

贝多芬音乐作品中的人文精神与哲学内涵——论其与启蒙运动思想的内在联系

王艺华

天津外国语大学 欧美文化哲学研究所，天津，300204；

摘要：贝多芬音乐作品作为艺术的杰作，是启蒙运动思想在音乐领域的生动体现。本研究聚焦贝多芬音乐作品中的人文精神与哲学内涵，深入探讨其作品对人性、自由、平等的追求，并分析贝多芬音乐哲学与启蒙运动思想之间的紧密联系。本研究通过对贝多芬不同创作时期代表作品的剖析，揭示其音乐中蕴含的深刻思想内涵以及其在音乐史上的重要意义，展现其对后世的深远影响。

关键词：贝多芬；音乐哲学；启蒙运动；人文精神

DOI：10.69979/3029-2700.25.09.039

引言

艺术能动反映现实生活，具备独特的表达形式，能够展现丰富个人生活。在西方音乐发展的进程中，路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven）举足轻重，其音乐节奏像是其音乐律动的脉搏，也是表达情感的武器，他大胆突破古典主义固有框架，为浪漫主义音乐开辟崭新道路。在贝多芬生活的时代，启蒙运动在欧洲大陆蓬勃发展，其倡导理性、自由、平等与人性解放，这些观念渗透到贝多芬的音乐创作中，成为直击听众心灵的灵魂利剑。深入挖掘贝多芬音乐中的人文精神与内涵，探索其与启蒙运动思想的联系，有助于更全面理解贝多芬音乐的价值，也为我们探究音乐与哲学、社会思潮之间的互动关系提供新视角，使我们更好地认识音乐艺术在推动社会文化发展中的重要作用。

1 启蒙运动思想概述

启蒙运动兴起于 17-18 世纪欧洲，当时，封建专制和宗教迷信严重束缚着人们的思想，启蒙思想家以理性主义为核心，倡导用理性驱散愚昧和迷信，维护人类价值和尊严。在政治领域，启蒙思想家提出诸多主张。伏尔泰猛烈抨击封建专制制度，反对天主教会，宣扬自由平等；卢梭提出“天赋人权”“人民主权”学说和社会契约论；孟德斯鸠主张三权分立，为资产阶级政治制度的构建奠定基础。他们通过著书立说、公开演讲等传播启蒙运动思想，为贝多芬的音乐创作提供了丰富的思想源泉。

2 贝多芬音乐中对于人性、自由、平等的追求

2.1 贝多芬音乐中对人性的追求

贝多芬的音乐在个人情感和人类命运上展现出对人性的追求。在个人情感刻画上，贝多芬奏鸣曲中情感表达层次多样，维度多元，以其独特的音乐语言展现其情感世界。以创作于贝多芬感情受挫时期的《月光奏鸣曲》为例，古典主义音乐情感表达较为含蓄，而此奏鸣曲中综合戏剧性，随情节发展呈现出气势恢宏的风格，充满了现实主义的意味。第一乐章中，缓慢的三连节奏和低声部如泣如诉的旋律线条，倾诉内心的孤独、思念以及对美好情感的渴望，打破了古典主义音乐相对规整、克制的情感呈现模式，使听众在欣赏时，感受到贝多芬的情感波动，产生情感共鸣，体现了对人性的尊重。

在对人类命运的思考上，《命运交响曲》堪称典范，“命运敲门”的动机贯穿始终，展现出“命运不可抗拒”的信念感。但贝多芬没有屈服于命运，四个乐章从第一激烈斗争到希望抒情，再到沉思与转折，最后迎来胜利，体现出戏剧性冲突和情感起伏，赞美了人性中的勇敢顽强，引发听众对自身命运的深刻思考。“贝多芬的音乐正如一座桥梁，绾合起作曲家的内心与听众的心灵，将对人性、情感和生命的哲思、感悟传达于听众。”《合唱交响曲》（《第九交响曲》）更是将对人类命运的思考推向了新高度。末乐章引入了席勒的《欢乐颂》歌词，通过团体合唱表达对全人类团结友爱的向往超越了个人命运，关注人类整体，展现了贝多芬广阔的胸怀和对人性美好品质的追求。

2.2 贝多芬音乐中对自由的向往

在音乐形式上，贝多芬大胆创新，突破了古典主义时期的诸多限制。《第三交响曲》（《英雄交响曲》）在结构上突破了传统交响曲四个乐章的模式，增加了乐

章的长度和复杂性,采用更丰富的和声和配器手法;《第五交响曲》中将“命运”动机贯穿始终并变形发展,打破了古典主义音乐结构规整、对称的特点,展现了他对音乐“自由表达”的追求,拓展了音乐表现力。

贝多芬的音乐在精神层面也蕴含着对于自由的向往。《田园交响曲》中描绘了大自然的美好风光和乡村生活的宁静安详。第一乐章轻快旋律展现出阳光田野;第二乐章舒缓旋律和鸟鸣音效营造溪边静谧场景,传达出贝多芬对自由、无拘无束生活的向往,与启蒙运动倡导的自由思想相呼应。同时,他在音乐中展现的对个性张扬和对自我表达的追求,也是精神自由的体现,鼓励着人们勇敢追求自己的理想信念。

2.3 贝多芬音乐作品中对平等的诠释

贝多芬音乐作品在其受众和创作理念中展现出平等概念。在受众层面,群体广泛,打破了音乐只为贵族阶层服务的传统观念。贝多芬前,古典音乐受众主要是贵族和上层社会人士,而贝多芬的作品涵盖宏伟壮丽的交响曲和通俗易懂的钢琴小品,专业音乐家和普通爱好者都能从他的音乐中获得情感共鸣。《致爱丽丝》这部钢琴小品以其亲切、流畅的旋律深受大众喜爱,而且演奏难度相对较低,普通音乐爱好者也能够学习和演奏,使得贝多芬的音乐能够走进千家万户。此外,他的交响曲虽然规模宏大、内涵深刻,但其强烈的情感表达和戏剧性音乐语言,能让不同文化层次的听众感受到音乐的魅力。贝多芬也希望其音乐中的思想和情感被不同阶层的人理解,这体现出他对音乐平等和全民共享的追求,是启蒙运动中平等观念在音乐领域的生动实践。

在音乐创作中,贝多芬平等对待不同乐器、不同音乐元素,充分发挥各自优势。在交响乐中,弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器相互配合,音响效果丰富多样,巧妙的编排和组合构建起和谐统一的音乐整体。

《第五交响曲》第一乐章中,弦乐器、木管乐器和铜管乐器交替呈现主题,相互呼应。弦乐器音色细腻,情感深沉;木管乐器清新灵动;铜管乐器音响气势宏大,力量感强。这种对不同乐器平等运用的方式,不仅丰富了音乐的表现力,也体现了平等的理念。同时,在和声运用上,贝多芬打破了传统和声限制,采用更丰富的和弦进行和转调手法,使各个声部之间相互平等、相互协作,共同推动音乐的发展,这也与启蒙运动所倡导的平等社会关系相契合。

贝多芬音乐蕴含着丰富的精神内涵和价值追求,其对自由的追求、对人的尊严和实现自我价值的渴望对后世人们带来深远影响,充分体现出启蒙运动的人性、自

由和平等思想。人们在学习贝多芬的作品时,要感悟其艺术的享受,感受他的人文关怀,最终上升到学习其对人性的、自由和平等思想的追求。

3 贝多芬音乐哲学与启蒙运动思想的联系

3.1 理性主义的共同基础

启蒙运动以理性主义为核心,强调通过理性思考认识世界、解决问题,贝多芬的音乐创作同样体现理性的光辉。尽管他的音乐充满了激情和情感,但在创作过程中,他运用严谨的作曲技巧和结构布局,使音乐在情感的宣泄中保持着内在的逻辑。贝多芬奏鸣曲式中遵循呈示部、展开部、再现部的结构框架,同时其中融入创新和变化。《热情奏鸣曲》是贝多芬音乐创作成熟时期风格的典型代表,其中 f 小调的调性代表着贝多芬的激情,整部乐曲呈现出完美的结构。呈示部主题呈现有条不紊;展开部充分发展主题,模进、转调等作曲手法使音乐在变化中保持着内在逻辑;再现部一定程度上回归主题,首尾呼应。这种感性与理性的紧密结合与启蒙运动中理性主义的思想基础相一致,同时又展现了贝多芬音乐表达的感性情感。此外,贝多芬在音乐创作中对结构与形式的创新也是基于理性思考的结果,没有盲目打破传统,而是在对音乐形式和结构深入研究基础上,有目的地进行创新和突破,以更好地表达自己的思想和情感,这体现了启蒙运动中对理性和科学精神的追求。

3.2 思想传播的相互促进

启蒙运动思想传播途径广泛,影响阶层广泛,为贝多芬的音乐创作提供了思想源泉。贝多芬深受启蒙运动思潮的影响,将自由、平等、人性等理念融入音乐作品中。他的音乐作品像是启蒙思想的音符化表达,通过音乐这种艺术形式,将抽象思想传递给更广泛的受众。正如《英雄交响曲》中对英雄人物的赞美和对自由、民主的向往,与启蒙运动中对英雄主义和自由平等的推崇相契合,《第九交响曲》中《欢乐颂》传达的全人类团结友爱的思想,同样是启蒙运动中对人类美好未来憧憬的生动体现。

贝多芬的音乐在传播过程中,进一步扩大了启蒙运动思想的影响力。音乐作为一种跨越语言和文化障碍的艺术形式,能够更直接地触动人们的心灵。人们在聆听贝多芬的音乐时,不仅能感受到音乐的艺术魅力,也能在潜移默化中接受其中蕴含的启蒙思想,这在一定程度上激发人们对自由、平等的追求和对人性的思考。音乐成为启蒙运动思想传播的重要载体,而启蒙运动思想也为贝多芬的音乐赋予深刻的内涵和社会意义,二者相互

促进，共同推动思想文化的发展。

4 贝多芬音乐哲学的历史意义和影响

4.1 对音乐发展的推动

贝多芬的音乐哲学和创作实践对后世音乐发展产生了深远影响，同时其蕴含的人文精神为人们提供精神养料。在音乐发展层面上，贝多芬在音乐形式、和声、配器等方面进行创新，为浪漫主义音乐的发展奠定了基础，其奏鸣曲式创新，既对传统形式进行改造，同时还展现了对音乐情感的深度挖掘。后世的音乐家受到他的启发，在音乐创作中不断探索和突破，推动了音乐艺术的不断发展和演变。

浪漫主义时期的音乐家们继承和发扬贝多芬音乐中对情感的强烈表达和对自由形式的追求例如，肖邦的钢琴作品充满个人情感的抒发，他在音乐形式上也进行创新，推进了夜曲、练习曲等体裁的发展；李斯特的音乐具有强烈的个性和戏剧性，他的交响诗等体裁的创作体现了其对音乐形式的大胆探索。以上这些音乐家都是从贝多芬的音乐中汲取了灵感，将浪漫主义音乐推向了新的高度。此外，贝多芬对交响曲体裁的发展和创新，也为后世交响乐的创作提供了重要的范例。其交响曲结构的复杂性、情感的丰富性以及思想内涵的深刻性，为后世作曲家提供了借鉴。马勒、布鲁克纳等作曲家在创作交响曲时深受贝多芬的影响，拓展了交响曲的表现力。

4.2 对人类精神的激励

在精神层面上，贝多芬音乐中所蕴含的人文精神和哲学内涵，对人类精神世界产生了积极的激励作用。贝多芬的音乐跨越时空，不仅传递了对人类情感和价值的尊重，还传递出的与命运抗争、追求自由和平等的精神，鼓舞着无数人在面对困难和挫折时勇敢前行。在历史的重大变革时期，贝多芬的音乐常常成为人们的精神支柱。在二战期间，贝多芬的《第五交响曲》成为反法西斯斗争的象征，其“命运”主题激励着人们坚定信念，与法西斯势力进行顽强抗争。

在日常生活中，贝多芬的音乐也给予人们对抗困境的决心和勇气。当人们遭遇困境感到迷茫时，贝多芬的音乐让人们感受到坚韧和希望，鼓舞人们重新振作精神，积极面对生活。贝多芬的音乐作品是人类精神宝库中的

珍贵财富，它不仅丰富了人们的艺术生活，更激发出人民对美好生活的向往和追求，其音乐作品及其内涵在人类精神进步与发展上发挥了重要的推动作用。

5 结语

贝多芬的音乐作品完美结合了人文精神与哲学内涵，深刻地体现对人性、自由、平等的追求。通过对个人情感的表达、对人类命运的思考、对音乐形式的突破以及对音乐受众和平等创作理念的实践，贝多芬将启蒙思想融入音乐创作中，展现出其与启蒙运动的内在联系，二者都以理性主义为共同基础，融合感性思考，最终共同促进启蒙思想的传播。

贝多芬的音乐不仅在音乐史上具有重要的地位，推动音乐艺术的发展，更对人类精神产生了深远的激励作用。他的音乐至今仍然具有强大的生命力和感染力，不断启发着人们对艺术、思想和人生的思考。在未来，随着社会的发展，对艺术文化需求的不断提高，人们对贝多芬音乐哲学的研究和探讨将持续深入。我们可以从更多元的角度（例如跨文化研究、现代科技对音乐传播和理解的影响等方面），进一步挖掘贝多芬音乐中的丰富内涵，使其在新时代继续发挥重要作用。

参考文献

- [1] 万莹. 钢琴教学中的贝多芬音乐分析——评《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》[J]. 高教探索, 2018, (12): 133.
- [2] 杨璐. 贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》（Op. 10 No. 1）的音乐分析与演奏诠释[D]. 广西大学, 2022.
- [3] 张文雯. 贝多芬钢琴奏鸣曲中的浪漫主义精神解读[J]. 名作欣赏, 2024, (32): 182-184.
- [4] 申苗苗. 贝多芬《月光》奏鸣曲的音乐分析[J]. 北方音乐, 2016, 36(10): 51.
- [5] 胡玉兰. 从贝多芬音乐作品中看人文精神[J]. 艺术品鉴, 2020, (21): 27-28.
- [6] 程冬妍. 贝多芬《热情奏鸣曲》第三乐章音乐分析[J]. 大众文艺, 2013.

作者简介：王艺华（2000-），女，山东青岛人，天津外国语大学欧美文化哲学研究所，硕士研究生，主要从事中国哲学研究；