

莫扎特晚期钢琴奏鸣曲的复调性审美

——以奏鸣曲K576为例

陈慧敏

(西北师范大学音乐学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 莫扎特晚期的奏鸣曲, 都有着一种德国古典主义哲学的气质, 幽深淡远。而最后一首钢琴奏鸣曲K576是莫扎特所写的音乐中最精美的、最伤感、最细腻的一首。无论是在调性布局还是结构模式或是复调与和声交织的写作手法上, 莫扎特都进行的大胆创新。

关键词: 奏鸣曲; 复调性; 对位

1789年4月莫扎特创作了奏鸣曲K576, 这一年是莫扎特人生中最煎熬、悲惨的一年。由于对死亡的思考与理解, 使他晚期的作品富含哲理。但是, 莫扎特的作品依然是安静祥和的, 他从来不在音乐中表现痛苦。

整首奏鸣曲共分为三个乐章, 第一乐章是快板, 第二乐章是慢板, 第三乐章是小快板。

第一乐章的主题简约, 由二声部的奏鸣曲式结构写成。由D大调的主和弦构成了呈示部主要主题, 接着右手重复一遍琶音的进行开始出现音阶型的新对位旋律。

谱例一:

接着, 副部主题在A大调上使用着主部主题的动机。莫扎特把渴求看得高于一切的灵魂状态, 使得整个音乐都生机勃勃。在展开部的写作手法具有特别鲜明的莫扎特晚期作品的特点, 主题动机中使用了二声部的有终卡农式模仿, 使得声部非常的充实。

谱例二:

再现部首先陈述一遍主部主题的音乐材料, 接着连接部到副部主题中一直使用了卡农的模仿手法。

莫扎特将对生命的渴望, 对人生的感触和理解全部寄托在了他的音乐上, 使得他的音乐充满了无穷的魅力。可以说, 不论是上帝、还是大自然, 是爱情的痛苦与欢乐、还是人生的光明与黑暗, 一切的一切无不渗透着莫扎特的情绪。

第二乐章的音乐可以说是莫扎特歌曲化钢琴奏鸣曲的精髓代表。乐曲是抒情的慢板乐章, 虽然是以主调为主, 但是不难发现在许多段落中都运用到了多声部音乐的写作手法和思维方式。莫扎特把许多装饰的写法都应用在了音阶旋律的经过句上。独特的和声效果融入进了自然的旋律当中。主题的进入将抒情缓慢演绎到了极致, 而紧接着的连串的十六分音符可谓是畅快淋漓、悠扬舒畅。无法释怀的忧愁也成最动人的歌唱。

第三乐章是整篇奏鸣曲的重中之重。莫扎特晚期对对位法的痴

谱例三:

迷使得他用尽了各种手法将复调音乐巧妙地与主调音乐融合在了一起, 打破了奏鸣曲式与回旋曲式的界限, 是的这个乐章达到了登峰造极的地步。

呈示部的主部主题的动机活泼、轻快, 它是由一些短小、短促的音程组成。副部主题则加入了急促的十六分音符三连音, 接着旋律声部出现了双声部的对唱, 在连贯流动的一长串三连音的映衬下, 惬意悠闲之感油然而生。

谱例四:

副部第二主题是舒缓而深情的三部和声。它就像冬日里的一抹阳光, 温暖着人们的心窝。是全曲中唯一较为舒缓、歌唱而深情的主题旋律。歌唱着的下行旋律中穿插着一丝切分, 仿佛让我们看到了一个天真、直率的莫扎特。

谱例五:

在展开部中, 作曲家的写作手法出现了一个不同于寻常的跳跃性思维。他将奏鸣曲式和回旋曲式之间的区别巧妙的处理了, 音乐的发展虽说在意料之外但却异彩纷呈、大胆创新。加入了丰富的复调的写作手法, 左手和右手的流淌出来的音乐是那么的纯洁无暇、天真浪漫。

谱例六:

声乐演唱：优美音质的构成要素

毛亚雄 冯双

(西华师范大学音乐学院, 四川 南充 637002)

摘要:声乐艺术美学中,演唱是重要论题之一,而演唱艺术则要通过优美的音质,准确且清晰的吐字咬字和行腔美等来实现。其中,音质美是掌握声音造型的物质条件,音质既有先天的本质,也有后天的训练。音质,即声音的本质,决定发声效果的关键。声乐演唱中不同音质的特色表现在:气息的深浅,音量的强弱,共鸣的明暗,音域宽窄,以及声音是清澈明亮或深厚丰满或柔美圆润或是结实稳健。在声乐的演唱中判断音质是否优美,不仅是人本身的嗓音质地或者条件,而是作为有声的音质,必须具备可供改善的音质条件基础上,还要从各个方面进行观察与分析。

关键词:声乐演唱;咬字吐字;呼吸

一、巧妙的呼吸

呼吸是发声的原动力,是声音的源流和根本。在歌唱中,没有气就没有歌声,没有正确的呼吸方法是无法有优美的音质。陈汝衡的《说谭》曾提到“夫气者,音之帅也,气粗则音浮,气弱则音薄,气浊则音滞”。形象的概括了气息在歌唱中的主导地位及其作用。可见优美的音质前提是要以“气”为根基。人体的呼吸,肺活量,发声器官的状态等,都直接影响气息的发挥及表现。声乐演唱里的呼吸讲究于如何吸气,呼气,调气,换气,用气等的技能技巧问题。

声乐演唱中的呼吸与平常的说话不一样,歌唱的发声要求通过巧妙的呼气吸气,以及气息的控制,才能达到构造完美音质的前提条件。为了高度发挥声音的美,需要对原本的嗓音进行后天的训练。呼吸不仅能作用于音质的发挥极其表现,且与字,情,腔都有着密不可分的关系。

呼吸与吐字的关系是辩证统一的。在歌唱中乃至日常生活中吐字与咬字都需要气息的支撑。歌唱中母音发挥关键性作用,所谓歌

唱也是母音的艺术,母音要通过气息的支持与作用才能对歌唱的表现起到作用。子音虽大部分不震动声带,但也需要气息的支持,没有气息就没有字,气息起到引字,导字的作用。光有气息没有字,就会出现音包字,更不能光有字而无音。当气与字能有效合理的搭配,才能出现圆润的音响。

呼吸与情,气因情生,情由气转。情,即喜、怒、哀、乐、忧。在声乐艺术中,所要求的以情带声,声情并茂,都能直接说明气与情的直接关系。在演唱欢快,喜悦的内容时,应气顺腔稳,喜气洋洋,气息力度不宜过大,呼吸应该灵巧自如。演唱仇恨,愤慨的作品时,气息力度大,具有较大的冲击气势。哀则为,哀从中来,时断时续,演唱此类作品气息时强时弱。在演唱欢天喜地,气盛声欢的作品时,气息因赞叹而饱满,因亲切而柔和。总之,随着情感的变换,气息运用也随之改变。

呼吸与腔,在声乐演唱中,所谓的腔,是指头腔,胸腔,口腔等共鸣腔体。腔体共鸣必定需要气息作用于共鸣体,气息通过一定

展开部的副部主题的乐思发展在之前的基础上做了十分出色的扩充。一个声部跳进的琶音与级进的音阶与另一个声部旋律穿插在一起、巧妙配合。时而主题声部与从属声部的交替转换,时而又在音乐的进行中插入了如低声细语般的旋律。左右手柔和、温暖的对位旋律恰到好处的体现了莫扎特超凡脱俗的作曲视角。卓越的思维、美妙绝伦的乐思如泉涌般流淌着,将乐曲推向了高潮。尾声的写法简洁明了,在一片安静祥和结束了全曲。

莫扎特晚期钢琴奏鸣曲创作中体现的特别显著的复调性风格与他特定的历史时期下的生活经历有着密切的关系。在那一年,莫扎特经历了亲人的离世、爱人的背叛,而自身卑微的地位和穷困潦倒的生活更是让他无能为力。在面对各种突如其来而又无力抗拒的压力下,莫扎特只能在他的音乐中寻找精神的寄托。

于是他成长了起来,开始有了对死亡的预感和对人生的见解。作为一个虔诚的教徒,他开始用音乐来表达对上帝的歌颂和对人生的思索。复调音乐拥有着立体的音乐思维、丰富的音乐线条、多声部的穿插交替。种种复杂的写作方式中所体现的深刻的内在气质是那么的寓意深厚。兴许正是这样的寓意才能表达对上帝的歌颂和对人生的思索。就这样,莫扎特的音乐性格慢慢成长起来了。由之前的天真无邪变成了庄严肃穆,由轻松自在的快乐变成了饱含寓意的欢乐,由稚嫩的悲歌变成了饱经沧桑的诉说,对生活的深入洞

悉。这种复调音乐的写作手法及音乐体裁的运用,莫扎特一直坚持到了他生命中的最后一刻。莫扎特擅长学习和模仿各种音乐体裁和创作手法,他中早期的作品中也偶尔会出现一些复调的因素,那也许仅仅处于模仿。但其晚期的作品特别显著的复调风格,乃至全首乐曲中满满的复调创作正是对其历经沧桑、悲欢离合的生活的冥思。

莫扎特的钢琴作品大部分都带显著的古典主义时期的特点。严谨对称的曲式结构,精巧典雅的主调音乐,功能性的和声语汇,层次分明的伴奏织体。而这首钢琴奏鸣曲K576无论在结构、调性、主调复调交替以及乐思的进程各个方面都是大胆的创新。这相对莫扎特以往的作品做出了巨大的突破,也成了莫扎特晚期作品的一大特色。这种风格上巨大的改变,影响了古典主义后期的创作风格,对后世的音乐作品的创作奠定了基础。■

【参考文献】

- [1] 张丽. 试析莫扎特的钢琴音乐风格特征[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 2002.
- [2] 赵鑫珊, 周玉明. 莫扎特之魂[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1996.
- [3] [英] 迈克尔·怀特. 世界著名音乐家系列——莫扎特[M]. 北京: 外文出版社, 1998.
- [4] 童道锦, 孙明珠. 钢琴艺术研究[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.