

莫扎特钢琴奏鸣曲的结构分析

□文 / 蹇舟

摘要:莫扎特十七首钢琴奏鸣曲的创作跨越了十四个春秋,透过他的创作时代背景,浅析其钢琴奏鸣曲的结构特征与音乐风格以及对古典奏鸣曲式的影响。

关键词:莫扎特;奏鸣曲;结构

音乐中的结构是靠音乐本身的逻辑框架支撑起来的,只有研究音乐内部结构的平衡与美感,基本乐思与乐曲结构的关系,才有可能探究结构建立的轨迹,最终揭示作品中的风格。从音乐史上看,处于一定历史时期的作曲家,其创作风格必然受到该时代的思想动态、文化倾向、社会风尚的影响,并在其作品中显露出历史的个性。维也纳古典主义时期正是钢琴艺术发展的重要时期,钢琴作品渗透着不同的个性和特点,直率的表现了作曲家内心的情感,韵味深蕴于风格之中。

奏鸣曲(Sonata)是一种乐器音乐的写作方式,此词汇源自拉丁文的“sonare”,即“发出声响”的意思。奏鸣曲式的前身是古奏鸣曲式,是在17世纪末和18世纪上半叶形成的,是一种二段式。古奏鸣曲式经过G.B.普拉蒂、斯卡拉蒂、C.P.E.巴赫、J.C.巴赫等的实践,到维也纳古典乐派J.海顿时期发展为由三部分组成的奏鸣曲式。现在通常所说的奏鸣曲式,是指维也纳古典乐派时期的这种奏鸣曲式,它的结构由“呈示部”、“展开部”与“再现部”三大段依序组成。

在古典音乐史上,奏鸣曲式曲式随着各个乐派的风格不同也有着不同的发展:17世纪早期,由五段或更多段对比性乐段组成的器乐合奏作品一般被认为是奏鸣曲,由此发展成巴罗克式的奏鸣曲,三重奏鸣曲是当时的重要体裁,通常有两种形式:“室内奏鸣曲”和“教堂奏鸣曲”。到18世纪上半叶,独奏奏鸣曲取代了三重奏鸣曲的地位,以最早为键盘乐器创作独奏奏鸣曲的作曲家萨尔瓦托雷和库瑞,其后的独奏奏鸣曲以斯卡拉蒂和阿尔贝蒂等作曲家的作品为代表;之后,C.P.E.巴赫确立了近代独奏奏鸣曲即古典奏鸣曲的结构形式,它通常包括四个乐章:第一乐章快板、奏鸣曲式;第二乐章慢板、三部曲式;第三乐章慢板、小步舞曲或诙谐曲;第四乐章快板回旋曲或回旋奏鸣曲。18世纪下半叶,海顿、莫扎特省去了以往奏鸣曲中的第二乐章或第三乐章,确立了三个乐章的奏鸣曲形式(快板-行板-快板)。在贝多芬的发展下,奏鸣曲体裁又向前迈了一步,就乐章数量来看他的作品包括三个乐章,有的扩展为四个乐章。在发展规模上接近交响曲结构,标志着奏鸣曲进入成熟的发展时期。奏鸣曲的曲式从古典乐派时期开始逐步发展完善,在19世纪初,给各类乐器演奏而创作的奏鸣曲大量出现,奏鸣曲成为了西方古典音乐的主要表现方式。

莫扎特的钢琴奏鸣曲是维也纳古典主义在音乐结构思

维方面最杰出的贡献。莫扎特短暂的一生共创作了十七首钢琴奏鸣曲,其中,最早的六首奏鸣曲大多创作于18岁,即1774年。也就是《C大调奏鸣曲》(作品第279号)、《F大调奏鸣曲》(作品第280号)、《降B大调奏鸣曲》(作品第281号)、《降E大调奏鸣曲》(作品第282号)、《G大调奏鸣曲》(作品第283号)、《D大调奏鸣曲》(作品第284号)。这六首奏鸣曲属于他的早期作品。他努力的将古典主义奏鸣曲塑造成为“严肃”的作品,以确立真正的古典奏鸣曲的样式。由于莫扎特自孩童时期就以演奏钢琴闻名于世,因此,他的奏鸣曲一下笔就显示出来非凡的才华,达到了相当高的艺术水平。

莫扎特的这六首奏鸣曲大都是抽象结构思维,主题形象比较单一,两个主题之间的对比也不太强烈,其中除了作品K281号的第三乐章采用了二段体的回旋曲式,作品K282的第二乐章采用了小三段体的小步舞曲形式,作品K284的第二乐章采用了复二段体的回旋曲式以外,其余作品基本上都是标准的奏鸣曲式结构,即含有呈示部、展开部和再现部的曲式结构。这些奏鸣曲用古老的形式蕴含着表现纯朴而深刻的生活内容,反映出青少年时期的莫扎特内心的复杂情绪,诉诸于人的内心深处,拥有着莫扎特音乐中那丰富而真诚的特质。

之后的莫扎特在1777与1778年共创作了七首钢琴奏鸣曲(K.309—K.333)。当时以约翰·斯塔米茨(1717—1757)为首的德国曼海姆音乐家们成立了技术高超、素质优良、闻名全欧的交响乐团。他们一起创作、演出,被称为“曼海姆乐派”,对整个欧洲的音乐产生了很大的影响。曼海姆乐团以渐增的音量和明显的力度变化而驰名,加强并丰富了音乐的表现力。这时的莫扎特受到了曼海姆音乐的影响,尤其是K.309有明显的曼海姆音乐风格。之后莫扎特来到巴黎寻求发展,在他不得不离开家乡、亲人和相恋许久的女友时,他开始对自己的生活和所处的环境采取了幽默诙谐的态度,开始追求生命的平和与宁静。因此人们把“笑声与眼泪的混合”来形容这个时期莫扎特最高代表性的音乐。伤心,失望,思念等情绪在莫扎特的奏鸣曲中得到了很好的展现,每首作品都有鲜明的特点。在巴黎的创作,莫扎特运用了一些新的手法和浪漫主义时期常用的技巧特点,比如很有表现力的展开部,丰富的和声语言,低音充当旋律声部等等。在这六首作品中有的第二乐章开始采用歌谣式的奏鸣曲式,在四首奏鸣曲(K309、

K310、K311、K333)的第三乐章,均采用了回旋曲式,而作品K331则是含有自由变奏曲式、小步舞曲和进行曲式的三乐章奏鸣曲。在第一乐章,莫扎特大胆的将主题与六首变奏曲组成一个动人的行板,整个音乐纯朴、柔美。这些都向人们证明这是一个全新的莫扎特。

1784年至1788年是莫扎特奏鸣曲创作的晚期,这一时期他共创作了四首奏鸣曲(K.457、K.545、K.570、K.576),均作于维也纳,这是莫扎特有六年之久没有创作钢琴奏鸣曲又再次创作的作品。在这六年的黄金时期里,莫扎特完成了著名的歌剧《费加罗的婚礼》和一些钢琴协奏曲。从1784年又开始创作的奏鸣曲,显然出现了很多新的交响因素,钢琴创作达到了一个新的水平。在结构上也与前不同,每首的第三乐章都是回旋曲式结构,其中,作品K457、K545、K570的第二乐章也是回旋曲式。神学家卡尔巴特在谈到莫扎特时说:“天堂里的天使们在颂扬上帝时,他们必定演奏巴赫的音乐,但是他们独处的时候,必定演奏莫扎特。”例如作品K425,这首奏鸣曲是1783年莫扎特从萨尔斯堡返回维也纳的途中,在林兹创作的,它是作品编号的“林兹”交响曲的伙伴,别名叫做“林兹”奏鸣曲。如果说莫扎特的钢琴奏鸣曲最富典雅气质,这里的第一乐章就最具有代表性。甜美和热情的交替是这个乐章的主要情趣,而且显得格外清纯,丝毫不甜腻和造作。第二乐章如歌的行板舒缓、流畅的旋律超然脱俗,三段体的中部不太强烈的对比似乎隐藏着深深的渴望与欲求,但还是消失在宁静的氛围中。第三乐章回旋曲的主题热情奔放又不失典雅。回旋曲的三个插段既有跌宕起伏的气势,也有不羁的个性,既与主题形成鲜明对比,同时又自然而然地把主题推向高潮,使其也达到了无拘无束的境界。

总的来说,莫扎特奏鸣曲的结构特点有以下几点:

1.音乐动机、主题、乐句、分段直至整体结构脉络清晰、典雅,大都是建立在4+4的乐句结构上,第二、四小节基本上是平行乐句,八小节构成的一个乐段而产生的单二单三曲式较多。主部、连接部、副部以及结尾部分篇幅都不太长,呈示部一般在四二拍100小节左右,四四拍60-70小节左右;展开部一般仅在30-50小节,结尾部一般也较小,仅仅是奏鸣曲式的补充。因此,4、8、16小节的结构是基础。

2.以旋律与和声背景为主体的主调音乐占主要地位,旋律声部与伴奏声部之间关系平衡。由“I—IV—V—I”建立起来的功能和声及其调性关系体系成为音乐结构的骨架。奏鸣曲式代替了古组曲、托卡塔等曲式,使变奏曲、回旋曲的形式和技巧被广泛运用。作品极富旋律性,形式结构清晰严谨,织体细致。

3.莫扎特大胆采用调内离调和转调的手法,烘托出旋律形象的表现力和美感。正是由于它有这样的自身结构规律和表现方式,给人以一种在表情上更富于变化的魅力。因此,在演奏中必须一音一字一句的弹,让每一个音都尽可能的找到它的和声意义。

了解和掌握莫扎特钢琴奏鸣曲的结构,就必须从基本乐思出发,使每个细节和整体都能得到严格的控制。而作为演奏者,最根本的是揭示作品自身的结构,在理性的分析中感受和体验音乐的效果。莫扎特的音乐风格既有反映现实生活的深刻内容,又有和谐完美的形式;既有充满了普通人的激情,又有受逻辑控制的理性,“让每个音符唱起来”正是他不懈的追求,他的十七首钢琴奏鸣曲就是明证。在他的音乐中展示了古典宫廷审美的趣味:高贵、和谐、优雅、闲适,是人类生活最具净化的音乐表现。

责编:太原师范学院音乐系讲师,研究方向:钢琴、视唱练耳教学

