

从心灵流淌出的阳光旋律

——莫扎特的钢琴奏鸣曲作品分析

文/李杰

莫扎特于1765年9岁时创作了他的第一部钢琴奏鸣曲——《C大调钢琴奏鸣曲》(四手联弹，作品K.19D，未完成)。而真正完整而又开始体现其风格的钢琴奏鸣曲作品《C大调钢琴奏鸣曲》(作品K279)则创作于1774年他18岁的时候，因为是在他的故乡所写，所以后人也称它为《萨尔茨堡奏鸣曲》。这一年他连续创作了五首奏鸣曲(K279~K283)及一部四手联弹的(K358)《B大调钢琴奏鸣曲》。到1789年他在维也纳创作的最后一部《D大调钢琴奏鸣曲》(K576)为止，他一生共创作了29首钢琴奏鸣曲(包括未完成的作品及四手联弹)。主要作品的创作则集中在1774~1778年、1784~1789年这两个时期。在莫扎特的室内乐作品中，钢琴奏鸣曲占了相当多的数量，有着很重要的地位。这些作品主要为非公开演奏而作，因此现在常作为教学必奏作品，作品集中反映了写作年代和作者的变化以及作者的生活处境和思想状况。从作品中我们很容易感受到作者当时内心世界的变化及他对当时社会和人文环境的感受。

莫扎特早期钢琴奏鸣曲的风格受海顿等作曲家影响很大，此时的作品虽然已有自己那种清新、欢快并充满乐观主义的风格，但在体现他本人思想感情的深度和风格统一上来说仍有明显欠缺。当然这与他当时的年龄与阅历也有很大关系。而在他后期创作的钢琴奏鸣曲则已完全体现了他的风格及他少有的在和声及调性上、乐曲表现音乐上的大胆变化。早年他的创作主要为当时的宗教形式所限制，不能使他完全按照自己的意愿去创作，所以他早期创作的音乐作品也较为做作一些。1781年他离开萨尔茨堡并与大主教决裂，迁居维也纳，力图独立从事自由创作，但生活的磨难及家庭的变故使他深感痛心与无助，这一时期写了不少具有悲剧色彩的小调作品，我们以《c小调奏鸣曲》为例，这部作品创作于1784年，是他在创作钢琴奏鸣曲第二阶段中的第一部作品。1783年他的长子夭折，姐姐嫁给了比她长15岁的贵族，这都使他内心悲痛，而他本人也因患疾病且生活拮据而备受折磨，这一切都使他内心烦躁不安，而此时的莫扎特在音乐创作上已具备相当成熟的风格与技巧，因此他的作品并没有因为调性而表现得颓废，而在一开始的动机就表现得极为坚定。

谱例(1)c小调钢琴奏鸣曲
(K457)第一乐章

在莫扎特时代的制造工艺和技术条件下，钢琴的机械性能及音色、音量都与现在的钢琴有很大区别，很多学生在演奏这首乐曲时，往往容易在(f)力度上演奏得很夸张，并在(p)力度上又过于小心（第二小节因为在第四拍上的八分音符有一个tr），因此在音乐作品的演奏处理上很做作。但此处的音乐不只是力度上的变化，而是内在的，不是表面的。这首奏鸣曲的开始动机虽然表现得极为坚定，但仍然掩饰不住他那种悲伤的情绪，c小调原本就是一种让人感到忧伤的调性，但莫扎特却在这种忧郁中一开始就表现出了他的积极的一方面。这就是莫扎特，一个很容易让人随他的音乐而深受感染的伟大作曲家。

谱例(2)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 第一乐章

通过对谱例2的分析，我们发现真正的回答在这里，前一句的问题在这个乐段已得到了答案。从属七和弦到主和弦他已经给了自己一个回答。但随着作品动机的发展，他内心焦躁的情绪又慢慢表现出来。（在1781年以后的几年中，莫扎特的作品中逐渐出现了多部小调作品，这在他一生的创作中很少见。这与1781年他从萨尔茨堡出来后开始了他动荡生活所受打击有很大关系。这在他的音乐中我们能清楚地感受到。）

谱例(3)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 第一乐章

（这首奏鸣曲也有人把它和贝多芬的钢琴奏鸣曲“悲怆”相比，叫做莫扎特的“悲怆”奏鸣曲，大量三连奏织体的运用更恰当地表现出他内心的悲愤和烦躁不安。）

此时莫扎特的风格已清晰地显现出来。在他的作品中往往有一些明显的关联。比如他的最后一部《D大调钢琴奏鸣曲》（作品K576）中第三乐章，我们可以看到动机直接来自于这首《c小调奏鸣曲》的呈示部中。

谱例(4)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 第一乐章

谱例(5)D大调钢琴奏鸣曲
(K576) 第三乐章

莫扎特并不是简单地使用了这个动机，两首奏鸣曲的音乐所表现的思想情感有着本质区别。在《D大调奏鸣曲》中我们能明显感觉到莫扎特的清新明快的音乐风格以及他积极向上的精神。《D大调奏鸣曲》的三乐章在写作上与《c小调奏鸣曲》第一乐章有着很多相似之处，两首乐曲都大量使用三连音作为伴奏织体，但调性的不同，音乐动机在《D大调奏鸣曲》中被发展后，一改那种烦躁不安的情绪，变得明朗起来，给人一种清新明快的感觉。

谱例(6) D大调钢琴奏鸣曲
(K576) 第三乐章

在D大调奏鸣曲三乐章的一开始，虽然这里的力度是(p)，但Allegretto的速度掩饰不住他那轻松愉快的情绪。在后面左手符点音符的演奏中，有些演奏者往往因为速度快而将十六分符点音符演奏的节奏变形而使人听起来感觉像三连音。这种现象不止在这部作品中容易再现出来，在莫扎特其它的作品中也很容易出现。再者就是整体速度问题，快板乐章的十六分音符的三连音很容易使演奏者有一种向前冲的欲望，从而造成整个乐章中的速度不统一。莫扎特时期的作品形式还是一种非常对称的古典主义的形式，它只在谱面上有标记的地方有速度的变化，而不是在乐曲进行中有某些乐句会偏快偏慢。总体来说，演奏莫扎特的快板乐章的通病是演奏者往往会越弹越快，然后在乐句或乐曲的结尾时才慢下来。按照音乐的需要在乐句或曲终做一些合理的渐慢是必要的，但赶拍子却是一种很不严谨的再现。在力度上的变化莫扎特的奏鸣曲如同比他稍早的海顿的作品一样，基本只有强(f)和弱(p)的变化。这种变化不是很夸张的，只是一个对比。海顿多为当时宫廷的达官贵人们服务，在他的交响乐作品“惊愕”中突然出现的一个(f)力度的演奏就足以使某些贵夫人或小姐受到惊吓而尖叫，所以莫扎特的钢琴奏鸣曲中力度的变化并不是很过激的，但决不缺乏生气及动人的再现。他的音乐非常敏感、内在、深刻而丰富、外表含蓄而有节制。

谱例(7)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 第二乐章

在上面的谱例，我们看到这时值短小的音符的力度变化就有6次之多，如(p)和(f)的力度在演奏中很夸张的话，大家可以想象这是一种什么样的音响效果。

莫扎特的钢琴奏鸣曲从技巧上来说并不算困难，他的音乐难在演奏者如何把握其风格，如何处理速度、力度、音色的变化，如何去感受每一首作品中所表现的不同的内涵是很重要的。仍以c调第十四奏鸣曲第一乐章为例，这个乐章在速度上没有太多变化，只在乐句结束时稍做些渐慢，但在调性上的变化及对位手法的作用使乐曲的表现力非常丰富，情绪不断升华。

谱例(8)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 第一乐章

谱例(9)

谱例(10)

在这个乐章中，三连音对旋律的烘托起到非常重要的作用，正是这些三连音使主旋律中隐藏着一种不安、烦躁的情绪，演奏上也是在这里演奏者的速度很容易向前赶，要非常注意。

刚才谈到莫扎特钢琴奏鸣曲力度变化时，我们提到了c小调第十四奏鸣曲（K457）的第二乐章（Adagio的分拍速度与Andante的速度相近），都体现出一种宁静，亲切的情绪，其中也经常出现较为暗淡忧虑的乐思，但整个二乐章整体给人的感觉仍然很纯朴、柔美、富有歌唱性。

谱例(11)c小调钢琴奏鸣曲
(K457) 的第二乐章

轻快、活跃是莫扎特钢琴奏鸣曲第三乐章的主要特点，特别是他后期创作的几部钢琴奏鸣曲，第三乐章将他的欢快、活泼、富有活力而不失沉稳的音乐特点表现得淋漓尽致。尽管此时的莫扎特生活拮据，但他的坚定和自信使他敢于和封建贵族决裂，他的写作手法的日渐成熟使他作品越来越具有更高的艺术价值。

谱例(12)D大调钢琴奏鸣曲
(K576) 第三乐章

莫扎特的钢琴奏鸣曲从写作时间和地点可分为《萨尔茨堡奏鸣曲》，作品（K279~K284），属于早期创作的钢琴奏鸣曲，此时他的作品还缺乏统一的风格，思想感情也缺乏深度，但充满着乐观朝气的情绪。而作于曼海姆和慕尼黑的两首作品K309和K311已在艺术手法及风格上趋于成熟。1778年作于巴黎的五首奏鸣曲K310、K330、K331、K332、K333则已充分显现出他在艺术上的独特风格，在音乐形象上也非常丰富，再现出纯朴、内含、平静、柔美、热情而又积极向上的情绪在他的快板乐章上常出现如歌的旋律，这也是他此时作品风格的特点，此时他常倾向于创作如歌的快板。创作于1784年的《c小调奏鸣曲》是他在音乐感情上较为独特的一部作品，和声色彩以及调性的大胆应用在他的作品中非常少见。晚期的五首作品在他的创作历程已经非常成熟，高度的艺术性和精湛的艺术手法，使他达到艺术的顶峰，也给后人留下了享用不尽的瑰宝。