

第三章 關於作者

第一節 貝多芬生平簡介

1770年12月16日，在德國波昂（Bonn）的一個小鎮上，一個業餘音樂家的家裡添了一位新成員，他的名字為路德維希·凡·貝多芬（Ludwig van Beethoven）。他的父親約翰·凡·貝多芬（Johann van Beethoven, 1740-1792）在宮廷樂團中擔任男高音，而祖父則在宮廷樂團裡擔任樂長。當時，誰也沒料到在這樣一個業餘音樂家裡出生的小嬰兒，將在未來幾十年間帶領著當時的音樂界，並成為音樂史上閃亮的一顆巨星。

貝多芬在早年時就顯現出特殊的音樂才能，他的父親則順理成章成為貝多芬的啟蒙老師，教導他彈鋼琴以及拉小提琴。八歲時，他父親除了將貝多芬送去向當地的管風琴師艾登（G. v. d. Eeden, ?-1782）學習管風琴之外，並先後學習了小提琴與中提琴。1781年，貝多芬追隨宮廷作曲家兼風琴師尼富（C. G. Neefe, 1748-1798）學習作曲。就在那個時候，貝多芬開始研究對位與和聲，並接觸巴哈與韓德爾的作品。貝多芬在音樂上的才華讓尼富驚訝萬分，所以當1782年尼富離開宮廷時，貝多芬即受邀擔任副風琴師。尼富更於隔年引薦貝多芬為宮廷樂隊中的大鍵琴師。

貝多芬於1787年動身前往維也納，追隨莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）學習。本來這應該是貝多芬音樂生命中一個發光發熱的大好機會，但是卻萬萬沒想到的是，當他才抵達維也納不到兩星期，母親便去世。傷心的他返

回波昂處理母親的喪事，而失去母親的父親也開始酗酒，淪落到窮困潦倒的地步。

無能為力的貝多芬十分沮喪。

1792 年貝多芬再次至維也納並隨海頓 (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) 學習作曲，但由於海頓十分忙碌，因此貝多芬轉隨阿爾勃萊赫茲貝格 (J. G. Albrechtsberger, 1736-1809) 學習對位法。在此時期，貝多芬將各類型的器樂曲 (交響曲、室內樂、奏鳴曲等等...) 發展到前所未有的高峰。

1794 那年貝多芬的聽覺逐漸衰退，幾年後他已嚴重喪失聽力。1799 年所創作的鋼琴奏鳴曲《悲愴》，即強烈的表現出貝多芬內心的痛苦與激情。種種的煩惱與恐懼環繞著他，使貝多芬在強大的壓力下興起了自殺的念頭。他在海利根史塔特 (Heiligenstadt) 寫下遺書 (即有名的「海利根史塔特遺書」(The Heiligenstadt Testament))，打算就此結束自己的生命。幸好貝多芬最終以堅強的意志與強烈的作曲慾望，打消了自殺的念頭，並完成了更多曠世鉅作。

當貝多芬再度回到維也納時，已經漸漸克服心理的沮喪情緒。在 1802-1812 年間為貝多芬創作力豐富的高峰，其作品特色多為英雄式以及樂觀的創作特性。他完成第三號《英雄》交響曲、歌劇《費黛里奧》、六首鋼琴奏鳴曲、三首鋼琴三重奏...等著名作品。在此之後，貝多芬的創作速度暫緩下來。

1815 年貝多芬的弟弟去世，領養姪兒卡爾 (Karl) ，將心思放在這孩子身上。他於 1816 年因耳病嚴重轉壞，聽覺失靈，更於 1822 耳朵全聾，在此期間完成以席勒「歡樂頌」為張本的第九號交響曲、D 大調的彌撒曲...等作品。

1826年，貝多芬罹患了肺炎，當貝多芬意識到死期將近時，立下遺囑並將所有財產留給卡爾，在身心疲憊痛苦之際，貝多芬依然不忘記作曲，完成最後一首弦樂四重奏。於隔年1827年3月26日逝世於維也納，享年56歲。

貝多芬的生命中充滿了傳奇，一場被音樂人視為死刑的耳病，反而造就他不朽的人生。當他用堅強的意志力，在無法聽見聲音的狀況下，仍然能創作出了許許多多膾炙人口的作品時，他的作品才能超越一般的曲子，在人們心中留下深刻的感動。

第二節 音樂風格

依據貝多芬生長環境及音樂風格的演變可分為初期（1785-1800）、維也納中期（1800-1814）以及維也納晚期（1814-1827）三個階段。

（一）初期：（1785-1800）

泛指1800年之前所完成的作品，包括貝多芬在波昂時期以及維也納初期的作品。（一）在形式（form）以及寫作手法方面：貝多芬仍然有受到海頓與莫札特的影響，而有著古典式的優雅與均衡之美。像是在這首法國號奏鳴曲作品十七中經常出現的三連音群動機，就是受到優雅風格的影響；在此曲中第二樂章 f 小調的使用，也是受到海頓當時狂飆運動而產生之風格的影響；⁸ 以及快速的16分音符音群的使用...等等。（二）在曲式方面：貝多芬將自己所喜愛的詼諧曲

---

⁸ 海頓在狂飆風氣盛行的時期，常以一些罕見的曲調創作音樂，像是 f 小調、e 小調、升 f 小調、B 大調...等等，這些均屬“浪漫”的曲調。

(Scherzo) 逐漸取代傳統的小步舞曲 (Menuetto) ,⁹ 例如弦樂四重奏作品十八中的第1、2、6首。(三) 在交響曲方面：貝多芬承襲部分莫札特與海頓的作曲手法，例如在第一號交響曲，模仿海頓慣用的序奏手法而做了12小節的序奏，在配器上也採用兩管編制，各樂器的音域使用也大致與海頓相同。

(二) 維也納中期：(1800-1814)

此時期貝多芬克服了心理障礙，更激發出他對音樂的獨創力，此時期最大特色是英雄式的曲風以及龐大的樂曲結構，而初期貴族式的典雅風格消失了。

(一) 在形式方面：他將形式擴張並以感情駕馭形式，具有浪漫主義的特性，例如著名的弦樂四重奏作品五十九號之 1-3 首。(二) 在交響樂方面：(1) 將弦樂中大提琴與低音大提琴，分為兩個不同個體的形式已漸漸確立，大提琴與低音大提琴不再只是扮演伴奏功能的角色。像在第四號交響曲的第二樂章中可聽到大提琴與低音大提琴奏出主題旋律。(2) 在第三號交響曲第二樂章，以進行曲風格代替傳統的慢板；在第三樂章，則以詼諧曲代替小步舞曲。第三樂章詼諧曲中，使用法國號以三重奏甚快板的方式進行，記譜法並不是按照第一部吹奏最高音域，第二部次之，第三部吹奏最低音域的方式排列，而是將高、中、低音域的排列方式依序為第一部、第三部、第二部。貝多芬率先使用了這樣的記譜手法，與現代樂團中法國號的聲部排列方式相同。(3) 開創「標題音樂」：例如第六號交響曲《田園》，每個樂章開頭皆有標題，這是貝多芬旅居維也納近郊海

---

⁹ 詼諧曲在巴洛克時期，是屬於玩樂性質且較不具有深度的音樂，但貝多芬並不認為如此，他將詼諧曲充實內容之後，取代了優雅的小步舞曲。

利根城時所譜且親自命名。

(三) 維也納晚期：(1814-1827)

貝多芬身心的病痛並沒有影響他的創作，由於受到美國獨立與法國大革命的影響，當時的歐洲正充斥著自由與平等的觀念，他將這個觀念與一生的心路歷程運用在作品中，使得中期英雄式的曲風消失了，取而代之的是一種不拘泥於形式，但結構嚴密的新曲風，在情感方面轉為含蓄、表達出內在的感情。貝多芬後期的作品受到了十九世紀「浪漫主義」的影響，使得他在後期的作品帶有更多浪漫主義的色彩，像是（一）形式上的再突破：弦樂四重奏，¹⁰ 脫離古典樂派的主音音樂，大量使用複音音樂的作曲手法，¹¹ 使音樂呈現多重對峙的型態。（二）和聲與樂團編制的創新：在第九號交響曲中，銅管與打擊樂器不再是只有增加音量的樂器，貝多芬將銅管與打擊樂器也成為旋律音型的重要部分。並且擴大樂團編制，像是運用四支法國號並加入人聲部分...等。

---

¹⁰ 指後期弦樂四重奏，包括作品 127、130、131、132、133 以及 135 等六首，分別創作於 1824-1826 年之間。

¹¹ 主音音樂是主旋律由某一聲部擔任，其他聲部根據和聲功能做各種旋律性或節奏性的配合。複音音樂是一種混合兩個或是兩個以上同時發生而相互協和的獨立曲調。