

独一无二的魅力

——莫扎特钢琴奏鸣曲的艺术风格研究

陈建忠 (如皋高等师范学校 江苏如皋 226500)

摘要:在莫扎特短短三十五个春秋的人生道路中,充斥了数量庞大的音乐作品,许多作品之优秀,甚至超越了他的前辈以及其他同时代的杰出作曲家。这其中还包括了19首钢琴奏鸣曲,他以其独树一帜的风格创立了一个音乐王国,也征服了无数人的耳朵,震撼了太多人的心灵。本文分析莫扎特在欧洲音乐发展史上杰出的、罕有的音乐杰作,就像莫扎特本人叙述的:“我把快乐融入音乐,为的是让世界都快乐!”

关键词:莫扎特钢琴奏鸣曲;艺术风格;精神内涵;人文关怀

要想深入、透彻的了解莫扎特钢琴奏鸣曲的艺术风格,就要先从莫扎特本人开始。而对于他的经历,也许有许多人已经十分熟悉了——他自幼便显露出了很高的艺术天分,三岁学钢琴,五岁便可以作曲,他一生创作的音乐涉及多个领域,数量多达七百多部。在他被后人称为“含着眼泪的微笑”的人生经历当中,没有人能从他的生活态度或是音乐作品中看到一丝阴霾和抑郁,他所有表现出来的状态和作品都是充满阳光、积极向上、乐观豁达、生机盎然的。也许这就是他的作品深受人们喜爱的另一个原因——快乐积极,豁达的状态。

一、莫扎特钢琴奏鸣曲各时期的艺术风格

(一)莫扎特钢琴奏鸣曲的创作初期(1774—1775)

莫扎特的钢琴奏鸣曲的创作之路可以从他的十八岁说起,这时候的他在奏鸣曲的创作上还算比较高产的。比如他的《家乡奏鸣曲》,在他旅游返乡回到萨尔兹堡之时所创,节奏欢快,充满了青春的气息;再比如他的《D大调奏鸣曲》,第二章的回旋曲,时而优美恬静,时而古韵浓厚,还有第三章戏剧性的变奏,流畅清丽,使人百听不厌。这一时期的作品之所以充满着少年的烂漫无忧,是与他较为单纯的生活经历息息相关的,这一时期的莫扎特是快乐的,这一时期莫扎特的奏鸣曲也是无忧的。

(二)莫扎特钢琴奏鸣曲的创作中期(1777—1778)

这一时期的莫扎特生活开始变得有些艰苦,经历了许多艰苦磨难和心灵创伤之后,他的童真慢慢隐藏,体会了跟多社会的阴暗面,他就像受伤的小鸟一般,变得有些抑郁深沉。他似乎有种无法喘息之感,并将这种感觉通过他的音乐娓娓传达。就如他的《K310》,虽然不是很长,但是却能从中读出太多的信息有情感,它就像一本书,一本待人认真阅读,用心体会的书,读后就会深深的为其叹息。这一时期的莫扎特,似乎有些阴沉压抑。

(三)莫扎特钢琴奏鸣曲的创作后期(1784—1789)

可能是天才或是大师都需要历经磨难,然后作品永传后世,就像中国的那句古话:天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……莫扎特生活的后几年可谓是窘迫、痛苦、令人悲悯。虽然在这样艰难的环境下,他依然先后创作了六部奏鸣曲。就如他的《C大调简易钢琴奏鸣曲》,他依然

轻的专业演奏员有足够的自信表现难度技巧,但在演奏《良宵》这样显示基本功的曲子里反映出他们与演奏大师们之间的实力差距。《良宵》考验的是二胡演奏中最显功夫的慢长弓基础,能融情其中,轻松自如拉出纯正音色来人都是哪些人?本人认为,从《良宵》难易的理解,既反映了演奏者的水平层次,也反映了欣赏者的理解水平层次。

结语

在看了赵寒阳《二胡技法与名曲演奏提示》、宋国生《二胡演奏艺术》等作品之后,对于《良宵》这一作品我觉得可以从不同的角度、不同的侧面去理解。在演奏中也可以因人而异,对乐曲有不同的处理方式,只有这样才能达到艺术效果上的“异彩纷呈”。在这方面,不但不能强求一致,而且应该鼓励演奏者依照

像孩童一般抛开苦难、悲愤与忧伤,化身为一股强大的力量,对抗死亡,乐观向上。

二、莫扎特钢琴奏鸣曲的艺术风格处理

莫扎特钢琴奏鸣曲的音色纯净明亮,好似万里无云的天空,没有一丝的杂质。然而,莫扎特又是一个善于用音符讲述经历,用旋律表达情感的人,所以,他的音乐里充满了他对生活、对人生的理解与感受。所以,无论是欣赏还是演奏莫扎特的钢琴奏鸣曲时,都应该处理好外部形式在节奏等方面“一尘不染”的同时,把握住作品的创作背景与情感,将其以最丰富的状态呈现出来。

莫扎特的奏鸣曲的三个乐章如果按速度划分则一般为:快——慢——快;如果将其替换成感情色彩就是:欢快——忧郁——欢快;那么,如果变化成颜色,就为:明亮——阴暗——明亮。就好像在最兴奋的时候给你打一针镇静剂,心情便开始复杂起来了;又好像风平浪静时候的狂风怒号,未必要以多么激烈的形式呈现,但足以在人们的内心给以冲击。

然而,莫扎特钢琴奏鸣曲更为精髓的是它极富表现力和色彩的部分——旋律。旋律就像一个人说话需要抑扬顿挫一样,音乐也需要这样。莫扎特的钢琴奏鸣曲有其流动性和完整性,只有真正将旋律体现出来,才能进一步靠近乐曲的原创者,靠近音乐的核心情感。

当然,能把握好莫扎特奏鸣曲的艺术风格的人一定是一个有心境的人,他有着的一颗善于感受的心,能够用音乐作为桥梁,读懂原创者的内心。同时,他还应该是一个能工巧匠,用一颗慧心,别具匠心的讲最完整、最完美的莫扎特展现出来。通过他的展示,欣赏者甚至于演奏者,都会附着着旋律欢快、纯粹、激昂、忧郁、悲愤……似乎因为音乐,所有与之有关的人与事都“同呼吸,共命运”了。

三、莫扎特钢琴奏鸣曲的精神内涵和人文精神

之前就说过,莫扎特的钢琴奏鸣曲是具有感情的,且每首曲子都各有不同,它要依照当时莫扎特所处的境遇而言,这是对个人而言。将其放大看来,便可以感受到乐曲背后的时代背景和社会环境。当时正处于启蒙运动时期,社会大环境处在动荡与矛盾之中,人们追求“自由、平等、博爱”,还有对人性的渴望。于是,莫扎特顺应了时代发展的要求和社会环境的渗透,在他的协奏曲中也可以感受到更加丰富的精神内涵,也能感受得到对于那面旗帜——自由、平等与博爱的崇尚,和对人性的关怀。就像每一个伟大的艺术家一样,只表达自己的小世界、小情感,终究不会有更高的突破,但莫扎特突破了,所以他是伟大的。

总结

莫扎特钢琴奏鸣曲就像一部部的戏剧,跌宕起伏的情节、纠结的情感,引人入胜。莫扎特作品的戏剧化正是源于他丰富的情感,复杂的生活,不同的人生。就像贝多芬言道:“在整部艺术史上,不仅仅在音乐史上,莫扎特是独一无二的人物。”

参考文献:

- [1]盛鲁.莫扎特钢琴奏鸣曲创作特征浅析.苏州教育学院报,2004(09)
- [2]邓琦.浅谈莫扎特钢琴奏鸣曲的风格.大众文艺,2007(07)
- [3]郭兰兰.论莫扎特钢琴奏鸣曲的声音与触键方式.人民音乐.2002(07).

各自的理解和艺术情趣,去精心处理每一首乐曲。但这必须是在忠实于作者意图的前提下进行,因为内容决定形式,形式必须服从于内容。我们演奏中的一招一式、一弓一指都脱离不开音乐内容,都是为准确而深刻地表现音乐内容服务的。从《良宵》这首作品我们可以看出,刘天华先生是把我国的二胡艺术,由民间状态提高到专业状态的一个奠基者,也是一个开拓者。《良宵》这首作品创造性地提高和发展了二胡这件乐器的独奏能力,对二胡艺术的发展有重大的推动作用。

参考文献:

- [1]王国潼《刘天华二胡曲》。