

浅析莫扎特钢琴作品风格的形成与影响

从二十七首钢琴协奏曲看莫扎特自我意识的发展

俞坚立

(杭州师范大学钱江学院 艺术系 浙江 杭州 310036)

(一) 莫扎特生平简介

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特, Wolfgang Amadeus Mozart (1756~1791) 奥地利作曲家, 维也纳古典乐派的代表人物。1756年1月27日生于奥地利萨尔茨堡, 1791年12月5日逝世于维也纳, 享年35岁。

莫扎特的父亲利奥波德是一个宫廷乐师, 也是唱诗班的指挥。利奥波德在孩子音乐教育上下足了工夫, 也是一大关键。据说莫扎特三岁时, 就已经能在琴上弹出旋律来了。为了使小莫扎特能快速成长, 他父亲竭尽心血, 精心栽培。对儿子的学习与训练极为严格, 除了复杂的音乐理论与演奏技能外, 还有拉丁文、法文、意大利文、英文以及文学和历史等等。正因为认识到小莫扎特惊人而早熟的音乐天赋, 利奥波德决定把小莫扎特推上音乐的舞台, 让人们惊艳于他不凡的才华。从1762年起, 在父亲的带领下, 6岁的莫扎特和10岁的姐姐安娜开始了漫游整个欧洲大陆的旅行演出。他们到过慕尼黑、法兰克福、波恩、维也纳、巴黎、伦敦、米兰、波隆那、佛罗伦萨、那不勒斯、罗马、阿姆斯特丹等许多地方, 所到之处都引起了巨大的轰动。在奥地利国都维也纳, 他们被皇帝请进王宫进行表演。在鲜花、掌声和欢呼的背后, 是艰苦的练习、苛刻的条件和可怕的考验。为了金钱与荣誉, 列奥波德要求小莫扎特无论旅途多么劳累, 要随时都可以当主演。为了宣扬儿子的天才, 他让孩子必须能够听从突如其来甚至异想天开的种种刁难性提议。在欧洲音乐史的源远流长河中, 从小就显示出音乐才干的人并不罕见。可像莫扎特那样早熟的奇才, 能在那么小的年龄便被公认为“神童”的音乐家, 确是再难找寻。他3岁就能在钢琴上弹奏许多他所听到过的乐曲片断, 5岁就能准确无误地辨明出任何乐器上演奏出的单音、双音、和弦的音名, 甚至可以轻易地说出杯子、铃铛等器皿碰撞时所发出的音高, 如此过硬的绝对音准是绝大多数职业乐师一生都达不到的。

(二) 莫扎特钢琴作品的风格

莫扎特的钢琴音乐以优美, 流畅, 明朗, 乐观为主要特征。莫扎特在歌剧中表现的非凡旋律天才, 也充分显示在钢琴音乐中, 如钢琴乐曲中不仅慢板主题气息宽广、悠扬婉转, 恰似歌剧中的咏叹调, 甚至那些轻捷绚丽的华彩经过句, 也都是发自内心的歌唱。莫扎特钢琴演奏风格, 以典雅, 精致, 纤巧, 细腻而著称于世。莫扎特创造性继承、发展了阿尔贝梯低音写作手法, 增强了低音的旋律性, 既吸取了法国库伯兰古钢琴音乐中装饰音的典雅趣味, 又大大地改变了装饰音的形式, 使装饰音不再仅仅起装饰音作用, 而成为旋律的组成部分。这种新的钢琴语汇创造, 不仅形成了莫扎特钢琴音乐所特有的纤巧优雅的风格, 而且对19世纪波兰钢琴家肖邦也有很大影响。

莫扎特的作品是温暖、开朗、热情、乐观的, 常常被称为阳光般的音乐。一般作曲家的音乐, 热烈起来比任何人都热情, 伤感起来比任何人都哀伤, 然而, 莫扎特能把这些平衡起来, 永远使人有美感, 就象中国古代美学中所谓“哀而不怨, 乐而不淫”。莫扎特的每一首钢琴作品里面都有许多角色, 每个角色都有其重要性, 但又在一个统一的整体里达到平衡。在莫扎特的钢琴音乐里, 你不仅能感觉到它的典雅, 而且它还深刻地表达了丰富的感情。莫扎特的钢琴音乐作品的风格和他的人生际遇是相反的。他的生活中只有痛苦, 但他的钢琴音乐作品却长带给人们欢乐, 使人感到宁静、清澈于纯洁。他从不把艺术作为倾吐心腹的对象, 在他的音乐中只表达了他长期的耐性和天使般的温柔。他的作品不像他的生活, 而像他的灵魂。莫扎特的灵魂仿佛更根本就不知道他的痛苦; 他永远纯洁, 永远平静的心灵的高峰, 照临在

他的痛苦之上。丹纳说得好: “莫扎特的本性是爱好完全的美! 这种美只有在上帝身上才有, 只有在上帝身上我们才能找到。”

所以我们学习演奏莫扎特的钢琴奏鸣曲必须对莫扎特的独有的“欢乐”在心中引起共鸣, 不以大悲大喜而夸张地演奏。

(三) 莫扎特音乐的影响

莫扎特在旋律创意方面非常精巧清晰使他广泛扬名于大大小小的听众圈子。在对位组合、乐章结构、对位应用、和声转调和调性色彩等方面的卓越艺术技巧使他赢得了如海顿和内弗那样的专家和职业音乐家的赞誉。他作品中不可理喻的非理性元素, 那种“阴暗”的感情内容曾经激怒了不少同时代人, 而其技术困难则令很多人望而生畏。而他风格的复合本性, 却在浪漫主义者的灵魂中激起了共鸣, 使他们把莫扎特当作自己渴望而无可企及的偶像, 莫扎特的世界声誉也正是在浪漫主义的时代奠定了基础。

首先引起我们注意的, 是他那种不可思议的精神健康, 尤其是相比较他受着病魔侵蚀的身体, 他精神的健康就更惊讶了。精神健康在于他所有的机能都得到平衡, 一个样样都能感受, 样样都能控制的灵魂; 一种镇静的、甚至心里有着最深刻的感情的时候令人觉得非常的理智, 那是一种目光犀利的聪明, 能把握群众的趣味, 懂得怎样获得成功, 懂得一方面保持自己骄傲的天性, 另一方面用天性去适应社会, 征服社会的聪明。所谓各种机能的平衡, 就是这些因素的平衡。这种精神健康, 一般性情很热烈的人是不太可能会有有的, 因为热烈必然是某种情感到了过分的程度。所以莫扎特具备所有的感情而唯独没有激烈的感情, ——除了骄傲; 这是个可怕的例外, 但骄傲的确是他天性中极强烈的情绪。在莫扎特身上, 处处都体现出典型的艺术家天性。他是个热爱生活、充满诗意、富于感情的人。他认为穷人最讲信义, “世界上只有穷人才是最好、最真实的朋友, 有钱人完全不懂得什么叫友谊”。他天真、单纯, 总是兴高采烈, 易受感动, 爱掉眼泪, 具有女性般的柔情。他童心不泯, 像孩子一样充满了好奇, 似乎永远都长不大。

莫扎特精神上遭受的苦难并不比海顿少, 他勇敢反抗, 宁愿贫困而不能忍受大主教的侮辱, 但在他的音乐中, 那充满阳光和青春活力的欢乐背后, 往往还是可以感觉得到一种痛苦、忧郁和伤感的情绪。这一点不同于贝多芬: 他不但愤怒地反对封建制度的专制, 而且用他的音乐号召人们为自由和幸福而斗争。莫扎特的音乐典雅秀丽, 如同珍珠一样玲珑剔透, 又似阳光一般热情温暖, 洋溢着青春的生命力。由于他的音乐平易近人, 作品结构清晰严谨, “因而使乐思最复杂的创作也看不出斧凿的痕迹, 这种容易使人误解的简朴是真正隐藏了艺术的艺术”。

(四) 莫扎特的27首钢琴协奏曲与其自我意识的发展

说到莫扎特代表性的作品, 就不得不说到他的27首钢琴协奏曲。从少年时代起他就是一位钢琴家。他谙熟钢琴, 他与与众不同的天才就在于他能充分领悟到各种乐器的音色。不论是钢琴小提琴还是木管铜管乐器, 他都有着独特的敏感和洞察力。莫扎特为了使旋律结构丰富, 手中仅有钢琴小提琴是不够的, 他还要将木管的柔和与铜管的铿锵一块加进来, 为的是让音乐更广阔, 更深沉, 从而造就出“悲风四边来, 断肠白杨声”的美学境界。他的27首钢琴协奏曲是一个前后相续的序列; 是一个充满戏剧性的过程。

1765年, 9岁的莫扎特将约翰·克里斯蒂安·巴赫的三首键盘奏鸣曲改编成了协奏曲, 从此他开始了立志于创作钢琴协奏曲。11岁那年他又将前辈的一些乐章改编成了四首钢琴协奏曲, 即作品37, 39, 40, 41号。这四首钢琴协奏曲中, 还看不出莫

破茧而出

——浅论中国现代女性艺术家的创作误区

马彩霞

(湖北第二师范学院艺术学院 湖北 武汉 430205)

【摘要】作为女性,尤其是作为女性艺术家,常常会受到一种普遍的条件限制,在很多场合中,由于男性过于耀眼的光芒,女性的成就往往被淹没了。走出男性艺术家的空间,对于一些女性艺术家的创作来说是十分重要的话题。当绘画的历史进入到了20世纪九十年代,大批的女性艺术家成长起来,并且不同与男性艺术家的作品而独具视角。这样使得她们在一定程度上摆脱了“男性话语”的规范和覆盖。但是此时的女艺术家们创作中的误区,以及迫切的言说欲望和强烈的反叛情绪,使得某些女性艺术过于偏激和情绪化,日益膨胀的闺阁的情结让自己在顾影自怜中作茧自缚,最终无法从根本上超越同时期男性为主导的语言模式。

【关键词】生存依偎;女性;女性意识;女性主义艺术;差异;误区

20世纪90年代后的女性在经历了长久压抑和沉默之后,现在有很多女性艺术家以女性的身份开展了一系列的活动,这些活动无疑给女性一个展示女性独特视觉和走出“男权话语”藩篱的绝好机会。但是,由于女性艺术家的创作在某些方面表现的过于偏激和情绪化,暴露了女性的弱点与女性艺术的不成熟,在艺术批评方面,传统的父权艺术,总是从高度主观的意见出发,对大部分的女性作品并没有给予很高的评价。凡此种种,皆造成了不利于妇女创作的处境。是作茧自缚还是破茧而出?这就需要我們一步明确地认识到中国当代女性艺术中不利于女性创作的几点误区。

(1) 90年代后的女性艺术创作瓦解男权话语的时候,在有意无意中反映出了与男性为敌成为创作思想和策略。她们相信由于男性的压迫的事实,女性一无是处、毫无价值;相信社会的不公平仅仅指向女性,男性是最大的受益者。这种煽动使得女性与男性至少争斗了近百年,把整个世界的女性意识调整到了一个极其亢奋的状态,立志要从男性统治体系中寻回女性的价值。而这种与男性为敌的创作策略也的确使一些艺术作品脱颖而出、达到

了凸显自我的目的。但慢慢的就开始暴露了它的不足。因为女性始终在控诉自己的压迫地位之苦难,无异于是在强化这种压迫和苦难的力量,甚至会成为这种压迫的一支同谋力量。它其实是一种不理智的脆弱的方式。必然导致女性艺术家们在探索代表女性身份的方式的同时,无形中集体进入了一个大的误区——忽略了男性在与女性生存依偎阶段,同样深陷于父权的规训之下,缠绵于母性的教化之中。

长久以来,女艺术家的艺术一般认为是一种较低层次的艺术,而男性艺术则被认为是真正的经典艺术。这导致的直接的结果就是,她开始改变了“她”的“不完美”而效法了“他”的“完美”。或是以“她”的“不完美”来陪衬“他”的“完美”。而我们现在的女性艺术家的创作却应该扩大和强调了“她”的“不完美”品质,并且认为这些品质同样具有经典意义。以这种新的经典眼光审视原有的男性经典,会发现那些“伟大的”品质不过是虚张声势,空洞无物、强词夺理、一厢情愿、专制霸道的代名词。人们终将认识到,过去所认为的女性艺术的“不完美”,实际上是不同于男性艺术“完美”的另一种“完

扎特自己的独特个性。但是他的胆子和志气是值得赞赏的。其中第一钢琴协奏曲的行板也是唯一没有取材于他人的乐章,也是莫扎特用钢琴和管弦乐同世界对话的一次大胆尝试。在莫扎特20岁时写下的《降B大调第六钢琴协奏曲》。三个乐章都以宁静的氛围来结束,这标志着莫扎特的成熟,这样的年纪进入这种超然心境是非常不容易的。20岁的他已经功成名就,在欧洲乐坛非常显赫。《第六钢琴协奏曲》就是这时莫扎特内向性格的表露,在表面上,这年莫扎特过的很平静,但在他灵魂深处却有某种无以言说的精神危机。第一,初恋的困惑,苦闷和压抑。第二,同父亲严加管教的冲突,第三,同贵族上流社会开始发生冲突。正是这些内心的阅历使莫扎特比别人提早进入不惑人生的阶段。《F大调第十一钢琴协奏曲》和《A大调第十二钢琴协奏曲》《C大调第十三钢琴协奏曲》,这三部作品都是创作于1782年的,这时莫扎特26岁。《第十一钢琴协奏曲》十分高贵、典雅、优美。那种恬静、安宁的气息正是作曲家不惑的标志。独奏钢琴声部的进入都令人激动不已,我们仿佛看到了作曲家的“不动心”。而《第十二钢琴协奏曲》是三首中最杰出也是最常演奏的一首。他充满了春天的明媚和亮丽,正是这一年莫扎特结了婚;他为这个作品的三个乐章都写了华彩乐段。

在莫扎特35岁时创作的《降B大调第二十七钢琴协奏曲》中,可以发现莫扎特的巨大转变,那就是对生的默念和对死的沉思。在谱写到最后这首钢琴协奏曲的时候,内心感到有一种来自“精神王国”的庄严力量和审美力量在召唤。引导着莫扎特前进。钢琴是莫扎特精神向前运动的起点,远点,也是他的终点,而《第二十七钢琴协奏曲》正是这个终点。终点又回到了起点。不是原封不动的回到原处,而是螺旋式上升的,高层次的,内涵丰富的回归。在他逝世的1791年年初,他又回过头来写钢琴协奏

曲,这首协奏曲是和《魔笛》同时创作的。可以说莫扎特的一生与钢琴共生死。他一生赋予这个体裁的内涵和精神财富是没有人能与之匹敌的,他的伟大成就之一就是先让钢琴奏出主要主题,然后由乐队以丰富的配器加以重复、应和。主要主题的性格是庄严、崇高、宁静。这就是莫扎特式的崇高,他预示了贝多芬式的崇高的来到,预示了贝多芬“英雄”形象即将崛起。如果我们懂得“英雄”的广义形象,那么莫扎特式的崇高便不难把握。任何一位钢琴家只要用心将27首钢琴协奏曲弹奏一遍,便能大致看出莫扎特一生心路历程的序列和轨迹。

(五) 总结

即使在今天,莫扎特的风格仍未获得更精确、更全面的定义。Wysewa和St.-Foix写了一本关于莫扎特很好的书,然而我们从中获得的最有价值的结论仍然更多地局限于他的外部风格与其他大师的比较,而较少地尝试直接诠释风格自身的本质。Abert在论莫扎特的两卷著作的最后写道:“现在确实应该续写一本第三卷:关于莫扎特的风格。”就莫扎特的作品对他的时代以及对后代所产生的影响而言,如果有人试图确定其范围和本性,就必须着手确定莫扎特的风格中有别于其他大师的特殊品质,并尝试从这些特殊品质出发推演出莫扎特的影响中的特殊性。

参考文献

- [1]《莫扎特之魂》赵鑫珊 周玉明 著
- [2]《西方音乐史》余志刚 著
- [3]《钢琴演奏之道》赵晓生 著
- [4]《西方音乐通史》于润洋 著
- [5]《欧洲音乐史》张洪岛 著