

莫扎特奏鸣曲 k330 作品解读

■ 鲍丽 安康学院

摘要:被世人称之为“音乐史上绝无仅有的音乐神童”的莫扎特,一生留下十八首钢琴奏鸣曲,从他旷世传奇的天才童年时期,一直到他成为一名成熟的作曲名家,不同的历史阶段都曾经有代表性的钢琴奏鸣曲作品出现。钢琴大师傅聪先生曾说过:“在整部艺术史上,不仅仅在音乐史上,莫扎特都是独一无二的人物。莫扎特下笔神速,在动笔时脑中已有完整的乐章,他的音乐被后人誉为‘含着眼泪的微笑’。”

关键词:莫扎特 奏鸣曲 K330

一、莫扎特简介

1756年1月27日晚上8点,莫扎特在萨尔兹堡出生了。3岁起他就喜欢在钢琴上找出悦耳的三度音,展示出了过人的音乐天赋。他的父亲莱奥波特·莫扎特是那座城天主教堂乐团的小提琴手,还是作曲家;母亲安娜·玛利亚(父亲彼特【Pertl】)也是音乐爱好者,会拉大提琴和小提琴。35岁便去世的莫扎特,留下了很多不朽的名作。其中的作品种类有协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲等等,他同时也是歌剧方面的专家。在小提琴和钢琴方面的创作,他无疑是一名专家。尽管莫扎特一生充满艰辛,但它的音乐总能带给人们真正的美。著名的音乐评论家罗曼·罗兰为莫扎特作出了如下的评价:“他的音乐是生活的画像,但那是美化了的生活。旋律尽管是精神的反映,但它必须取悦于精神,而不伤及肉体或损害听觉。所以,在莫扎特那里,音乐是生活和谐的表达。不仅他的歌剧,而且他所有的作品都是如此。他的音乐,无论看起来如何,总是指向心灵而非智力,并且始终在表达情感或激情,但绝无令人不快或唐突的激情。”他的一生就是为音乐而生的。

二、莫扎特的主要作品

歌剧:《费加罗的婚礼》、《唐·璜》、《魔笛》

交响乐:《降E调第39号交响曲》(帝王)、《G小调第40号交响曲》、《C大调第41号交响曲》(丘比特)

协奏曲:《D大调小提琴协奏曲第四号》、《降B大调小提琴协奏曲第五号》、《C大调钢琴协奏曲第21号》、《A大调钢琴协奏曲第23号》

其他:《弦乐四重奏(狩猎)》

三、奏鸣曲式的由来

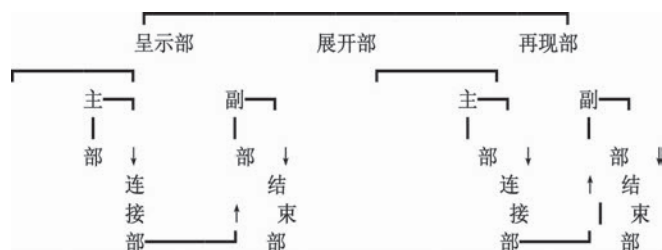
奏鸣曲(Sonata)的名称是A.B.马克思在他的《作曲法教程》中最早提出来的,它的前身是古奏鸣曲式,自18世纪到19世纪,从比较简单的古奏鸣曲式发展成为典型的奏鸣曲式。

四、奏鸣曲式的结构

奏鸣曲(Sonata)意大利文声响的意思,是以对比、发展和统一的原则为基础形成的大型曲式,是西方音乐表达的重要方式,代表着一种表现音乐内容的新的思维方式。法国大革命前后当时社会的变革,对音乐表现的内容提出了新的要求,进步的生活活动和人民的生活通过恰当的形式在音乐作品中得到反应。他长于表达深刻的哲学思想及内心感受。除了钢琴奏鸣曲以外,巴洛克时期还有三重奏鸣曲(Trio Sonata),是为三种乐器所写的。

一般来说,典型奏鸣曲属于三部性的结构,即:呈示部、展开部和再现部。最早的古奏鸣曲式的结构与古二部曲式很接近。奏鸣曲式作为一个有再现部分的三部性结构,它的总轮廓与再现的三部曲式相似。

图式结构

以上结构图式两端可能再加上“引子”和“结尾”。

五、创作背景

莫扎特的钢琴音乐是他创作中的重要领域,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,甚至那些轻捷绮丽的华彩经过句,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,既吸取了法国库泊兰古钢琴音乐中装饰音的曲雅趣味,又大大地改变了装饰音的形式,使装饰音不再仅仅起到装饰作用,使之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。K310、K330-333的五首奏鸣曲写于巴黎。1778年,莫扎特和他的母亲来到了巴黎,住在一个破烂的小旅馆里,生活很艰苦。当年的神童,大家似乎已经忘记,他四处寻找昔日的朋友,但大家都以冷漠的态度回报他。莫扎特十分悲伤难过,他真正地意识到,上层社会的音乐生活只不过是一种娱乐态度,当初对他的吹捧只不过是一种消遣。幸亏他的父亲有几个老朋友介绍他到贵族家庭当音乐老师,才勉强地维持住了生活。在巴黎期间,它既不能得到朋友的帮助,又不能摆脱贫困,唯一的方式就是创作,差不多两个月里,他完成了四部钢琴奏鸣曲(K310, K330, K331, K332),这四部奏鸣曲显示出莫扎特的创作水平日趋成熟,原有的天真烂漫转向严肃,原本无忧无虑的乐句转向蕴含理性的乐句,原有对生活的尽情陶醉转向对他的深刻生活和体验。

六、作品浅析

作品K330与其他在巴黎创作的奏鸣曲相比,规模虽然较小,谱面也较简单,但演奏起来需要有很多的技术。简单的谱面中也有丰富的内容,乐句造型精美,文雅而生动,让人弹奏起来始终充盈在欢快喜悦的态度之中。每一小节的音乐都生动传神,充满说服力。此作品分为三个乐章,描述了他到巴黎的心情,也许还包含了在等待阿露西亚的回信,充满了等待、向往,还有对她的迷恋,甜美的痛苦。充满预感的忧虑,构成了一幅感人的美好的爱情画面。

(下转第96页)

在听觉能力去指导练习,可以达到事半功倍的效果。

七、分声部练习,好处多

为提高钢琴作品的演奏质量,练琴过程中应该采用“分声部练习”。“分声部练习”是指分别进行右手或左手织体中的单声部练习,这个单声部可能是一条独立的旋律,也可能是和声伴奏音型。由于钢琴的音乐织体中有旋律与和声、旋律与旋律、双手交替弹奏、隐形声部、模仿声部等,给弹奏带来了一定的困难,因此分声部练习会解决许多技术难题。

“分声部练习”可采取下列具体方法:

①用固定的某一个手指弹唱某一具体声部,此时内心连贯地歌唱和记忆声部尤为重要。②采取织体弹奏中应该用的指法弹唱某一具体声部,此时要多加关注体悟指法与指序的横纵关系,注意弹奏中的自如放松。③进行右手或左手织体中的声部结合练习,强调突出一只手上的声部主次关系(这是“脑”指挥“手”的内在听觉上的分声部练习)。④实现双手合弹,内心听觉上强调多声部织体中的流畅性与层次感,达到音乐艺术听觉上的“分声部练习”,完成音乐作品的“二度”创作。分声部练习对提高多声部音乐织体的“横纵谱美效果”有直接的功用效应。在钢琴教育中要多提倡“分声部练习”的方式,这对养成良好的练琴习惯有正确的导向作用。

八、背谱可把注意力集中在弹奏上

背谱,对于一个学钢琴的人来说,是理所当然的事,但在很早以前,演奏者都

是视谱弹奏的。自从匈牙利钢琴家李斯特第一次背谱演奏后,给人们开了先河,直到今天,无论是学生参加考试、演出或钢琴家的演奏会,都必须背谱。从纯技术的角度来看,背好乐谱,可以更多地把注意力集中到两手的弹奏,以便纠正手的姿势、手指的运动及其他错误。

背谱的方法很多,常常会因个人情况及习惯而定,背谱可采用视觉、听觉、触觉、理论基础背谱法等,运用眼、耳、手、脑体现背谱的方法。科学的方法应当是将以上四种方法综合起来使用,最后使思维、情感、肌肉、神经、听觉、视觉达到最理想的协调。

之所以强调背谱训练的重要性,是因为它是培养演奏者具有清晰的头脑和理智地演奏习惯的一个必不可少的环节。背谱与读谱一样,要贯穿在整个学习和演奏过程中不断深入和准确地去理解、完成,同时对提高练琴效率起着重要作用。

九、钢琴演奏表现力的培养

钢琴演奏是一门表演艺术,它不仅是音高、节奏的拼凑,更重要的是它蕴藏着作曲家丰富的情感和思想内涵,需要演奏者通过钢琴,用音乐的语言来表现乐曲的思想感情和音乐形象。所以钢琴教师指导指导学生在弹奏的过程中,要把情感融入音乐当中,创造性地展现对音乐语言的感受能力和表达能力,这是音乐表现的培养。

音乐的表现,完全由音乐本身的情绪和语言而决定,它的起伏、轻重、缓急,完

全是合乎情理的需要。这要求学生在弹奏乐曲时,必须使所要演奏的乐曲变成自己的心声,化作自己心灵的歌唱,犹如和挚友的娓娓交谈。应让学生充分认识:最完美的演奏是“自然”二字,引导学生在认真体会乐曲内在情韵的基础上,选择最恰当的表现形式,以娴熟的演奏技巧,恰到好处地做出准确到位的表现。在多种条件下形成音乐修养,一旦对音乐融会贯通,就会达到得心应手的境地。在这里任何形式的夸饰、矫揉造作,也都会是显得那么软弱无力,那种与乐曲无关的不自然的表现是绝对不可取的。因此,只有对音乐的各种因素与音乐品质心领神悟、融会贯通,才能得心应手、游刃有余,达到驾轻就熟、书卷自如的境地,也是提高练琴效率法宝。

总之,在教与学的过程中,学生在课外练习时只要采用了以上几种方法,不但能收到很好的效果,还能提高学习的质量,使教与学整体上得到不断的提高。

参考文献:

- [1] 赵晓生. 钢琴教学中存在的六个问题[J]. 钢琴艺术, 2005, (12).
- [2] 葛晓明. 钢琴弹奏中的“识谱”与“背谱”[J]. 钢琴艺术, 2004, (08).
- [3] 司徒壁春. 钢琴教学法[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1999.
- [4] 蒋晓苏. 钢琴学习进阶与作品简析[M]. 合肥: 安徽文化音像出版社, 2000.

(上接第 83 页) 第一乐章: 快板 (Allegro) 2/4 拍子, 奏鸣曲式。呈示部 (1-58), 发展部 (59-87), 再现部 (88-150), C 大调。

整个乐章都弥漫着欢快、喜悦、细致、华丽的感觉。这个乐章的风格调皮、活跃、天真烂漫。这首曲子中加了许多装饰音, 莫扎特属于奏鸣曲的初期, 所以他的装饰音是往下的颤音。第 1、2 小节和 3、4 小节是基本相同的乐句, 在这种相同性的乐句中要弹出不同的感觉, 所以我们要进行强弱的处理, 书上标明第一小节开始时强, 所以我们要在第三小节做出弱。这首作品中有很多类似的乐句需要用这种强弱对比的手法才能凸显出作品的真谛。5、6 小节的跳音力度是渐强上去的, 感觉像是两个人对话, 一个人做出说明, 另一个人做出补充说明。第 9、10 小节又是对 5、6 小节的一个补充说明。这种谈话似的感受, 在莫扎特的音乐中是一个很重要的风格特点。仿佛像歌剧中的各个角色分别起着各自的作用, 又很巧妙地组合在一起。

而且在 9、10 小节中可以弹出二连音的效果, 这样显现出更轻快的感觉, 更贴合莫扎特的风格。在 7 和 11 小节中左手有双音, 一不注意就会声音不齐, 要多加强左手练习。第 19-58 小节是副部主题, 这段变化不大, 这个副主题很优雅, 是由很多动机组成起来的, 具有精确的轮廓。展开部就在整曲中显得情绪比较阴暗, 没有那么明朗, 但旋律还是很优美, 像女中音的演唱, 婉转有余, 没有充分地展现开, 只是经过委婉而精妙的转调后又回到了 C 大调。展开部的这个部分略显忧郁, 可能跟莫扎特当时的心情有关: 1777 年 7 月左右, 莫扎特的母亲去世了, 这使莫扎特很痛苦, 他的爸爸还在逼他回去做大主教堂的音乐家。因为莫扎特只想自己创作, 而进到大主教堂, 他的自由就要受到限制, 所以这段期间他的情绪一直不是很好。再现部前一段都是一样的, 到 103 小节的时候变动了, 最后一小节的和旋要弹到底。

七、结语

总之, 要演奏和欣赏莫扎特的作品, 须在正确理解、恰当地把握之后, 才能使它们的美充分显现出来。莫扎特是个天生的音乐家, 他所创作出来的音乐是来自天堂的音乐。物质生活的痛苦, 全然不能影响其精神。尽管生活极端悲惨, 他的作品却全无半点阴暗的气味。都像阳春一般流露着温暖的光, 充满了生命力。如果说贝多芬是通过音乐表现其复杂的精神生活, 是人生的艺术的话, 那么于莫扎特而言, 则是音乐通过了莫扎特表现其美而成为艺术的艺术。

参考文献:

- [1][德] 弗里茨·黑嫩伯格. 莫扎特[M]. 徐静华译. 北京: 人民音乐出版社, 2010.
- [2] 吴祖强. 曲式与作品分析[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [3] 刘洋. 文章信息不详. 辽宁师专学报, 2008, (06).