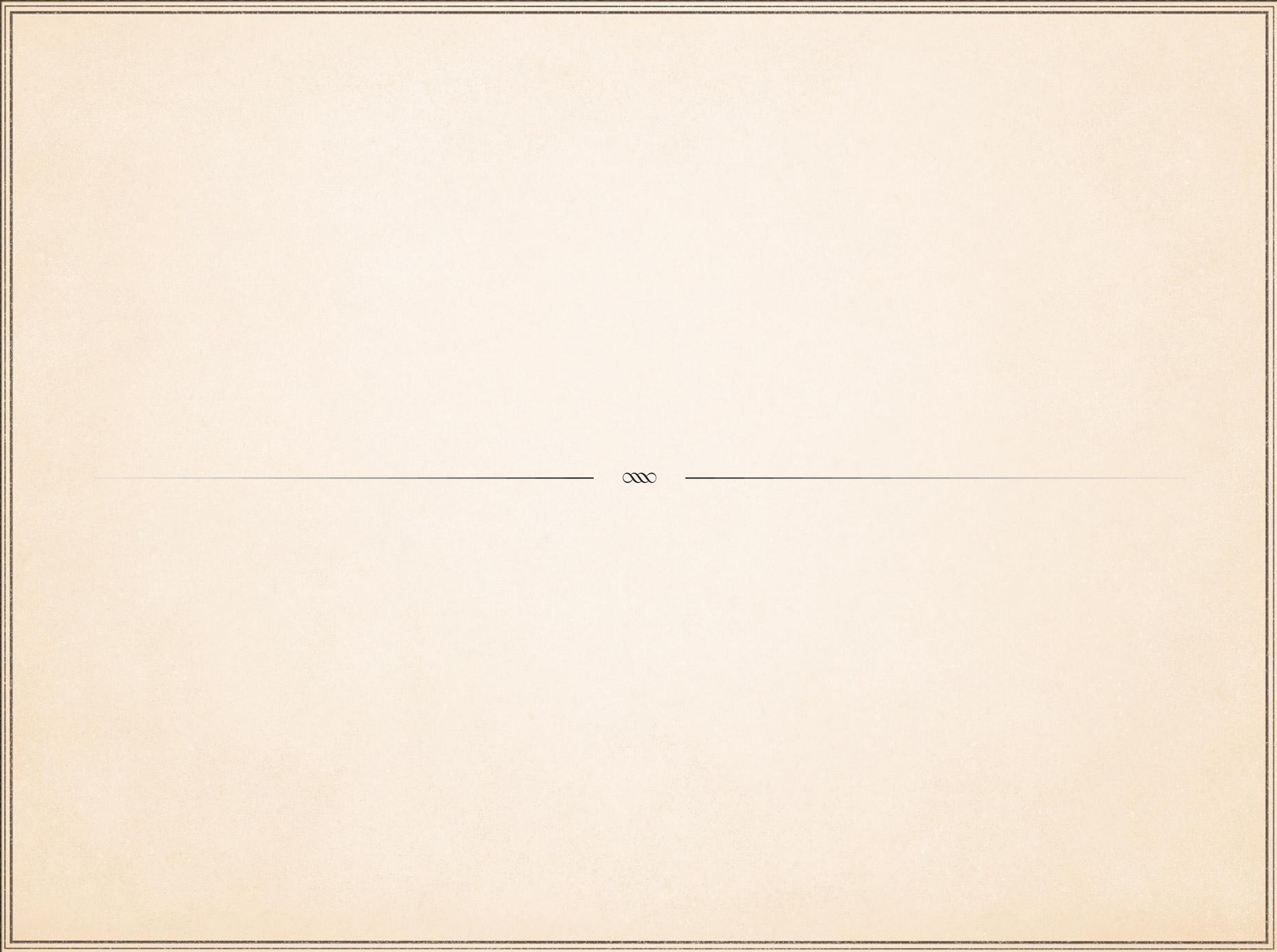




贝多芬第九交响曲



第四乐章是整部作品的精髓，急板，D大调，4/4拍。通常划分为两个部分——序奏以及人声。在一些唱片中，第四乐章单独占据一个轨道，也有一些唱片把序奏部分和人声独唱、重唱、合唱部分分为两轨，但其实上两者都属于第四乐章这个整体。其中的人声部分所演唱的也就正是德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》！但在人声部分上台之前，音乐经历了长时间的器乐部分演奏的痛苦经历，含有对前三个乐章的回忆。这个序奏部分是坚强刚毅，惊心动魄的。接着木管徐徐的引出了"欢乐颂"的主题，好像一缕阳光突破浓密的云层洒向大地，整个欢乐的主题渐渐拉开序幕，自由，平等，博爱，贝多芬真正的理想王国就在眼前！



贝多芬交响乐在电影中的运用

英国电影《国王的演讲》运用了贝多芬第七交响乐

