

文章编号:1009-3907(2007)06-0150-05

莫扎特第20钢琴协奏曲的音乐学分析

曹大为

(长春大学音乐学院, 吉林 长春 130022)

摘要:莫扎特是维也纳古典乐派的代表人物之一。在维也纳期间(1781年—1791年),莫扎特的钢琴协奏曲创作达到了顶峰,陆续诞生的17首协奏曲各具特色。本文将对莫扎特在维也纳时期创作的17首钢琴协奏曲中的《d小调第二十钢琴协奏曲》作以简要的概述。

关键词:莫扎特; 钢琴协奏曲; 音乐特征

中图分类号:J605 **文献标识码:**A

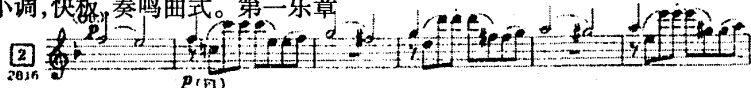
沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)是维也纳古典乐派的代表人物之一。在西方音乐的历史中,莫扎特被公认为音乐神童。在短暂的35年生涯中,莫扎特的创作包括歌剧、交响乐、协奏曲、奏鸣曲、四重奏和其他重奏、重唱形式、大量器乐小曲、独唱曲等几乎所有领域,为人类留下了极其宝贵而丰富的音乐遗产。本文试图通过对莫扎特《d小调第二十钢琴协奏曲》(K466)的分析,阐释其作品结构的布局,及其音乐手法的主要特点。

1 莫扎特《d小调第20钢琴协奏曲》的曲式结构

全曲演奏时间约34分钟,乐队编制为:主奏钢琴、长笛、双簧管、低音大管、法国号、小号、定音鼓、弦乐五部。

1.1 《第20钢琴协奏曲》第一乐章的曲式分析

第一乐章,d小调,快板,奏鸣曲式。第一乐章

第二呈示部一开始,钢琴进入。主题是一个十分简朴的旋律,(例3)这也是最纯粹的抒情主义的

可能是莫扎特全部作品中最具阴暗的、悲剧性的乐章之一。音乐从一开始便弥漫着一种不祥预兆的阴暗情绪,这种情绪即使在今天听来也令人毛骨悚然,而对当年习惯于“高雅”的听众来说,就更严重得多。乐队第一呈示部主部主题(例1),由大提琴和低音提琴奏出威武的、召唤式的弱拍三连音动机,小提琴和中提琴奏出的连续切分,如同颤栗一般不安的背景,而后由圆号、大管和双簧管陆续进入,情绪逐渐高涨,并以全奏终止在属和弦。

副部主题是木管乐器对答咏唱的伤感动机(例2),但这个在关系大调(F大调)上的明朗主题很快就转回了主调。一段展开之后,第一呈示部在出乎意料的安谧气氛中结束。

表现,但从乐章总的倾向来看,它并没有得到充分的发展。

收稿日期:2007-04-23

作者简介:曹大为(1979-),男,吉林省长春市人,长春大学音乐学院助教,主要从事双簧管、萨克斯、木管重奏、艺术概论的教学与研究工作。

万方数据

紧接着,第一呈示部的主部主题,但仅仅第四小节后,钢琴加入十六分音符的激动人心的背景。再以第一呈示部副部出现过的若干动机开始,引出

了一个过去从未听过的更为温馨的、放松的曲调(例4)

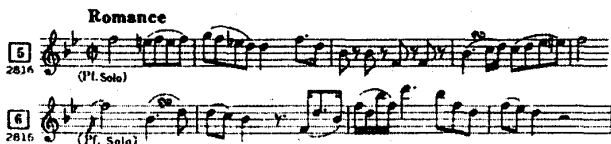

但不久,一个全奏的追忆出现了,此时是在大调性上,激动不安,能量充沛。终于,呈示部结束了。展开部在F大调上引回了钢琴主题,此后,它又两次出现在g小调和降E大调上,但总是被主部主题的回忆所打断,接踵而来的是一个气息宽广的乐段,钢琴奏出激动人心的琶音,低音区反复出现在主部主题那召唤式的旋律动机,在一段悬念之后,再现部开始了。主部是钢琴与乐队的动力再现,副部也没有马上回到d小调,而是先从F大调开始,逐步过渡到d小调。同时,那一轻松曲调(见例4)也出现在d小调。一段华彩过后,整个乐章在安静而神秘的气氛中结束。

式。莫扎特特意为这个乐章取名为“浪漫曲”。这一做法在十八世纪器乐协奏曲中是绝无仅有的。这一乐章的前后两段素材相同,情绪不安、紧张慌乱的中段反衬出前后两段音乐的恳挚及宽广、流畅的旋律。第一个插段是为钢琴而创作的一种“谣唱曲”,它的主要主题是由两个乐句组成的八小节乐段,前四小节是开放的上句,后四小节是合头换尾的下句(例5)。他那精巧的半音形式方面是非常典型的莫扎特风格,它以十分轻松的方式在钢琴与乐队之间加以展开,不断交替进行。这八小节乐段作为这首浪漫曲的主题共出现了不下于九次(其中四次仅以后半句形式出现)。稍后,主奏乐器仍以降B大调导出另一更为绵延的旋律。(例6)

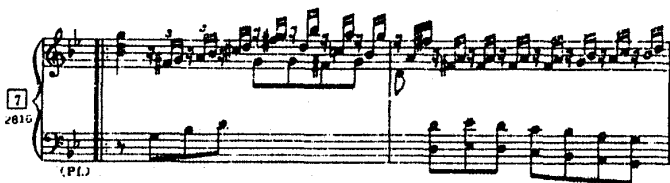
1.2 《d小调第20钢琴协奏曲》第二乐章的曲式分析

第二乐章,降B大调,没有速度标记,三段歌谣曲

第二插段是一个具有强烈戏剧性的g小调对比插段(例7)为钢琴所创作的那些激奋的三连音延

绵不绝地奏出,情绪极为激动。

然后,莫扎特使用了巧妙的手法使音乐逐渐恢复到乐章其他部分的平静中去,即第三插部。第二乐章在主要主题最后一次完整出现之后,以一个短小、简朴、但又充满魅力的尾声结束。这个乐章主部主题的清丽特质,与第二插部中所提供的鲜明对比,

使这个乐章成为莫扎特钢琴协奏曲中最有感染力的乐章之一。

1.3 《d小调第二十钢琴协奏曲》第三乐章的曲式分析

第三乐章,d小调,急促的快板,无展开部的奏

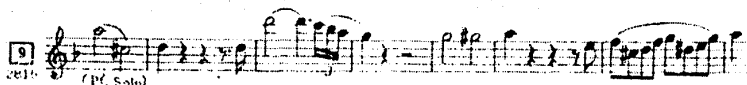
鸣回旋曲式。是莫扎特为数不多的几个用小调写的回旋曲之一。这首回旋曲里掺用了不少交响曲的戏剧精神和发展技巧,复活了第一乐章的力量和斗争,但它灿烂辉煌的音乐又与第一乐章那种色彩暗淡的

音乐形成鲜明的对比。开始的主题具有强大的动力(例8),它其实是来源于一个传统的“曼海姆火箭”式的一种令人惊叹的挑战性音乐形式。

当钢琴奏完这一段后,乐队又全奏了一遍,在这一连串快速重复的衬托下,一个上升的半音阶在属持续音的上方以卡农式演奏一遍,下行的半音阶

以卡农形势在主持持续音下方进行对奏。它给人一种“由不易改变的逻辑性所引导的强大力量”的感觉。当它结束时,钢琴进入副部主题(例9)

这个主题与第一乐章的钢琴主题很像,非常温和,但不久便被主部主题引导的第一插部所代替。这个插部有两个对比因素:一个是激动不安的 f 小

调主题;另一个是明朗愉快的 F 大调主题,但它颇具半音体系的特征。(例10)(例11)

主部在意料之中的返回之后,是具有展开部性质的再现部,在某些方面与第一乐章的展开部相似,那一抒情的曲调(见例9)出现在许多不同的调性上,但却不曾继续发展成一个较长的乐段,都采用 d 小调。华彩乐段之后,主部主题返回,后来再也没有听到过,尾声与第一插段第二主题有关系,它奏了两次,在一段全奏回忆后,它又以不同的形式出现,并结束在由圆号和小号吹奏的欢乐乐句上。钢琴部分的最后几小节结束在未解决的和弦上,整个乐章结束在一种预示着《唐璜》最后的六重唱的诞生的气氛之中。

2.1 采用“双呈示部”和“华彩乐段”,建立了均整且无懈可击的“古典协奏曲”形式

协奏曲原本是巴洛克时期的一种音乐形式,其中独奏与乐队全奏交替出现,一般采用快—慢—快的三个乐章的结构。莫扎特在自己的创作中继承并完善了钢琴协奏曲的古典范式,使之更为完美。在第一乐章中采用的奏鸣曲式与奏鸣曲或交响乐中的同一曲式有所不同:它运用了“双呈示部”,即第一呈示部由乐队演奏,结束于主调;第二呈示部由独奏与乐队一起协奏,结束时转入属调或关系调,与展开部相接。展开部是利用已呈示过的旋律或新的旋律素材,钢琴尽情的展开细致的快速音群及音阶,以炫耀技巧。再现部的副部主题以主调再现,另外,当再现部进入结束终止时,乐队以四六和弦的延长记号引进钢琴独奏的华彩乐段,最后以乐队与独奏的合奏结束整个乐段。第二乐章为二段歌谣形式,偶尔也采用无展开部的奏鸣曲式(二段形式)或变奏曲。无论哪种形式,主奏乐器都倾注深情款款的弹奏优

2 莫扎特《d 小调第 20 钢琴协奏曲》的音乐特征

通过上述分析可以看出这部作品除了低音区低喃忧伤的悲剧性开场、第二乐章中优美的浪漫主题、以及激烈的“曼海姆火箭”式的音型等特点外,还有几个更为突出的特征:

美又带有几分哀愁的旋律,管弦乐则重在衬托其音色。第三乐章基本上选择了明朗无忧,节奏明快的主题,以回旋曲谱成。虽然都是快乐乐章,但与第一乐章相比,它保留了协奏曲原有浓厚的社交音乐的性格。

2.2 采用了极度悲观的小调,体现了“维特精神”

莫扎特的音乐都有与其内容相适应的调性,他的钢琴协奏曲表现庄严有力的用C大调(K246、K415、K467、K503),辉煌的场面用D大调(K40、K175、K451、K573),清新的和精力充沛的情绪用F大调(K37、K242、K413、K459),欢愉而刚劲的形象用G大调(K41、K453),抒情而明朗的诗篇用A大调(K414、K488),质朴感人的美用降B大调(K39、K238、K450、K456、K595),宏伟堂皇的气氛用降E大调(K271、K365、K449、K482),只有表现独特的戏剧性构思,才用小调(K466、K491),《d小调第二十钢琴协奏曲》与莫扎特谱写的任何一首协奏曲在音乐气氛上都不同,它照见了莫扎特本性中不常显露的一面,因此,这部作品对当时以及莫扎特本人都有不同寻常的意义。作为极端的悲观主义、挣扎和悲剧调性,虽然在他所创作的同一调性《弦乐四重奏》(K421)在刚开始的几个小节上也出现了暗淡和不祥预兆的气氛,但这首协奏曲的悲剧意识有增无减。“倘若说这是预示《唐璜》的诞生,那么也可以同样公正的说其音乐种子源于《伊多梅纽斯》,就像此剧中艾雷特拉德d小调咏叹调一样”《d小调第20钢琴协奏曲》(K466)与《c小调第24钢琴协奏曲》(K491),是莫扎特仅有的两首以小调写作的钢琴奏鸣曲(a小调K310、c小调K457)、c小调幻想曲(K475)以及仅有的一首用小调写作的g小调第40交响曲(K550)均突出了莫扎特作品中“光明”背后的“黑暗”,可归入反映所谓“维特精神”一类的作品中,被视作“狂飙运动”的产物。这也许是莫扎特特意选用小调的内核根源。

另外,在第二乐章采用关系大调的下属调(降B)的例子,虽也曾出现在《g小调交响曲》中,但当年选用此调对莫扎特而言,仍属创新之举。直到下一个时代,才渐行普遍,或许这就是本曲直到十九世纪才广受欢迎的原因之一。

2.3 戏剧性与交响性的体现

1785年,正值《费加罗的婚礼》将完成的阶段,并且莫扎特已有两年未创作交响曲,因而这部钢琴协奏曲中聚集了歌剧与交响乐的某些因素。莫扎特把以前“献殷勤”的管弦乐与独奏在技巧上的竞赛

用激烈的戏剧性的对比方面,而戏剧性矛盾冲突在用小调写作的作品中尤其强烈。与此同时,真正的交响性的展开部也替代了以前习惯的、短小的、好像是表现技巧的经过句的华彩一样的展开部。“以前,乐队的支持只是躲在别人屋檐下的低眉应答;而今,成了一种交响性的合奏,其中每个成员都热切地参与争论。”但协奏曲的整个结构、各个部分的对置、管弦乐与钢琴的音响的对立统一等方面,还是从属于感情的抒发。

3 莫扎特《d小调第20钢琴协奏曲》在音乐领域的重要性

3.1 《d小调第二十钢琴协奏曲》(K466)的创作时期

莫扎特27首钢琴协奏曲的创作贯穿了他的一生。最初是改编J·C·巴赫等同时代作曲家的协奏曲作为试作,之后,莫扎特在萨尔斯堡时期自己创作过6首,在维也纳期间,达到了协奏曲创作的顶峰,陆续诞生的十七首协奏曲各具特色,这正是维也纳的听众公认他是天才作曲家和钢琴家并蜂拥而来关注其音乐作品的时期。在这几年,莫扎特所写的钢琴协奏曲中,扩大了对协奏曲的构思。

《d小调第二十钢琴协奏曲》(K466),是当今世界乐坛最常演奏的莫扎特钢琴协奏曲之一,也是莫扎特浪漫气息最浓的作品之一。它创作于1785年2月10日,29岁的莫扎特担任独奏,第二天首演。

3.2 历史上《d小调第20钢琴协奏曲》(K466)的崇高地位

列奥波德·莫扎特出席了音乐会,他致信给他的女儿玛莉莲娜写到:“……然后是沃尔夫冈的一首出色的钢琴协奏曲新作。我们到那里时,抄谱员还在抄写,你的兄弟还没有时间把回旋曲(末乐章)从头到尾弹一遍,因为他必须通览一遍抄本”。可见莫扎特在写下乐谱之前就在头脑里已经完成了作曲,一首如此高水平的作品的创作速度令人极为惊叹!约瑟夫·海顿在演奏会的第二天,亲往莫扎特的住处,并向其父列奥波德·莫扎特恭贺:“我发誓我说的句句都是真心话,令郎是我所认识及所知道的作曲家之中,最伟大的一位。”贝多芬一生中从未演奏过别人的任何协奏曲,然而,对莫扎特的这首乐曲,贝多芬曾亲自倾情演奏,由此可见他对莫扎特钢琴协奏曲的敬意。不仅如此,贝多芬和勃拉姆斯还分别为这首协奏曲写过华彩乐段。

3.3 《d小调第20钢琴协奏曲》(K466)的影响及意义

在莫扎特的创作中,协奏曲,特别是钢琴协奏

曲的创作,在欧洲音乐史上的地位高于 18 世纪后半叶其他任何一位音乐家的创作,尽管在交响曲和四重奏的创作领域,海顿和莫扎特不相上下,但莫扎特的协奏曲是无可匹敌的。

《d 小调第二十钢琴协奏曲》(K466),无论从曲式结构、调性构思还是思想内涵上都扩展了晚期的巴洛克音乐,在古典主义音乐领域中另表一枝,也为后来的浪漫主义开启了一扇心灵之窗。

参考文献:

- [1] 唐纳德·克劳德·帕利斯卡,汪启璋,吴佩华,顾连理译.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1996.
- [2] 上海音乐学院音乐研究所,汪启璋,吴佩华,顾连理编译.钱仁康校订.外国音乐辞典[M].上海:上海音乐

出版社,1998.

- [3] 迈克尔·肯尼迪,乔伊斯·布尔恩编.牛津简明音乐词典[M].北京:人民音乐出版社.
- [4] 保罗·亨利·朗著,顾连理,张洪岛,杨燕迪,汤亚汀译,杨燕迪校.西方文明中的音乐[M].贵阳:贵州人民出版社,2001.
- [5] 汉斯·亨利希,埃格布莱西特,刘经树译.西方音乐[M].长沙:湖南文艺出版社,2005.
- [6] Philip Radcli 仃 e 著,老耀译. BBC 音乐导读 25. 莫扎特协奏曲. 河北:花山文艺出版社,1999.
- [7] 韩鸿鹰编著.莫扎特[M].北京:东方出版社,1997.
- [8] 秦子超,白楠.上帝派来的使者—莫扎特[M].北京:新世界出版社,1998.

责任编辑:刘中立

Musical analysis on the No. 20 Piano Concerto by Mozart

CAO Da-wei

(Academy of Music, Changchun University, Changchun 130022, China)

Abstract: Mozart was one of the representatives of Viennese classical music. During his stay in Vienna(1781—1791), he created many piano accompaniments, which reached the peak of his creation. Later he created seventeen ones, each of which had its own distinguishing feature. The text will mainly summarize the creative features of one of these seventeen piano accompaniments, *the No. 20 D Minor Piano Concerto* which he created during Viennese times.

Keywords: Wolfgang Amadeus Mozart; piano concerto; music feature