我们现在开始上课。欢迎同学们来听我讲解贝多芬的钢琴奏鸣曲。我们首先来解题：首先，“贝多芬”是谁大家应该了解，按照我们亲爱的盟主的方法，说出他的姓名、国籍、生卒年份就算过关了。我欢迎大家在课堂过程中随时百度，哪一位手速快的同学来回答一下？（回答：出生于德国波恩，1770~1827）很好！我印象里，爱因斯坦出生在波恩附近的一个地方，总之这块地方还挺有灵性的。不过，贝多芬小时候经常受到作为歌手的父亲的殴打，被逼着学音乐，然后以神童的名义拉去各地赚钱，贝多芬的耳聋也是因为父亲不检点的生活传染给他的梅毒所致。以后我还会讲到贝多芬不平凡的人生，以及他在人生不同时段的所思所想。标题中第二个词是“钢琴”，这个大家就更熟悉了，这个教室里就有一架钢琴，无需我多费口舌。

第三个词是“奏鸣曲”，我想请同学们来说一说，我在之前的课程中提过，不知道有没有同学有印象。（停顿一下，思考时间）盟主张浩然同学两年前也和大家一样在听我讲这个内容，当时他回答得不错。大家不要忘了上互联网查阅，你们的回答层次取决于你们使用什么信息来源获取答案。（停顿一下，假设没有同学能回答）我希望有同学使用了wikipedia搜索sonata这个词条。奏鸣曲的英文是sonata，来源于意大利语的sonare，意思是发出声音，与来源于cantare——意思是歌唱——的康塔塔cantata相对。很明显，前者表示由乐器发声的音乐，后者表示由人发声的音乐，这是最广义的奏鸣曲的理解。根据这个定义，几乎所有的器乐作品体裁都能归纳为广义的奏鸣曲。大家熟悉的钢琴奏鸣曲（由钢琴独奏）或者小提琴奏鸣曲（由钢琴伴奏，小提琴独奏），如果将伴奏换成乐团，那就是协奏曲；如果把独奏也变成乐团的某个声部，那就是交响曲。而我们熟知的由键盘乐器独奏，或者由非键盘乐器独奏（常常有键盘乐器伴奏）的奏鸣曲是在古典主义时期形成的。在巴洛克时期，奏鸣曲经过A. 科莱利的发展，成为了为一把或多把小提琴以及通奏低音而作的器乐体裁，通常使用一系列调性相同、相互交错的快板、慢板和舞曲乐章组成。另外，D. 斯卡拉蒂写过555首单乐章键盘独奏作品，也被称作奏鸣曲。

经过古典主义早期的作曲家的努力，奏鸣曲逐渐成为一种独立而重要的器乐体裁，甚至可以说是古典主义时期最有标志性的器乐体裁。就贝多芬而言，32首钢琴奏鸣曲之所以被奉为钢琴文献中的“新约圣经”，是因为他用各不相同的手法与风格，创造性地赋予奏鸣曲这一体裁极为丰富的内涵，堪称钢琴奏鸣曲写作的标杆。关于这点我还会反复强调，我们先来看一看成熟的奏鸣曲的大致范式。海顿和莫扎特创作了大量结构成熟的奏鸣曲，多由三个乐章组成：按照快慢交错的原则，可以是快板—慢板—快板；按照调性色彩交错的原则，可以是大调—小调—大调或者小调—大调—小调。以莫扎特为例，最为标准的写作布局是：第一乐章为奏鸣曲式，通常速度较快；第二乐章为一慢板乐章，通常富有歌唱性；第三乐章为回旋曲式或回旋奏鸣曲式，通常比较活泼。大家或许已经~~在前面的课程中~~了解到莫扎特的多部钢琴奏鸣曲，有同学回答一下奏鸣曲式和回旋曲式是怎么样的吗？（结合莫扎特Eine Klein Nachtmusik解释奏鸣曲式）

现在，奏鸣曲的涵义扩大了。古典主义时期的作曲家们在奏鸣曲写作实践中提炼出了奏鸣曲式这一曲式法则，这是古典主义风格的核心标志。大家能看到弦乐四重奏、协奏曲、交响曲等器乐体裁无不使用奏鸣曲式来发展乐思，这就和我们开始说的广义的奏鸣曲不谋而合。不过，曲式只是一种形式，而我们要透过形式去看其本质内容。~~我先前解释过~~为何奏鸣曲式在古典主义时期得到广泛普及？因为它能体现足够强的戏剧性，将冲突集中于主部主题与副部主题的斗争中。（*大家可能对古典主义戏剧大师莫里哀有所耳闻，他的代表作《悭吝人》刻画了世界文学史上最有名的四大吝啬鬼之一。古典主义戏剧讲究一个创作原则，叫“三一律”——整个故事从开始到结束，时间要在24小时以内；整个故事要在同一个地点发生；整个故事要基于一条线索发展，比如爱情悲剧或者道德冲突。一言以蔽之，这种做法的目的是将戏剧的所有的要素都尽最大努力集中：时间集中、地点集中、情节冲突集中，所有内容都要为突出核心冲突而作，曹禺的《雷雨》就是遵循这样的原则写成的。同理，奏鸣曲式的形成正是为了增强音乐戏剧性的需求，削减芜杂的素材，把冲突集中在有限的主题——主部主题与副部主题之间展开。）*然而，回过头来，奏鸣曲这一体裁也只是一种形式，或者说是一种容器，而有其适合承载的思想内容，我们暂且称之为一种“奏鸣曲精神/性格”，譬如海顿和莫扎特的早期钢琴奏鸣曲，由2~3个乐章组成，呈示部通常会作反复，而发展部较为短小。而崇尚共和、富于激情的贝多芬在他最早创作的三部风格迥异的钢琴奏鸣曲（Op. 2）中都使用了四个乐章的“大奏鸣曲”形式，乐章布局向交响曲的范式看齐。贝多芬是一个非常有想法的作曲家，他希望在他的作品里填入更多的思想感情。虽然他此时还没有正式发表的交响曲作品，但是他已经在奏鸣曲里呈现出交响曲的精神，或者称为“交响曲性格”。在贝多芬的奏鸣曲式中，发展部的篇幅不断扩大，主题之间的斗争在发展部中显得更为淋漓尽致，大家可以在后面我讲解贝多芬具体的钢琴奏鸣曲中体会与思考。总之，形式与内容具有一种辩证的关系，~~表现内容的需要促进了相应曲式容器的产生，而曲式的创造允许新的表达内容~~。贝多芬正是充分利用这种辩证关系来不断进行形式的突破与创新，才使得奏鸣曲在古典主义时期获得了无比崇高的地位，不过这也象征着古典奏鸣曲的黄金时期到了尽头，在浪漫主义到来时奏鸣曲这一体裁极盛而衰，舒曼的C大调幻想曲正是对古典奏鸣曲的埋葬。直到20世纪的现代主义时期，作曲家才又开始大量创作奏鸣曲。我希望大家记住ppt上的最后一条文字：贝多芬对奏鸣曲形式的突破以表现更丰富的内容，这是持续了32部钢琴奏鸣曲（*准确来讲不能包括没有经过贝多芬本人允许而发表的第19和第20两部，这样一共是30部*）的空前绝后的伟大改革，也是我所有接下来整个讲解的核心线索。

（跳过幻灯片5）我们来看看贝多芬早期钢琴奏鸣曲的乐章安排，大奏鸣曲四个乐章与交响曲相似，比起古典奏鸣曲形式，这里插入了第三乐章，通常是小步舞曲（minuet）或者谐谑曲（scherzo），另外分别会包括一个三声中部（trio），大家注意双竖线与冒号代表反复……（可选部分：看时间安排，可以结合海顿或莫扎特作品举例）