

THE CLASSICAL SONATA IN A BUNCH OF
FLOWER ---
MOZART RESEARCH " FANTASIA IN C MINOR "
K475ART FEATURES

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan Normal University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts/Science

By

Zhang chao

Supervisor: Prof. Wang Xiaokun

March, 2013

摘要

古典主义（CLASSICISM）一词来源于拉丁文 CLASSICUS,最早出现于文艺复兴时期,形成和繁荣于法国,随后扩展到欧洲国家。18 世纪的欧洲,随着工业革命的兴起和科学技术的不断发展,人们试图要推翻封建专制统治,倡导自由、崇尚理性,在西方思想文化的不断影响下,古典主义思潮开始兴盛起来,文化艺术得到了发展。古典主义时期是西方音乐发展到高峰的一个重要时期,相对立浪漫主义而存在于整个文化艺术史中,是一种单纯、理性、平衡的象征,古典主义作为一种文艺思潮在欧洲盛行了近两个世纪之久,在整个欧洲史上具有极为重要的影响意义。海顿、莫扎特、贝多芬成为这一时期的三大音乐巨匠。

莫扎特一生的创作涉及到音乐创作的各个领域,作品数量多达 700 多部,其中包括歌剧、交响乐、室内乐、钢琴协奏曲、奏鸣曲等众多创作领域。其中共创作了 18 首钢琴奏鸣曲,《C 小调幻想曲》K475,在他的钢琴奏鸣曲中占有特殊的地位,其音乐风格、音乐情绪有别于莫扎特所作的其它奏鸣曲,这首作品一改往日莫扎特音乐恬淡、平静的风格特征,传达了莫扎特对自由和幸福的美好憧憬又渗透着他对封建统治的极为不满和对现实生活的失望,充满着强烈的戏剧性和悲剧性。

本文共分四个部分:第一部分,以古典主义历史文化为背景来阐述古典主义时期的莫扎特。第二部分,从莫扎特的音乐创作谈起,主要阐述其钢琴奏鸣曲的创作。第三部分为本文的重点部分,通过对《C 小调幻想曲》K475 创作中所体现的艺术特色进行本体研究并进行歌剧幻想。第四部分,阐述莫扎特《C 小调幻想曲》K475 所体现出的人文精神以及感受莫扎特的音乐精神。通过对本首作品艺术特色的研究,可以让我们更加了解古典主义时期的音乐艺术风格以及莫扎特赋予《C 小调幻想曲》K475 这首作品的深刻内涵以及无限的歌剧幻想。这也是一部能够更好的体现莫扎特内心情境和他对现实的一个真实回应的作品,让我们看到了一个“欢乐”的音乐天才隐藏在内心最深处的那份感叹。

关键词: 古典主义, 莫扎特, 幻想曲, 艺术特色

ABSTRACT

The classical (CLASICISM) comes from the Latin word CLASSOCUS, first appeared in the Renaissance, the formation and prosperity to France, and then spread to Europe countries. The eighteenth Century in Europe, with the continuous development of the industrial revolution of science and technology, people are trying to overthrow the feudal autocratic rule, advocating freedom, advocating rational, in the continuous influence of Western ideology and culture, classical thoughts began to flourish, the development of culture and art. The classical period is the development of western music of the fifth stage is an important period of development to the peak, in the " Baroque " and " romanticism ", as opposed to Romanticism and exists in the whole culture in the history of art, is a symbol of pure, rational, balanced, classical as a trend of thought in literature and art popular in Europe for nearly two centuries, has in the entire history of Europe is of significance. Haydn, Mozart, Beethoven became the period of the three largest music masters.

Mozart's creation involves every field of music creation, works number up to more than 700, including operas, symphonies, chamber music, Piano Concertos, Concerto, Sonatas and many other creative fields. It has created 18 Piano Sonata, " fantasy " in C minor K475, in his piano sonata occupies a special position in the sonata, music style, music emotion other played different from Mozart's Sonata, style and characteristics of this work a changed the past the Mozart music tranquil, calm, Mozart conveyed the good longing for freedom and happiness also permeated with he was very dissatisfied with the reality of life and the disappointment of feudal, full of dramatic and tragic strong.

This paper is divided into four parts: the first part, from classical history and culture as the background . It includes the classical period of Mozart. The second part, from the perspective of Mozart 's music creation, mainly expounds the creation of piano sonata. The third part is the key part of this paper, through the artistic features reflected on the " fantasy " in C minor K475 creation of ontology research and opera fantasy. The fourth part, the humanistic spirit expounds Mozart " Fantasia " in C minor K475 embodies the spirit of Mozart and feeling.The study of the works of art, can let us know more about classical music art style and Mozart gave the " fantasy " in C minor K475 this work the profound

connotation and opera fantasy unlimited. This is a can better reflect Mozart's situation and he to a true response to the reality, let us see a " happy " musical genius that hidden in the deepest that sigh.

KEYWORDS: classical, Mozart, Fantasia, artistic characteristics

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
第一章 莫扎特创作时期的历史文化.....	5
1.1 历史文化背景.....	5
1.1.1 文艺复兴.....	5
1.1.2 启蒙运动.....	6
1.1.3 狂飙运动.....	6
1.2 古典主义.....	7
1.2.1 古典主义的源起.....	7
1.2.2 古典主义的音乐观.....	7
1.3 社会历史文化对莫扎特创作的影响.....	8
第二章 莫扎特的音乐创作.....	9
2.1 卓越的音乐才华.....	9
2.1.1 歌剧的创作.....	9
2.1.2 交响乐的创作.....	10
2.1.3 钢琴协奏曲的创作.....	11
2.1.4 其它的创作领域.....	12
2.2 钢琴奏鸣曲的创作.....	13
2.2.1 早期奏鸣曲.....	13
2.2.2 中期奏鸣曲.....	13
2.2.3 晚期奏鸣曲.....	14
第三章 莫扎特《C 小调幻想曲》K475 的艺术特色.....	17
3.1 艺术特色之一——莫扎特音乐思想中的人文精神.....	17
3.1.1 人文思想的根源与时代背景.....	17

3.1.2 《C 小调幻想曲》K475 中人文精神的体现	18
3.2 艺术特色之二——音乐结构中的戏剧冲突	20
3.2.1 戏剧性的过程	20
3.2.2 戏剧人物的确定	29
3.2.3 戏剧中充满了矛盾性	29
3.3 艺术特色之三——音乐语言中的悲剧色彩	31
3.3.1 悲愤的旋律	31
3.3.2 低沉的和声	32
3.3.3 暗淡的调式调性	32
第四章 从莫扎特《c 小调幻想曲》K475 中得到的启示	35
4.1 《c 小调幻想曲》K475 的创作理念	35
4.1.1 富于幻想精神	35
4.1.2 追求艺术的真实性	35
4.2 莫扎特与中国的传统思想	36
4.2.1 大音希声	37
4.2.2 仁者爱人	37
结 语	39
参考文献	41
附录 莫扎特主要作品年表	43
致 谢	45
攻读学位期间发表的学术论文目录	47
独 创 性 声 明	49
关于论文授权的声明	49

绪论

一、研究课题的来源

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756. 1. 27-1791. 12. 5) 出生在萨尔茨堡市中心的一个宫廷乐师之家, 是古典乐派最典型的作曲家之一。莫扎特的音乐创作主要集中于歌剧、交响乐、钢琴等领域, 其中钢琴音乐以其欢快、纯真、恬静等特点著称。

作于 1784——1785 年之间的《C 小调幻想曲》K475 其中蕴含着深沉内在的激情与悲剧性的命运, 具有很强的戏剧冲突和完整故事情节, 同时也体现了古典主义时期的人文精神。这部作品在莫扎特钢琴奏鸣曲中占有着特殊地位, 并对他同代人乃至后世产生了极为深刻的影响。鉴于笔者对莫扎特音乐的学习与热爱, 确定本文将莫扎特《C 小调幻想曲》K475 的艺术特色作为研究对象, 解读《C 小调幻想曲》K475 音乐思想中的人文精神、音乐结构中的戏剧冲突以及音乐语言中所体现的悲剧色彩等内容。

二、研究目的与意义

由于《C 小调幻想曲》K475 所具有的音乐思想中的人文精神、音乐结构中的戏剧冲突和音乐语言中的悲剧色彩, 使其音乐风格有别于莫扎特其它的钢琴奏鸣曲, 在其钢琴作品中占有特殊的地位, 是一首极稀少有的具有深刻悲剧色彩的作品。

以莫扎特的《C 小调幻想曲》K475 作为研究对象, 探究《C 小调幻想曲》K475 所蕴含的特有的艺术魅力, 以求在更高层面上欣赏、理解、演奏莫扎特的音乐, 从而对钢琴教学提供些许帮助。

三、国内外研究现状

有关莫扎特及其《C 小调幻想曲》K475 的研究主要有以下几个方面:

1、自传性论著: 2006 年中央音乐学院出版社出版的《莫扎特作品和生平》, 作者曼弗雷德·瓦格纳; 2011 年华东师范大学出版社出版的《莫扎特论》, 作者 W·希尔德斯海姆、杨燕迪、余匡复、余未来; 1998 年辽海出版社出版的《莫扎特》, 作者周忠麟; 1997 年东方出版社出版的《莫扎特》, 作者韩鸿鹰; 1999 年江苏人民出版社出版的《莫扎特》, 作者佩基·伍德福特; 2001 年广西师范大学出版社出版的《莫扎特传》, 作者约翰·罗瑟里等。

2、研究性论著：1996年人民音乐出版社出版的《莫扎特钢琴奏鸣曲集》；2000年厦门大学出版社出版的《莫扎特钢琴奏鸣曲研究》，作者郑兴三；2002年当代世界出版社出版的《傅雷家书与傅聪谈音乐》，作者傅雷；2006年中国旅游出版社出版的《你不可不知道的100首钢琴曲和器乐曲》，作者许丽雯；2006年生活·读书·新知三联书店出版的《莫扎特的爱与死》，作者许清华、谢凯蒂、李晓育；2007年生活·读书·新知三联书店出版的《莫扎特说话了》，作者弗劳希格；2009年北京航空航天大学出版社出版的《莫扎特之魂》，作者赵鑫珊、周玉明等。

3、音乐史论著：2002年人民音乐出版社出版的《19世纪音乐史》，作者[德]格奥尔格·克内普勒；2003年上海音乐出版社出版的《西方钢琴艺术史》，作者周薇；2006年人民音乐出版社出版的《西方钢琴音乐概论》，作者张式谷、潘一飞等。

4、期刊论文：1998年第5期周士瑜发表于钢琴艺术的《莫扎特的音乐抚慰着人们的心灵》；2006年第5期陈比刚发表于钢琴艺术的《论莫扎特钢琴作品的特点》；2007年第4期孙雅鹤发表于音乐生活的《人生幻想曲——有感莫扎特C小调幻想曲(K475)的演奏》；写于1974年并发表于钢琴艺术的《莫扎特的〈C小调幻想曲〉——一堂专家大课》[奥地利]保尔·巴杜拉斯-科达讲，司徒幼文译；2005年第12期郭兰兰发表于乐器的《莫扎特钢琴奏鸣曲的品位与情感》；1999年第1期侯康为发表于齐鲁艺苑的《从古典的角度思虑自然——莫扎特自然主义与人文思想的来源》；2005年第1期连莹发表于齐鲁艺苑（山东师范大学学报）的《浅析莫扎特音乐的惆怅美》；孙国忠发表于品评经典的《永远的莫扎特》；2007年第6期王晓坤发表于河南师范大学学报的《莫扎特钢琴奏鸣曲中的人文精神》等。

5、硕士学位论文：2008年上海音乐学院硕士苏燕所作毕业论文《论莫扎特钢琴奏鸣曲中的戏剧因素》；2009年东北师范大学音乐学院硕士张艳所作毕业论文《论莫扎特钢琴奏鸣曲音乐风格及形成》。

关于对莫扎特钢琴奏鸣曲中的《C小调幻想曲》K475的著作论文仍比较少见，基于笔者对莫扎特及其《C小调幻想曲》K475的相关书籍的整理和演奏实践，想必对其整体、全面的认识仍然是有限的，所以笔者认为，探寻《C小调幻想曲》K475音乐思想中的人文精神、音乐结构中的戏剧冲突和音乐语言中的悲剧色彩对莫扎特以及其作品《C小调幻想曲》K475有一个更深层次、更为全面的理解是极其必要的。

四、研究课题的主要内容

全文共分四个章节。第一章，从古典主义历史文化为背景下来阐述古典主义时期的莫扎特。第二章，从莫扎特的音乐创作谈起，主要阐述其钢琴奏鸣曲的创作。第三章为本文的重点部分，通过对《C小调幻想曲》K475创作中所体现的艺术特色进行本体研究并进行歌剧幻想。第四章，阐述莫扎特《C小调幻想曲》K475所体现出的人文精神以及感受莫扎特的音乐精神。

五、研究方法、方案

此次论文写作，将通过阅读相关文献、演奏实践运用综述法、归纳法、比较法、举例法、谱例分析法等进行分析研究，在学习前人研究成果的基础上，从人类学与音乐文化学等方面来全面解析莫扎特《C小调幻想曲》K475音乐思想中的人文精神、音乐结构中的戏剧冲突、音乐语言中的悲剧色彩等内容。

此页不缺内容

第一章 莫扎特创作时期的历史文化

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756.1.27-1791.12.5)出生在萨尔茨堡市中心的一个宫廷乐师之家,是古典乐派最典型的作曲家之一。莫扎特的音乐创作主要集中于歌剧、交响乐、钢琴等领域,其中钢琴音乐以其欢快、纯真、恬静等特点著称。

1.1 历史文化背景

随着工业革命的兴起和科学技术的不断发展、法国大革命的强烈冲击,18世纪的欧洲社会发生了深刻的变革,人们试图推翻封建专制统治,倡导自由、崇尚理性。在西方思想文化的不断影响下,文化艺术得到了发展,古典主义思潮开始兴盛起来。

1.1.1 文艺复兴

文艺复兴,是14—16世纪欧洲新兴资产阶级所发起的一次思想文化运动,16世纪在欧洲逐渐兴盛起来,是一段科学与艺术的繁荣时期,文艺复兴对欧洲乃至全世界都产生了广泛而深远的影响。

中世纪的欧洲,基督教统治着整个欧洲的思想文化,神学统治着哲学与科学,人们的世界观以禁欲主义为基础,长期处于贫穷与愚昧中,直到12、13世纪,欧洲的经济开始有了比较大的发展,由于意大利地理位置的优越性,随着与东方贸易的不断往来,工商业的迅速发展,资产阶级在意大利登上了历史舞台,直至14世纪下半叶,欧洲兴起了以意大利为发源地,主张加强对人的研究,以人文主义为指导思想,反对禁欲主义,主张“爱人”和为国家和社会做出贡献,以反对封建统治、倡导以人为中心的思想文化运动,这就是对欧洲乃至全世界产生深远影响的欧洲文艺复兴运动。

文艺复兴时期也被称之为是“出现巨人的时代”,文学三杰:但丁^①、彼特拉克^②、薄伽丘^③,美术三杰:达芬奇^④、拉斐尔^①、米开朗琪罗^②,等等。所以,弗里德里希·冯·恩

^① 但丁,(1265-1321),意大利中世纪诗人,他与莎士比亚、歌德并成为世界三大文学巨匠。

^② 彼特拉克,(1304-1704),意大利学者、诗人、历史学家,是早期的人文主义者,被认为是人文主义之父。

^③ 薄伽丘,意大利文艺复兴运动的杰出代表,人文主义者。代表作《十日谈》批判宗教守旧思想,主张“幸福在人间”,被视为文艺复兴的宣言。

^④ 达芬奇,(1452-1519),意大利文艺复兴三杰之一,画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。

格斯^①曾经这样描述过文艺复兴：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”

1.1.2 启蒙运动

启蒙运动，是指发生在 17、18 世纪一直到法国大革命时期欧洲的一场文化运动，是一场反封建、反教会的与理性主义一起构成的思想文化解放运动，它为资产阶级革命作了充分的思想准备和舆论宣传，是文艺复兴运动后的欧洲近代兴起的第二次思想解放运动。

在文艺复兴运动的进一步推动下，自然科学取得了很大的进展，随着资本主义的不断发展，新兴资产阶级试图摆脱封建专制统治和教会压迫的愿望也变得日益强烈，所以，在思想领域展开了一场思想解放运动，先进的思想家们认为，应该用理性来把人们领向光明，所以启蒙运动与理性主义等共同构成了一个较长的文化运动时期。启蒙思想家们宣扬的天赋人权、三权分立，自由、平等、民主和法制等思想得到了广泛的传播，形成了强大的社会思潮。

启蒙运动覆盖了多个知识领域，如自然、伦理、哲学、政治、经济、艺术等等，是一个新思维不断涌现的时代，代表人物主要有孟德斯鸠^②、伏尔泰^③、狄德罗^④、卢梭^⑤、康德^⑥等等，他们反对愚昧主义、推崇理性主义，为争取人权做出了巨大的贡献，启蒙运动为资产阶级革命作了思想上和理论上的准备，推动了资本主义的发展，促进了社会的进步。

1.1.3 狂飙运动

作为启蒙运动的延续，德国狂飙突进运动发生在 18 世纪的 70 年代到 80 年代的中叶，持续了将近二十余年。启蒙运动在狂飙突进运动中得到不断的发展与加强。

^① 拉斐尔，(1483—1520) 意大利画家、建筑师。与达芬奇和米开朗基罗合称“文艺复兴三杰”。

^② 米开朗琪罗，(1475—1564)，全名米开朗基罗·迪·洛多维科 Buonarroti Simoni。雕塑家、建筑师、画家和诗人。

^③ 弗里德里希·冯·恩格斯，(1820—1895)，德国思想家、哲学家、革命家，全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师，马克思主义的创始人之一。

^④ 孟德斯鸠，(1689-1755)，法国伟大的启蒙思想家、法学家。

^⑤ 伏尔泰，(1694-1778)，法国启蒙思想家、文学家、哲学家。

^⑥ 狄德罗，(1713-1784)，18世纪法国唯物主义哲学家、美学家、文学家，百科全书派代表人物，第一部法国《百科全书》主编。

^⑦ 卢梭，(1712-1778)，法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家。

^⑧ 康德，(1724-1804)，德国哲学家、天文学家、星云说的创立者之一、德国古典哲学的创始人。

在当时的德国，有一批青年知识分子，他们具有反抗封建专制、敢于斗争的精神，同时他们也受到了启蒙运动的影响与鼓舞，欲在落后的德国掀起一场风暴，要求自己像狂飙一样冲破社会的黑暗。他们主张个性的解放，提倡以平等、自由、天才为中心，强烈要求摆脱封建专制的束缚，呼唤民族的觉醒。

狂飙运动的代表人物主要有歌德^①、席勒^②等著名的作家及诗人等等，歌德的《铁手骑士葛兹·封·柏里欣根》和席勒的《阴谋与爱情》，就是狂飙突进运动中最为形象的代表作，他们是即启蒙运动后又一次掀起了反封建的狂潮，他们的旗帜是鲜明的，情绪是高涨的，他们共同推进了德国文学的发展，对封建主义给予了强有力的冲击。

1.2 古典主义

古典主义是对古希腊和罗马文学、艺术、以及建筑学的欣赏与模仿，是相对立浪漫主义而存在于整个文化艺术史中，是一种单纯、理性、平衡的象征，古典主义作为一种文艺思潮在欧洲盛行了近两个世纪之久，在整个欧洲史上具有极为重要的影响意义。

1.2.1 古典主义的源起

古典主义（CLASSICISM）一词来源于拉丁文 CLASSICUS，最早出现于文艺复兴时期，形成和繁荣于法国，随后扩展到欧洲的其他国家。随着工业革命与科学技术领域的不断发展，十八世纪的欧洲社会发生了深刻的变革，人们试图要推翻以王权和特权为主要标志的封建传统体制，倡导“人文主义”精神，崇尚理性，提倡平等与自由，注重实现人的自我价值，在十八世纪的欧洲，古典主义的特点渗透到了艺术、文学、建筑等众多领域，西方文明走向了高度繁荣的历史时期。

1.2.2 古典主义的音乐观

古典主义时期是西方音乐发展的第五个阶段也是发展到高峰的一个重要时期，处于“巴洛克时期”与“浪漫主义时期”之间，但同时又与这两个时期相互重叠，它包含了“前古典时期”和“维也纳古典时期”两个时段。

十八世纪的欧洲，法国的启蒙运动反对教会神权和封建专制，反对传统的宗教，提倡自然，反对专制特权，崇尚自由与平衡，提出“理性”是人们思想和行为的基础。在音乐艺术中，音乐家们开始创作富于理性和逻辑的乐思，使自己的感情能够得到

^① 歌德，1749-1832，18世纪中叶到19世纪初德国和欧洲最重要的剧作家、诗人、思想家。

^② 席勒，1759-1805，德国18世纪著名诗人、哲学家、历史学家和剧作家，德国启蒙文学的代表人物之一。

适度的表现，音乐家们也会走出宫廷为广大公众创作乐思。社会在不断的变革，文化艺术也得到了充足的发展，新的音乐时代已经到来，古典主义音乐，从之前巴洛克音乐以复调为主导走向了以主调为主导的风格，音乐语言精炼、朴素、亲切，形式结构明晰、匀称，音乐中的矛盾冲突也得以加强并深化。

1.3 社会历史文化对莫扎特创作的影响

十八世纪的欧洲经历了重要的社会变革，文艺复兴运动的兴起、启蒙运动的发展和德国狂飙突进运动的加强都为古典主义的产生与发展奠定了必要的基础。

莫扎特作为欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一，他的音乐深刻地反映了这个时代的精神，是古典乐派的典范。莫扎特崇尚自由、和谐，反对宗教、特权，追求一种自由与平等，他深受当时社会大背景与政治不稳定的影响，使得他的作品思想内涵与情感思绪也在悄悄的发生变化，他富于理性和逻辑的乐思，在作品中将自己的情感能够得到适度地体现，尽管他在后期的生活中一贫如洗、穷困潦倒，但他却丰富了自己的音乐创作风格，创作出了大量的优秀作品。

莫扎特作品所表现的内容与他生活的时代背景是紧密相连的，他的作品体现了广大市民阶层的思想，在当时具有重大的进步意义。由于时代的局限性，他只能适度的抒发个人情感，他会巧妙地运用其最独特的音乐创作方法，掩饰了其内心最为深处的情感，莫扎特的音乐总会给我们带来一种纯朴、恬静、开朗、豁达的形象。莫扎特赋予了音乐歌唱优美的欢乐性，然而，其中又蕴含着悲剧色彩，这也正反映了莫扎特时代知识分子的命运。

第二章 莫扎特的音乐创作

2.1 卓越的音乐才华

音乐神童莫扎特，出生在萨尔兹堡宫廷乐师的家庭，三岁时便显露出极高的音乐天赋，四岁便开始跟随父亲学习钢琴，五岁已经开始尝试作曲，六岁时在父亲的带领下开始进行巡演，八岁就已经创作出了大量的奏鸣曲与交响曲，十一岁写了第一部歌剧，曾先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国家进行了为期十年的演出，获得极大的成功，被誉为“音乐神童”，这也成为他以后的创作源泉之一。

莫扎特一生的创作涉及到音乐创作的各个领域，创作的作品多达 700 多部，如歌剧、交响乐、室内乐、钢琴协奏曲、协奏曲、奏鸣曲等众多创作领域。

2.1.1 歌剧的创作

莫扎特在陈述自己对歌剧的观念时曾说过：“我认为，在歌剧中，诗歌必须不折不扣的充当音乐的儿女，我不能用诗句或色彩表现我的感情和思想，因为我既非诗人亦非画家，但我能用声音来表现，因为我是音乐家。”

歌剧是莫扎特创作的主流，共计 20 余部。他的艺术人生中对创作歌剧倾注了他最主要的力量，他与格鲁克^①、瓦格纳^②和威尔第^③成为欧洲歌剧史上的四大巨子。他的歌剧作品，无论是在艺术形式还是在所要表达的内涵上，都充分的体现出他的艺术个性。格鲁克的歌剧改革承接给了莫扎特，促成了莫扎特歌剧的成熟，并取得了巨大的成就。

莫扎特生活的时代正是欧洲酝酿着动荡的时代，反对封建贵族的呼声强烈，资产阶级革命即将爆发。其中，于 1786 年完成并上演的《费加罗的婚礼》，是莫扎特最杰出的三部歌剧中的一部喜歌剧，其主题则是赞扬平民，抨击、讽刺封建贵族，富有强烈的时代气息。又如，莫扎特的另一部歌剧《魔笛》则是主张博爱、仁慈，反对封建贵族

^① 格鲁克，（1714—1787），德国作曲家，其一生创作了一百余部歌剧，代表作《伊菲姬尼在奥利德》、《阿尔米德》等。

^② 瓦格纳，（1813—1883），德国作曲家，德国歌剧史上一位举足轻重的人物。前面承接莫扎特、贝多芬的歌剧传统，后面开启了后浪漫主义歌剧作曲潮流，理查德·施特劳斯紧随其后。

^③ 威尔第，（1813—1901），意大利杰出的歌剧作曲家，他一生创作了27部歌剧，其中一些已被列入世界著名歌剧之列，在世界各国上演。他被誉为歌剧之王。

统治阶级,这也充分的体现了莫扎特歌剧所具有的时代性。

莫扎特的歌剧同样也给人以自然、淳朴、流畅、清透的感觉。《费加罗的婚礼》虽然序曲所占的篇幅不长,但却营造出了一种和谐、美满的场景,被乐队广泛演奏。又如《后宫诱逃》中的节奏与和声特别讲究,是高雅精致的典型作品。莫扎特歌剧中的许多声乐部分,都极富感情色彩,真情流露。

与此同时,莫扎特善于用歌剧音乐来刻画人物的具体形象、性格特点和心理活动等。如,歌剧《女人心》,莫扎特通过音乐表现出场人物的形象,烘托出栩栩如生的人物个性,给观众以深刻印象。

莫扎特创作的歌剧作品,涉及的种类有意大利风格的正歌剧和喜歌剧、德国风格的歌唱剧。种类繁多、风格迥异,这也与他的生活环境密切相关。莫扎特出生在萨尔兹堡,后移居维也纳,奥地利和德国同属日尔曼族,语音相通,都使用德语,所以用德语创作的歌唱剧对于莫扎特来说自然得心应手。

18世纪末期欧洲文化背景的变动在莫扎特创作的歌剧中展现的淋漓尽致,当时的文化背景深刻地影响了莫扎特的音乐创作,同时也深刻地反映了这个时代的人文精神,作品中,大多是体现了市民阶级层次的思想,并赋予了极为丰富的艺术想象力,浓厚的感情色彩,无疑在当时具有极大的进步意义。莫扎特的歌剧在反映时代性、思想性、艺术性等诸多方面都达到了当时的顶峰。

2.1.2 交响乐的创作

交响乐是由管弦乐队演奏的大型套曲,是音乐艺术的精华,是音乐创作的最高形式,也是高雅音乐艺术的经典。现代交响乐形成于18、19世纪之交,特别是欧洲的古典乐派,代表人物有海顿、莫扎特、贝多芬三位巨匠,他们的出现,使得交响乐进入了辉煌期。海顿、莫扎特、贝多芬作为维也纳古典乐派的三位大师,他们在音乐创作上蕴含着极为深刻的内在联系,海顿和莫扎特的音乐创作,标志着古典主义音乐风格的形成,紧随其后的贝多芬也成为维也纳古典乐派的第三位音乐巨匠,海顿、莫扎特、贝多芬三位音乐家将古典主义时期的音乐风格发展到了巅峰时刻。

莫扎特对交响乐的创作与对交响乐发展的推动中,我们首先要谈到一个人,那就是约翰·怀·斯坦密茨^①,他确定了交响乐的基本程式,是第一个写出了与我们现在的“交响乐”概念相符的音乐体裁的音乐家,斯坦密茨对莫扎特在今后交响乐的创作与发

^① 约翰·怀·斯坦密茨(1717-1757)——曼海姆乐派的奠基人。

展都产生了极为深刻的影响，比如，通常会在第一乐章中采用奏鸣曲式的快板结构；乐曲划分为展开部和再现部，其它的创作手法：比如力度的变化；渐强写法在整个乐队中的运用；情绪在主题间的变化；取消了同奏低音；充分发挥木管乐器，斯坦密茨在多个方面都做出了改变，他对交响乐创作手法上的发展，乃至对整个交响乐的发展都起到了举足轻重的作用，对莫扎特的交响乐创作产生了深刻的影响。

莫扎特一生共创作了 49 部交响曲，在创作交响曲中，莫扎特敢于尝试，不断的进行创新，形成了自己的音乐风格，乐思细腻、流畅，莫扎特早年受各种不同音乐思想和风格的影响，他的交响乐思大部分是源于此，在他的音乐中可以寻到多种不同的音乐风格，同时也受到了海顿以及曼海姆乐派等音乐风格的影响。莫扎特的最后三部交响曲——《降 E 大调第三十九》、《C 大调第四十》、《g 小调第四十一》，它们都写于 1788 年 6——8 月之间，也是最著名的三部，三部作品都有着不同的特点：《降 E 大调第三十九》诗情画意、明朗愉快；《C 大调的第四十》积极乐观，大气豪迈，像是贝多芬的“英雄”交响曲似乎将要显现；《g 小调第四十一》充满强烈的戏剧性，蕴含着如海顿般的乐观主义情怀，但在技法上又与海顿的创作手法极为不同，犹如莫扎特版的“英雄”交响曲。莫扎特音乐的旋律性、歌唱性，乐思的细腻多变、丰富流畅都在这些作品中流露，虽然是并不大的乐队配制，但乐器的音色和构思的新奇丰富都令世人赞叹不已。作曲家们都这样认为：《g 小调第四十一》的第一乐章，形式与内容的完美结合可以堪称为音乐史上最完美的一个乐章，而《C 大调第四十》的最后一个乐章，主副调的相互统一以及在的曲式结构上的结合，都是后人很难超越的，这都为同时代和后世的作曲家们树立了典范。

莫扎特最后的这三部交响曲是他最优秀的交响乐作品，至今仍然会作为重要曲目出现在音乐会上，莫扎特在交响乐上的突出贡献在于重视乐章中主题之间的对比以及各乐章之间的变化，莫扎特在交响乐的创作上具有划时代的进步意义。

2.1.3 钢琴协奏曲的创作

在莫扎特所有的器乐体裁中，钢琴协奏曲的创作是更能体现出莫扎特完美无缺的戏剧天赋。莫扎特运用哲学原理，他认为协奏曲是给相互对立的矛盾双方带来和谐与统一的，可以体现在独奏与合奏上，独奏需要全体管弦乐队的配合，华彩乐段与通篇乐段，独奏者与协奏乐器各自独立，莫扎特认为它们不仅能够各自存在，并且还能相互合作、共同相处。

莫扎特创作的钢琴协奏曲占了所有协奏曲的近一半，因为有许多作曲家经常会为大

提琴、长笛等器乐创作协奏曲，而莫扎特却热衷于为钢琴创作协奏曲，他开启了钢琴协奏曲的先河，莫扎特创作的协奏曲不单单是指为他人的订购而写，更多的是在自己演奏时而用，在钢琴协奏曲的创作方面投入了大量的时间与精力，钢琴协奏曲的创作始终伴随着莫扎特的音乐创作过程。

莫扎特共创作钢琴协奏曲 23 首。他认为独奏乐器和管弦乐队可以相互对应唱答，钢琴是能够让音乐保持平衡的最理想乐器，需要时都能够进行富于感情地歌唱。

莫扎特的钢琴协奏曲具有强烈的戏剧性。比如在他的《C 小调钢琴协奏曲》中，内容的深度完全超越了当时社会的背景下对音乐的限制，具有强烈的戏剧性色彩，声部写作极为清晰，钢琴伴奏参与到复协奏曲的演奏中，管弦乐色彩的不断增加和千变万化，这些都标志着一种新的背离。

莫扎特通过在对钢琴和管弦乐的创作中，在戏剧中他把钢琴和管弦乐地位平等的来看待，在钢琴协奏曲中，莫扎特作为歌剧作家，他创作的钢琴协奏曲中非常清楚的反映出其戏剧精神，他运用创作歌剧的方式来构思创作钢琴协奏曲。

在维也纳的创作时期，在所有器乐音乐的创作中，莫扎特把他的大部分时间与精力都奉献给了钢琴协奏曲的创作，他在协奏曲的创作方面做出了巨大的贡献，他的创作面向各个不同音乐水平的听众，所以我们认为钢琴协奏曲的创作是莫扎特最具有个性的创作。钢琴协奏曲是莫扎特创作中重要的组成部分，他思维缜密，创新的思想始终伴随着他创作的音乐中。

2.1.4 其它的创作领域

莫扎特移居维也纳后，室内乐的创作也进入了一个相对成熟期，室内乐就是莫扎特释放自己创作能量的第一场所。

在莫扎特的音乐创作中宗教音乐的创作也占有很大的一部分，其中最具代表性的创作《追思曲》，是莫扎特临终前所创作的，这部作品表现了莫扎特作为市民音乐家一生所遭受到的剥削与凌辱、贫困与痛苦，以及他对未来，对欢乐与光明无限的憧憬和孜孜不倦的追求与向往，这部作品可谓是注入了莫扎特对整个人生的最为深刻的感慨。

在莫扎特生命的 36 年中，有近 25 年的时间在从事着歌剧的创作，共写了 20 余部，最具有代表性的交响曲有 7 部，莫扎特重视乐曲中各乐章之间以及乐章中的主题之间的比较，除歌剧以外，协奏曲是莫扎特投入很大的精力并做出突出贡献的体裁之一，他一生创作各种关于独奏乐器与乐队的协奏曲共 50 余部，并在巴洛克协奏曲的基础上，确

立了 18 世纪以来古典主义协奏曲的结构原则，协奏曲不仅仅很直接的表现其技巧性，而且还赋予了深刻的涵义，莫扎特的这些创作成就，使莫扎特成为近代协奏曲形式的创始人。

莫扎特一生的创作涉及到各个领域，留下了许多不朽的杰作，除了对上述体裁的创作之外还有对钢琴奏鸣曲这一体裁的创作。

2.2 钢琴奏鸣曲的创作

莫扎特一生共创作了 18 首钢琴奏鸣曲，他的钢琴奏鸣曲，在海顿的钢琴奏鸣曲式的基础上又向前推进了一步，可以说既有继承又有发展。他们都具有属于那个时代的共同特点：情绪上的明朗与乐观。但由于两个人的出身和生活环境的差异，在海顿的作品中，我们充分领略到了他生活中的恬静，而在莫扎特的作品中，我们更多地体会到了他内心深处最为纯真的感情，他用音乐来表达内心的一切波澜与激情。同样，作为他的钢琴奏鸣曲也毫无例外。他的钢琴奏鸣曲主要有：《家乡奏鸣曲》（1774—1775）、《曼海姆奏鸣曲》（1777）、《巴黎奏鸣曲》（1778）、《C 小调幻想曲—奏鸣曲》（1784—1785）、《晚期奏鸣曲》（1788—1789）。从莫扎特的创作日期、音乐素材上看，我们可以将他的钢琴奏鸣曲分为早、中、晚三个时期。

2.2.1 早期奏鸣曲

六首《家乡奏鸣曲》，是在莫扎特结束了长达十年的旅行演出后回到家乡创作的，是莫扎特最早用笔写下的钢琴奏鸣曲，在此之前，在其它钢琴奏鸣曲的创作中莫扎特几乎是凭借着自己的记忆弹奏或随意即兴发挥，不满 20 岁的莫扎特，可以说此时的作品还不够完全的成熟，这六首奏鸣曲充满着积极乐观的人生态度，体裁新颖，但整体看来还缺乏一定的思想高度，略显的有些稚嫩，时常会受父亲的影响，以及海顿或其他意大利作曲家的影响，在音乐风格的统一上也略显欠缺，但他向人们显露出的才华却是非同一般的，旋律上恬静、优美，内容上更多的传达出天真烂漫、积极乐观的情绪，即便有一丝淡淡的忧郁，那或许只是旅行中一点小小的疲倦而已，但整体上给人的感觉却是开朗、率真的。

2.2.2 中期奏鸣曲

在莫扎特的奏鸣曲的创作中期写下了七首钢琴奏鸣曲，其中包括二首《曼海姆奏

鸣曲》和五首《巴黎奏鸣曲》。

二首《曼海姆奏鸣曲》是莫扎特 1777 年在曼海姆期间所作。旅行归来的他因无法忍受小地方的闭塞，便在母亲的陪伴下来到了巴黎。而此时的创作风格却与之前的《家乡奏鸣曲》有了明显的变化，作品深受曼海姆乐派的影响，富有动力性，主题鲜明，但整体给人的情绪还是乐观、积极向上的，仿佛还是生活在一个无忧的世界里，莫扎特钢琴音乐的个性风格已经逐渐形成了，如歌的、动人、灵活的风格传达给了我们热情活力的色彩，像是一段富于感染力的对话。五首《巴黎奏鸣曲》，这一时期的作品可以说是蕴含了莫扎特此时内心的一种恐惧、挣扎与悲凉，经济的窘迫，母亲的病逝，加之求职未果，这几首作品所流露出的感情是较为真切的，但没有使人感到绝望，使我们仍然感受到了莫扎特对未来美好的向往、满怀希望的祈盼。

2.2.3 晚期奏鸣曲

晚期奏鸣曲中包括《C 小调幻想曲—奏鸣曲》和四首《晚期奏鸣曲》。据文献记载，钢琴奏鸣曲 K333 的完成是在 1778 年的夏天，1781 年，莫扎特与萨尔茨堡大主教决裂，他抛开社会的压力和现实生活对他的折磨，迁居维也纳，独立地进行音乐创作，想尽可能快的摆脱封建统治的压迫。莫扎特在维也纳取得了令人瞩目的音乐成就，由莫扎特指明出版次序的最重要的钢琴独奏作品就是《C 小调幻想曲》K475 和《C 小调奏鸣曲》K457，莫扎特一生共写了五首幻想曲，通常会作为钢琴奏鸣曲的前奏，以奏鸣曲式来创作。

《C 小调幻想曲》K475 结构严谨而充实，为我们营造了管弦乐的气氛，内容深刻而有强烈的戏剧性，它与《C 小调奏鸣曲》K457 这首乐曲通常连接在一起演奏，但又能够各自的独立，两种演奏形态沿袭至今。《C 小调幻想曲—奏鸣曲》，写于 1784—1785 年的维也纳时期，是莫扎特来到维也纳后创作的首部钢琴奏鸣曲，也是莫扎特仅有的两首小调奏鸣曲之一，是莫扎特作品中少有的个人内心生活的袒露，是一首极稀少有的具有深刻悲剧性色彩的作品。这两首作品创作于莫扎特在旅行期间与在维也纳期间，是莫扎特在音乐风格上的一种转变，在此期间，莫扎特深受家庭的影响和疾病带来的折磨与痛苦，故而写下了不少具有悲剧性色彩的小调作品，这在他曾经的创作中是极其少有的，莫扎特的奏鸣曲大都富于旋律的歌唱性，寄寓着他对现实生活的感慨，莫扎特的音乐内容丰富，极其敏感深刻，决不会单一、无趣，这也正是我们在塑造莫扎特音乐作品中时常遇到的困难：内在的深刻与外表的含蓄相统一，丰富的表情与分寸的掌握相统一。

四首《晚期奏鸣曲》，是莫扎特在维也纳时创作的。在他的创作晚期，吸收了

约·塞·巴赫^①的作品特点，大量的运用了复调的写作手法，使其主调与复调相结合，浓缩了高度的艺术性。

莫扎特的钢琴奏鸣曲在欧洲音乐艺术发展史上乃至世界钢琴艺术发展史上都占有非常重要的地位，莫扎特在短短的一生中创作出了不可枚举而又浑然天成的作品，虽然钢琴奏鸣曲的创作只占有了他创作的一小部分，但是他的钢琴奏鸣曲曲式多变、主题丰富，由此可以看出，莫扎特的音乐风格要比海顿等前辈略显成熟，在钢琴技巧的运用上，也会略显地更现代，更富于效果。

^① 约·塞·巴赫（1685—1750），巴洛克时期的德国作曲家，杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家，普遍认为是音乐史上最重要的作曲家之一，他的创作使用了丰富的德国的音乐风格和娴熟的复调技巧。

此页不缺内容

第三章 莫扎特《C小调幻想曲》K475 的艺术特色

3.1 艺术特色之一——莫扎特音乐思想中的人文精神

莫扎特的音乐作品必然都会渗透着他对精神内涵的思考,也必然会触及到他的情感、意志以及理性等各个方面,以往我们时常会对莫扎特的音乐进行结构上的分析以及透过美学的角度去剖析,这可能会影响到我们对莫扎特以及他音乐更深层次和更全面的理解。18 世纪的启蒙运动使莫扎特的精神闪闪发光,莫扎特的宽容、睿智、超脱与豁达是我们在现代音乐中很难去寻觅的,他的音乐融汇了 18 世纪欧洲的精粹结晶,他通过音乐作品表达出自己的心灵感受和对人生的态度,莫扎特的音乐超越古今,直指永恒。

3.1.1 人文思想的根源与时代背景

在艺术文化中,古典主义时期的创作达到了顶峰,古典主义音乐体现了文艺复兴的思想内涵也是文艺复兴运动的一个延续,在这里文艺复兴运动的延续便是欧洲的启蒙运动,在当时的德国与奥地利,情况却远不及英国和法国,德国的资产阶级依附于公侯的小朝廷,这一现象在莫扎特的一生中都有很典型的体现,他只有在音乐创作中才能回避痛苦进入自己心灵的家园,他的不朽之作与他所处的时代息息相关。正如威廉·弗莱明所说:“他从海顿那里学习到如何领悟管弦乐的灵魂和探索交响乐的结构形式的最大表现力,通过亲自接触,他弄清了那不勒斯大歌剧、卢梭的田园剧和德国歌唱剧的表现手法。从他的乐曲形式和清晰的逻辑性和结构的统一性中,我们可以感受到启蒙运动的精神。在他的书信中,表现了他对自然纯真怀有极大的热情。由于他对文学的了解,狂飙运动的爆炸之力进入了他的音乐创作之中。他那个时代的一切,都进入了他那卓越的心灵实验室,经过他的创造意识,最终精炼成纯真的音乐之金。”^①历时十五年的狂飙运动,是启蒙运动在德国的一种延续,更是德国新兴资产阶级全国性的一次文学运动,狂飙突进运动中把启蒙运动的主要倾向得到了体现与加强,他们有着强烈的反封建的势头,高涨的情绪,应该肯定的是在推动德国新文学发展方面取得了伟大的成就。

莫扎特作为古典主义音乐的主要代表人物,莫扎特的作品可以堪称为是经典中的精品,贝多芬式的英雄、宏伟博大的气概在莫扎特的音乐中并不多见,但他的音乐内容却

^① 《艺术与观念》[美] 威廉·弗莱明著,陕西人民美术出版社,第545页。

十分的丰富,乐思敏捷,音乐出神入化,1781年因莫扎特对封建统治的厌恶,决然的同大主教发生冲突以致决裂,后在《C小调幻想曲》K475中,莫扎特更多的把自己内心最真实的想法表现在音乐里。莫扎特音乐中的美学思想与启蒙运动的三大领袖之一卢梭的思想有着极为密切的关系,莫扎特的自然主义与田园风格以及人文思想情感方面,努力维护人的尊严,在莫扎特看来,他作为音乐家,认为自己有着浓厚的音乐天分,而作为一个普通人,认为自己的人格与尊严不可被放低。

3.1.2 《C小调幻想曲》K475 中人文精神的体现

18世纪中叶,欧洲钢琴音乐由巴洛克复调音乐逐渐向古典主调音乐转变,古典主义音乐风格要求冲破封建、宫廷、宗教的束缚,能够表达大众的真实情感,在音乐语言的表达上也尽可能的做到了精致,表现手法也开始变的通俗易懂。处于这一特殊历史时期,莫扎特深刻地感受到了这个时代赋予的思想潮流、文化倾向与社会风尚,所以他的钢琴奏鸣曲直率真挚、洒脱自如,其音乐恬静、高雅、纯朴、追求自然的风格正是以当时欧洲的政治文化为背景,他对作品的创作立足于表现人们最为真实的内心世界,以求达到最通俗易懂的效果,用人文主义的内容取代宗教性的内容,重视人的内心真实感受,善于表现深刻的人性的特点,蕴涵着探索求知、颂扬人性、坚定信念、接近现实的人文主义精神。

《C小调幻想曲》K475是1785年5月6日在莫扎特来到维也纳后的首部钢琴奏鸣曲,《C小调幻想曲》K475与《C小调奏鸣曲》K457,两首作品既能各自独立,又能相互联系,标志着莫扎特一种新的创作风格的出现,此作品中,他的思想更趋成熟,音乐上表现的更为深沉,具有浓厚的幻想性和强烈的戏剧性。莫扎特迁居维也纳后,力图独立地从事自由创作,摆脱封建的桎梏,其音乐成果令人惊叹,最重要的钢琴独奏作品就是《C小调幻想曲》K475和《C小调奏鸣曲》K457。

莫扎特在维也纳长期居住下来,在1777年再度赴巴黎旅行演出时,并没有像想象中的那样成功而是失望而归,回来后莫扎特也很难再忍受家乡的闭塞,几近窒息的生活环境和精神状态以及大主教的凌辱,便离开家于1785年迁往维也纳,在这里度过了他生命的最后十年。

一位向往自由的作曲家,他自然无法忍受封建统治的专制与桎梏,但他却无力摆脱封建社会对他的统治与压迫,在维也纳,虽然他获得了极大的成就,但仍生活窘迫、经济潦倒,内心的恐惧感无时无刻不在牵绊着他,但恰恰是这些磨难对他的音乐思想和作

品创作产生了极为深刻的影响,这十年成为了他创作中最重要的时期也是最为辉煌的时期,《C小调幻想曲》K475则是他来维也纳后创作的第一首钢琴奏鸣曲。

《C小调幻想曲》K475以严肃的慢板部分揭开序幕,之后便又呈现给人们极度痛苦、极度挣扎的恐惧,音乐最后再一次回到了最初低沉的音乐中,陷入沉重的宿命里无法自拔。

与莫扎特其它的钢琴奏鸣曲相比,这首作品呈现给我们世人的是一位欢乐开朗、宽容豁达的音乐天才那不为人知的一面。在创作其它的奏鸣曲时,莫扎特可能会在不经意间流露出他内心的悲伤,但由于时代的局限性他还不可能完全的抒发个人情感,他会运用最独特的创作手法来掩饰其内心最深处的情感,莫扎特的音乐总会给人一种明朗、质朴、豁达的形象。而在创作《C小调幻想曲》K475时,他或许已经很难再去隐藏自己内心的痛苦与挣扎,似乎他多年以来所饱受种种磨难历历在目,内心种种充满悲剧性的情怀都要毫无保留地倾诉于世人,这首作品在情绪上变化极大,充满着强烈的戏剧性,忽而沉重、忽而恬淡、忽而挣扎、忽而平静、忽而痛苦、忽而明快。由此可以看出,这首作品是莫扎特对自己内心生活的一种最为真实的袒露,让我们看到了一位回到幕后转过身去一瞬间眼神中流露出无限痛苦的“欢乐天才”。

在莫扎特短短35年的人生中,正如莫扎特自己所说的:“生活的苦难压不垮我,我心中的欢乐不是我个人的,我把欢乐注入音乐,为的是让全世界感到欢乐”^①。在他的奏鸣曲里的确让我们感受到了他的欢乐,但当他把欢乐播撒到世间各个角落的时候,他却把眼泪深深的渗透到了自己内心的最深处,所以说,他的音乐又被后人誉为“含着眼泪的微笑”。在他1785年这个性命攸关的年头写下的《C小调幻想曲》K475则是他所有奏鸣曲中最具有悲剧性色彩的作品,他把内心最深沉、最痛苦的一面倾诉给了我们,从而使我们感受到了莫扎特一种笑傲逆境的品格魅力。

莫扎特是音乐史上用音乐来揭示人类内心最深层情感的最杰出的音乐家之一,莫扎特的音乐创作依托于当时的欧洲文化,他崇尚人文主义思想,使其通过自己的音乐来传达对人们的爱,充满着强烈的生命力,他用音符抚慰着人们的心灵,用乐思唤起了人们对和谐世界的追求,莫扎特钢琴奏鸣曲中所蕴涵的浓厚的人文精神值得我们去深深思索与探究。

^① 韩鸿鹰编著的《莫扎特》封面摘录,东方出版社,1997年

3.2 艺术特色之二——音乐结构中的戏剧冲突

《C小调幻想曲》K475 由五个密不可分的部分组成，扩张开放式的写作手法与不协和和弦的出现，都通过瞬间的休止、呼吸的延长来进行彼此的连接，千回百转的音乐旋律、起伏跌宕的节奏，仿佛是莫扎特的内心在进行一次次残酷的现实与甜美的回忆、美好的幻想相撞击，富有浓郁的幻想性色彩。莫扎特把作品中激烈的冲突，扣人心弦的重唱，多重的交响材料交织在一起，展现了一副完整的歌剧图景。在此，我不妨很大胆的想象这场歌剧的场景与剧情，把它呈现给人们。

3.2.1 戏剧性的过程

从一开始的 Adagio 柔板就奠定了全剧一种深沉、阴暗的悲剧性基调，引子部分作为歌剧的序曲，低音区中的 C 小调八度音程如乐队中的大管，由五小节构成，短短的一小节之内由上行增二度大跳到下行小六度，再到第二小节 PP 形似铜管乐器以小二度反向一问一答形式的出现，都体现了一种极度悲愤与痛苦在不断的纠结与挣扎下最终内心依旧绝望的状态，在四小节之后由三个升 F 音慢慢的引入主题拉开了第一幕的布帘，戏剧人物即将出现（见谱例 1）。

谱例 1

第一幕：大致可从第六小节一直到第二十九小节，可总体描述为是一段美好的回忆，此时女主人公出现了，女主人公是一位平民女子，她美丽动人，心地善良，在她身后年轻英俊的王子出现了，他们曾经邂逅于王子出巡的街市上，今夜的月色宁静如水，王子敞开心扉很委婉的唱出了自己的心声，而情窦初开的姑娘也轻轻的唱出了自己激动而又

彷徨的曲调，从P到F再从F到P，从十八小节开始的上下行不断出现的三十二分音符以及上下行出现的密集的十六分纯二度与小三度音符都生动、形象地刻画出了姑娘与王子对爱情的彷徨（见谱例2）。

谱例 2

在当时等级森严的皇室贵族里，王子是不允许娶平民女子为王妃的，就这样，两位主人公在表达着深深的情谊但内心又在不断的挣扎与恐慌，三十小节到三十五小节一开始出现的六个十六分休止符，更能形象的表达他们的忧虑与恐惧，想爱又不敢爱的纠结复杂的心情，最后在低音部不协和和弦的配合下，高音声部不断的出现疑问式的音形，体现两人含情脉脉、恋恋不舍的分开场景，不能不看出，在最后的结束处隐藏了略带有无言与痛苦的新动机（见谱例3）。

谱例 3

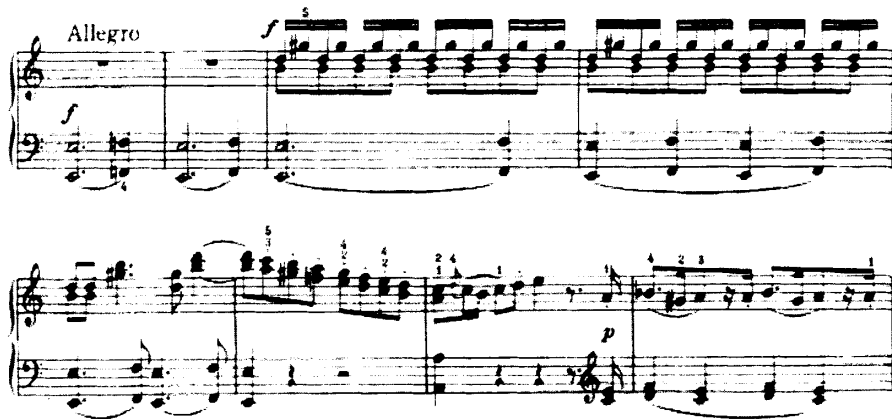

第二幕：从一开始出现的 Allegro 快板，从四十二小节起就已经很明显的预示了这一幕的基调，王子的婚事受到了女王以及群臣们的强烈反对。

由两组相同的小二度弦音纯八度音程上行拉开了上半场的帷幕，形似大号的吹奏，这也象征了皇室贵族一种威严的形象，紧接着就是快速的十六分音符的震音，顿然给人

一种情绪紧张，形势到了一种刻不容缓的地步紧接着就是出现三度构成的音程，其短小精悍，形象的刻画了女王当时的愤怒（见谱例4）。

谱例 4

从六十二小节开始，八分音符以顿音形式出现上行片段，此刻的音乐形象依旧秉承了幻想曲中的第一部分的形象，伴奏音型由规整的四个八分音符构成，内心泛起小小的波澜（见谱例5）。

谱例 5

从P一直到以后的 cresc 再到 F，旋律线多带有装饰音、倚音的出现，此刻王子正在苦苦的哀求女王的同意，但却被冷酷无情的女王拒绝了，小连线以及大批三连音的出现和伴奏纯八度的下行，音乐运用了大量的展开手法模进，像是一股激流在冲击着我们，戏剧性与悲剧性此刻已不能抑制（见谱例6）。

谱例 6

第三幕：由 Andantino 小行板开始，在开始的前十小节，可以认为是一段富有重唱性质的宣叙调，也像极了四声部的赋格，是角色与角色之间的诸多对话，表现了群臣们与平民们的辩驳与争议（见谱例 7）。

谱例 7

在前十小节的乐句中，力度由 P 到 F 再到 P 最后到 F，像四部和声中群臣与众人们之间的对话与争论，这里也有代表平民女子的平民大众，也有代表了至高无上的皇室大臣们，众人们充满疑惑与焦虑的询问与反抗，之后的十一到十六小节则是代表反对意见的众人们低音声部的合唱，音乐走向了低音区，音色也随之发生了变化，传达出人们忽而闪现的渴望与最终期待的渺茫（见谱例 8）。

谱例 8

再后来，紧接着出现了二重唱，由三度重叠而成，繁华的十六分音符旋律优美，闪现出了一丝的希望，这是姑娘与王子在不断的苦苦哀求，但还是被大臣们的挣扎与犹豫所拒绝。

到了最后的七小节，旋律在两个音区中转换，大臣们在不断反复的提问，一次比一次变的紧迫，百姓们在不断的诉说与哀求，就在这不断的徘徊中结束了此幕（见谱例9）。

谱例 9

第四幕：由 Piu Allegro 急板展现给我们，这一幕可以看成是一场激烈而疯狂的搏斗（见谱例10）。

谱例 10

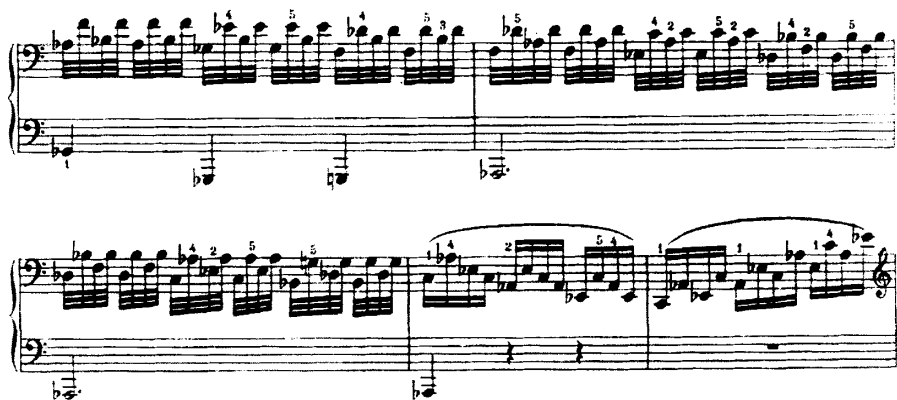
此幕的前半部分用管弦乐队奏出了强烈的三十二分音符，节奏震撼、突进，形势已势不可挡，这也成为了本剧的高潮部分，由大提琴最先奏出，两小节为一个乐句，由低音下行二度连续进行模进，这给我们呈现了支持两人爱情的平民大众跟随王子的队伍与女王率领的军队展开了最激烈的搏斗，从第七小节开始，一系列三连音上行的出现更加剧了战争的紧张与激烈（见谱例 11）。

谱例 11

三连音后低音部分忽然转变为了单音向低音区的走向，一是体现了音乐走向了更加悲愤的情绪中，二是体现了战争的场景突然弱化了，筋疲力尽、遍体鳞伤的王子被女王的军队抓住了（见谱例 12）。

谱例 12

从十七小节开始呈现给我们的是王子正用低沉、虚弱的声音传达着自己的心声与爱恋，做着最后的挣扎，但最终还是遭到了女王以及大臣们最冷酷无情的反对（见谱例 13）。

谱例 13

最终，在最后四小节王子奄奄一息的叹息声中，引出了最终命运的主题，王子对命运的抗争与对姑娘的爱恋与自己的生命一起终结在了未能解决的C小调的属和弦上，此幕收场（见谱例14）。

谱例 14

第五幕：终曲 Tempo, 是序曲的再现。

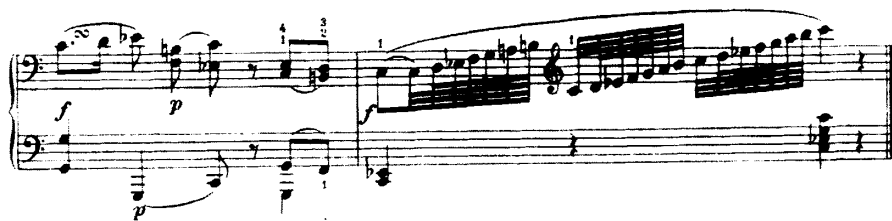
依旧是死的象征，满脸泪水的姑娘从回忆中回到了现实。在姑娘极为虚弱的做出回答后，音乐在增二度中不断下行，音乐情绪发生了改变，不再是那种万分的绝望与无奈，黑暗似乎被掀开了，此刻呈现给我们的是一种灵魂的升华，似乎姑娘已经忘记了那些令她永远心痛的过往，而此刻的她可能正在与命运对话，她或许在感叹命运可能给她开了一个玩笑，她或许又在期待着她与王子将在另一个美好的世界相遇，悲剧已成定局，生命也走到了消逝的边缘，她似乎已不再那么痛苦，她明白再遇到王子，他们一定会幸福的生活在一起，她已经接受了这样的安排（见谱例15）。

谱例 15

所以，在最后一串强有力的上行音阶中，一束银光向她映射过来，姑娘挺起了胸膛，面带微笑，眼神中流露出了坚定而又执着的目光，她站起来了，银光下，她伸出了双手……（见谱例 16）

谱例 16

这就是《C小调幻想曲》K475 传达给我们的一副画面、一场戏剧，是一部以表达人性情感的形式与深刻悲剧性的体裁完美结合的场景，是一部表现力极强而又体现生命中爱的生生不息的伟大作品！

在这首作品的歌剧幻想中，也让我们能够联想到中国的与《罗密欧与茱丽叶》齐名的《梁山伯与祝英台》，梁祝的故事在我们民间已经流传了一千四百六十多年，可谓是在中国家喻户晓，流传深远，被誉为爱情的千古绝唱。从古至今，有无数人被梁山伯与祝英台的悲惨爱情所感染。《梁祝》有多个剧种，较为出名的是越剧与黄梅戏，我们可以把它分为四幕。第一幕也是爱情的主题：草桥结拜、三载共窗、共读共玩、十八相送、长亭惜别；第二幕爱情受到了重创：抗婚；第三幕：楼台会；第四幕剧情推向高潮：哭灵、控诉、投坟；第四幕再现主题：化蝶。

在这里，我们也可以把《梁祝》的内涵与《C小调幻想曲》的构思相结合，第一幕，前五小节可以看作是主题动机，爱情悲剧的象征。从第六小节开始，美好的回忆可以看作是乔扮男装的祝英台与梁山伯在拜师入学的路上相遇了，由于祝父不允许英台外出求

学，英台只能女扮男装与梁山伯称兄道弟，并在草桥两人结拜，后两人边游玩嬉戏边赶路，一同进课堂一同学习三载，共读共玩，在同窗三载里两人彼此建立了深厚的情谊，而在这种情谊里英台很多次都想告诉山伯她其实是女儿身，而山伯内心中总会有着一丝别样的情谊，就这样，在即将要分别的时候英台向山伯说出了她的心事，那一刻山伯除了吃惊以外更多的是他顿然对英台生起了爱恋之心，此刻的爱恋如同火山喷发般的显现，两人互诉衷肠后相约在回去向父母禀报后再在这里相见，在这一幕的最后的六小节出现的十六分音符的休止符以及不断的疑问与试探的口吻正符合了梁山伯与祝英台两人依依不舍十八相送与长亭惜别的场景。第二幕，展现给我们的是抗婚的场景，小二度弦音纯八度音程上行与三连音的出现，都传达给我们极为紧张的情绪，因为在英台回去后，祝父就把英台许配给了太守之子马文才，但英台早心有所属，等待山伯的到来，但山伯家境贫寒，迟迟没到，当英台告诉了父母她心中早心有所属是山伯时，这时山伯也不远千里的赶到，却最终遭到了英台父母的强烈反对，英台开始了与父母的斗争，开始一系列抗婚的举动，但最终还是被父母安排逼嫁给马文才，第三幕，两人相约在楼台相会，两人相见眼泪婆娑，重唱出现，两人互相倾诉着内心的无奈与痛苦，最后凄然相别，临别时，立下誓言：生不能同衾，死也要同穴！第四幕，剧情的高潮部分，山伯在与英台楼台相会后，回去便一病不起，忧郁成疾，不久身亡，当英台闻山伯远离人世的噩耗时，强烈的三十二分音符震起，三连音极具上行都表达了英台悲愤、崩溃的心境，她声声呼喊着山伯，被泪水淹没，在英台被迫出嫁时，绕道前去山伯的坟墓祭奠，就在英台哀恸感应下，顿然风雨雷电大作，坟墓爆裂，英台翩然跃入坟中，墓复合拢，风停雨霁，彩虹高悬。第五幕，主题再现，最后一小节强有力的上行音阶，梁祝化为蝴蝶，在人间蹁跹飞舞，回望给了我们别样的幸福与美好。

《梁祝》的剧情很容易的复合在了莫扎特的《C小调幻想曲》K475中。在对《C小调幻想曲》K475戏剧性的分析与阐述上，触及了可能比较容易打动人的爱情题材，因而对于我个人而言会具有普遍的永恒的精神价值。但是，一千个读者就有一千个哈姆雷特^①，每个人对于作品的理解与想象都不尽相同，所以这首作品会有其它更为生动的画面，这需要我们做更为细致的探究与体会。

^① 哈姆雷特，英国文艺复兴时期杰出的戏剧家与诗人莎士比亚创作的巅峰之作《哈姆雷特》中主人的名字，因其莎士比亚对这个角色塑造的非常丰满，具有多面性，所以每个人对他的见解也会因人而异。

3.2.2 戏剧人物的确定

塑造鲜活的人物形象是莫扎特歌剧音乐创作成功的重要典范之一。在他的歌剧中那些被爱情所陶醉的人:比如《魔笛》中的王子他米诺,他的情窦初开的心灵,透着一种童贞的新鲜气息;《费加罗婚礼》中的伯爵夫人所表现的惆怅与温柔,苏三娜的富有诗意的梦想,犹如和煦的风吹在一片紫罗兰的田上,带来一阵阵清香与芬芳,等等。

在这些人物的塑造中,莫扎特还是带着些许的玩弄与戏谑,那么在这部《C小调幻想曲》K475中,我们可以感受到一些与贝多芬创作风格上相似的东西,同样是受到了苦难鞭答的心灵,在这首作品中,莫扎特为我们呈现了一股新的力量,在他之前的很多作品中我们时常会看到的是一个富有生气,充满欢乐与爱的人,而在这里除了开始的引子部分中透露的悲剧性气息,在第一幕中,富有爱情主题的二重唱虽然依旧优美动人,在中间部分确已经表现出了人物犹豫、惶恐的心情,此时莫扎特笔下的人物已不再像先前那样幽默与滑稽了,如19世纪歌剧中的悲剧女主角,从一出场就带着宿命的气息,在后来连续两次出现的十六分音符的三重唱中,更加为我们传达了众人坐立不安、烦躁焦虑的情绪,在第二幕中女王与大臣们的暴怒,加上男主角苦苦的哀求与绝望的语气,这一幕与第一幕中爱情二重唱相比较,更加的透出一种悲壮的情感,第三幕中宣叙性的重唱从一开始的几个人的重唱一直到后来更多人的对唱,这里已经没有了主角的描绘了,只有对战争来临前的阴暗与恐惧,最后一幕,终曲回归了序曲的主题,然而更多的是人生的感叹,灵魂的叹息,说着尘世的悲欢离合,向往着天堂的美好,在不胜困倦中合了眼。

3.2.3 戏剧中充满了矛盾性

在《西方文明中的音乐》的译本中写到:“音乐是体魄生命和灵性生命的自然表达,戏剧人物在音乐中思想与音调就是他们的语言,由此,音乐超越了戏剧的范畴。分析到最后,戏剧其实是对真实动作的一种艺术化的摹仿。而歌剧是与真实生活相分离的;因此它所演化的风格其基础植根于音乐的土壤。”^①对意大利正歌剧的成功改革做出巨大贡献的格鲁克^②曾宣称:“每当开始写作,我就试图忘记自己是个音乐家。”从这句话中可以看出,在他进行音乐创作时试图要让自己努力成为画家或诗人,而不是音乐家。而莫

^① 保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》中译本,贵州人民出版社,2001年,第400页。

^② 格鲁克(1714-1787),德国作曲家,对意大利正歌剧的成功改革确立了他在音乐史上的重要地位。他的代表作品有:歌剧《阿尔西斯特》(1767)、《伊菲姬尼在奥列德》(1774)、《奥菲欧与优丽狄茜》(1762)等。

扎特的作曲态度却与此不同，他对剧本的要求更多的是来自于生活中最真实的一面，这真实的一面最好也能够引发我们的灵感，从而在音乐的配合下创造出属于自己的东西。

在《C小调幻想曲》K475中，尽管这首作品中没有真正出现在舞台上，但是却具有高度的戏剧性，对于听众来说，却能让我们时刻都能感受到强烈的戏剧性，完整的舞台画面和激烈的矛盾冲突。其戏剧矛盾冲突主要表现在音乐力度、重唱效果以及赋予高潮的剧情。

在音乐戏剧的舞台上，音响艺术是音乐高度集中的一个重要的方面，在音乐力度方面，这首作品不断的在进行着力度的转变，从一开始短短的两小节之内从F到P再到PP，在短短的引子部分，力度记号在不断的变化，F的出现犹如一声巨雷，揭开了沉默的黑暗，之后立刻转入P，更增添了其紧张的情绪，后来出现的PP，像是在深渊中吟出的一问一答，之后旋律转换到了低音贝斯，强弱力度在不断的变化，在前面一系列的内心挣扎及矛盾冲突后，出现了Calando的记号，音乐变的逐渐安静下来，后在角色不断的哀求下结束了第一幕。第二幕的一开始F就给我们传递了一种威严与紧张的情绪，上下声部的力度记号都为F加之右手的震音都给我们带来了极大的音响效果。第三幕中一开始的重唱部分一强一弱、一明一暗的力度对比，这也象征了主人公一面哀求而又一面无法抑制自己内心强烈的反抗，但最后在百般无奈中宣告失败。在第四幕中，一开始就是F加之上下声部全是三十二分音符的快速爬行都给人呈现了一幅剧烈搏斗的场面，直至最后dim渐慢记号的出现，力度才回复了平缓。最后一幕中，再现了第一主题，力度如同第一主题中强弱力度对比明显，在最后一小节中，用力度F结束，表达了主人公极为悲壮的情感。

《C小调幻想曲》K475中，重唱的戏剧性效果也显得尤为突出，歌剧中的重唱基本上是两个以上的人物进行感情交流的表现形式。重唱可以一方面推动故事情节的发展，另一方面也能够更有效地表达在这首作品中格局的戏剧性矛盾冲突，第一幕从男女表达爱情的二重唱发展到第二幕的具有快板的二重唱再到第三幕中具有宣叙调色彩的多人重唱，在声部的不断扩张与叠加中，戏剧冲突也在不断升温，不断变得激烈，也为能够把剧情不断推上高潮做了铺垫。

在这首作品中，剧情在第四幕中推向了高潮，这是一场具有毁灭性的剧情高潮。这一幕中，除了最后男主人公奄奄一息的唱词以外，管弦乐队始终是这一幕的背景音乐从不曾中断，同时也代替了人物的歌唱性对白，呈现给我们的是激烈的战争场面，令人心

惊胆战、惊慌失措、不寒而栗。这一幕出现速度标记 *Piu Allegro*，是全曲中最快的一段，强烈的三十二分音符生动的描述了激烈的战争场面，使得打斗场面的节奏更具有急促性，不停地转调以及低音部份的二度上行以及出现的三十二分音符的三连音，整段的力度记号都由 *F* 支持，一直到最后的八小节，速度才由快到慢，情绪由高潮跌到低谷，力度也由 *F* 到 *PP*，场景也从激烈战争场面顿然恢复到了一片死一样的寂静。

这首作品作为钢琴奏鸣曲之所以当作歌剧来进行分析，主要是莫扎特它在钢琴奏鸣曲中赋予了歌剧性的体现，这也是莫扎特在创作的众多作品中，一部有些与众不同的作品，之前的作品多以欢快、恬静、风趣、灵动为主要风格，而在这首作品中，莫扎特把内心的痛苦与心酸、恐怖与无奈全部毫无保留的宣泄出来，使得这首作品赋予了更多的内涵与意义。这样的作品在古典时期理性、规整的音乐风格中是很难捕捉到的。

总之，对音乐内涵的理解可以发掘出作品藏在音符背后深刻的感情意义，而我们对结构的把握也可以帮助处理这部作品段落与段落之间的内在关系，能够更好地组织材料，给我们一个具有线条的思维模式，恰似形散而神不散的具有无限幻想性的音乐理念。由于能够更深入的去理解作品的内涵从而提高了演奏的质量，使音乐变的更加的生动、灵活，这也是我们对作品进行戏剧化分析理解的最终意义。

3.3 艺术特色之三——音乐语言中的悲剧色彩

《C 小调幻想曲》K475 这首充满戏剧化的作品，在莫扎特的全部钢琴奏鸣曲中也占有其特殊地位，对他的同代人产生了极为深刻的影响，是一首极稀少有的具有深刻悲剧色彩的作品。

3.3.1 悲愤的旋律

《C 小调幻想曲》K475 以 *Adagio* 柔板揭开序幕，已经预示了一个深沉、阴暗的感情基调，传达了主人公惊慌失措、万分焦虑的情绪状态，作品的开始部分就建立在 C 小调的主题动机上，低音区中的 C 小调八度音程由乐队中的大管奏出，也有如男低音在吟唱，奠定了全剧的悲剧性基调，随后在第二幕 36 小节的一开始，随着节奏的突进，强烈的十六分音符组成的震动节奏，已势不可挡之势直面闯入，极为悲愤的旋律奏响，在第四幕的一开始 *Piu Allegro* 急板的出现，加之强烈的三十二分音符，节奏震撼、突进，形势已势不可挡，悲愤的旋律将全剧推到了一个高潮，悲愤的情绪将毫无保留的展现出来，在最后一幕的最后一小节中强而有力的上行音阶也烘托了旋律的基调。

可以看出,莫扎特在谱写《C小调幻想曲》K475时,他或许已经很难再去控制自己内心隐忍已久的痛苦,似乎他想把多年来的种种不满与无奈毫无保留地倾诉于世人。这首作品的情绪变化大,时而承载着美好的回忆,时而诉说乃至怒吼着自己的愤怒,充满着很强的戏剧性。可见,这首作品包含了莫扎特太多的辛酸与无限的期待,是对自己内心生活的一种最真实的表露,让我们看到了莫扎特那卸下沉重的盔甲直面人生的英姿。

3.3.2 低沉的和声

《C小调幻想曲》K475是莫扎特通过音乐对自己内心感情做完美刻画的杰作其结构自由,和声色彩表现极为丰富,和声多表现出一种低沉的形态。

最开始的小节是一段悲剧动机,主题核心的音调是极为深刻的,右手强音左手八度的连音奏法使得声音变得深刻,随后左手十六分音符的伴奏音型和长音断奏更加凸显了其美好回忆的音乐情绪,最后音乐情绪上也表现出一种震惊、焦虑、不安和疑问。第二幕中,是剧情展开段华彩段,表现出作者内心极度的挣扎与痛苦的心情,上下行琶音或音阶都有很强的起伏感。第二幕的重唱,和声织体的多变一直到此幕最后的结束,和声的构造不断的在变化,第三幕中,出现三十二分音符的断奏,是高潮段,全曲紧张度在这里达到顶峰,全段要强奏,这里的和声织体显得尤为紧张,也是调性快速变化的段落,左右手都有快速冲击的旋律,和声织体凸显出极其猛烈感,一直到尾声部分终止式和弦的出现是最有力量的发泄点,最后一连串的上行音阶把乐曲推向了高潮,从而结束全曲的演奏。

3.3.3 暗淡的调式调性

这首作品的基调是C小调,顾名思义会给人以深沉、暗淡的感觉,《C小调幻想曲》K475更多的是依据莫扎特情绪的变化而作,有鲜明特征的主题、和声伴奏织体尤为丰富,调式调性的变化相比较于其它的奏鸣曲运用起来更为的大胆。

莫扎特受当时约·塞·巴赫的影响,对他创作的作品产生了极大的兴趣,即在《C小调幻想曲》K475中,开始大量的采用复调调式对位的写作手法,使音乐旋律变的更为紧凑,这是与莫扎特之前创作的奏鸣曲略显不同之处。在演奏这首作品时,我们可以很自如地加快一点或者放慢一点速度,比较其它奏鸣曲显得也更为浪漫自由,这也是幻想曲所要体现的一大特点。由此可见,此曲的音乐风格已经近乎于19世纪浪漫主义时期的“幻想曲”。

全曲由 Adagio(柔板), Allegro(快板), Andantino(行板), Piu Allegro(急板)四个段落和一个 Tempo(回到原速)的尾声构成。Adagio(柔板)部分音乐表现了一种伤感、压抑的情绪,衬托了作者内心深处无限的悲怆与绝望的心情,之后进入 legato(连奏),像是一段美好的回忆,情绪不再那样紧张,Allegro(快板)部分表现了莫扎特内心极度痛苦的一面,Andantino(行板)部分情绪转为平稳,像是众人在一起谈论共商,但也会出现少许的冲突,但是还是会对生活有一个美好的向往和憧憬。Piu Allegro(急板)部分音乐表现出内心狂躁、不安、极度挣扎的情绪、到了几近崩溃的边缘,Tempo(尾声)再现最初的主题音乐,表现出了莫扎特内心的压抑与将要奋进的姿态。正如奥地利的钢琴家保尔·巴杜拉斯-科达对这首作品的主题思想给予了的如此评价:幻想曲的开始是死的象征,时限已到无可避免,然后让位给一系列的美好回忆:D大调柔板和降B大调小行板表现出的愉快和明朗的情绪,而接下来是在一段美好的回忆之后进入的内心的焦虑和挣扎状态,第二段与第四段快速转调部分是那样的狂热,表现出了极度的痛苦,最后一段,最初的召唤返回来,在最末其实是在向世人传达了一种对未来的思考与憧憬。

全曲没有传统的三乐章的奏鸣曲形式,没有乐章之分,也没有用典型的复二、复三回旋、变奏曲等曲式结构,而是由四个部分和一个尾声构成。这五个部分虽然在形式上不能构成完整的曲式结构,但却通过节奏、速度的安排,体现出的回旋原则,将它们组合成为一个统一的整体。尾声的开始部分再现了第一部分的主题动机,这也很形象的体现出了维也纳古典时期作曲家常用的再现曲式的特点。

这首作品既传达了莫扎特对自由和幸福的美好憧憬又渗透着他对封建统治的极为不满和对现实生活的失望,充满着强烈的戏剧性和悲剧性。

此页不缺内容

第四章 从莫扎特《c小调幻想曲》K475中得到的启示

4.1 《c小调幻想曲》K475 的创作理念

《C小调幻想曲》K475 这首作品是莫扎特对自己内心生活的一种真实袒露，既传达了莫扎特对自由和幸福生活的向往，也渗透着对美好生活的憧憬，从内容上暗藏着他对封建统治的极为不满、对现实生活极度的失望，从结构上，作品创作出充满着强烈的戏剧性和悲剧性。

4.1.1 富于幻想精神

这首作品中其和声的新颖，曲式结构的幻想性，自由性已近乎 19 世纪浪漫风格的幻想曲，这也正印证了一位伟人的话：“音乐是所有艺术中最诗化，最有力，最生动的门类。同时，它也应该是最自由的艺术门类。”

莫扎特是一位向往自由的作曲家，他于 1781 年移居维也纳后，随即便放弃了只能有低微生活保障的奴仆职位，艰苦的生活使他的情感得到的升华，他以最诚挚的态度参加了启蒙主义的秘密团体——共济会。当时音乐的欣赏群体渐渐的由贵族阶层转向了广大市民的阶层，莫扎特的音乐创作已适应了当时社会和人们的精神需求，具有独特的个性风格开始注入音乐，并按照自己的思想和要求创作了大量的作品，把创作推向了顶峰，其作品风格表现为美妙、热情、秀丽，但贵族式的典雅之风也依稀可见，但一些比较激情、忧郁的作品也已经有了很强的戏剧性和情感宣泄的音乐爆发力。

在《C小调幻想曲》K475 中，我们既可以把它看成是一部“钢琴歌剧”同时也可以把它当做是莫扎特对自己一种人生的回忆与幻想。作品中，不断地向我们展示了莫扎特内心世界中的不同的场景，时而沉重、时而欢快、时而恬静、时而挣扎、时而纯真、时而痛苦，具有极强的幻想色彩，体现了内心的多种体会和矛盾的发展。

4.1.2 追求艺术的真实性

艺术源于生活。莫扎特生活的时代正是欧洲历史上反封建制度最激烈的年代，法国资产阶级革命正在酝酿成熟。启蒙思想正在日益深入人心，封建的文化思想逐渐被人唾弃，资产阶级在政治、经济、文化方面的作用正在增强。莫扎特自幼在欧洲各地巡回演

出接触到了许多进步知识分子，对他的资产阶级进步思想意识影响极大，许多信件中都可以看出他对封建贵族有种极强烈的反抗精神，对自己所处卑微地位十分不满。老一代作曲家包括他父亲在内对统治阶级有种逆来顺受的性格，这对莫扎特来说已经被强烈的个人自尊替代了，就是在自己的婚姻上他也宁违父命，决不后悔。莫扎特生活中的艰苦、疾病以及上流社会的冷淡都没有使他忧郁、懊丧、屈服、动摇。这就是人们总以“阳光般的明朗”说明他的音乐特点的原因。如果说他早期的音乐中常常有贵族宫廷中华丽、纤细和娱乐性等风格，而越往后随着莫扎特对封建社会的黑暗与压迫的认识加深，悲剧性和戏剧性或者对立矛盾因素也随之增强。

在《C小调幻想曲》K475中，莫扎特表达了其最真实的自己，把之前想表达但又无法完全表达的情绪在这首作品中表现得淋漓尽致。

4.2 莫扎特与中国的传统思想

说到莫扎特的思想，使我联想到了中国儒家思想的精髓，儒家思想以“仁”为核心。在古代人类文明的核心当属中国的儒家思想，灿烂光辉的闪耀在中国的历史文明中。

伏尔泰是中国儒学在欧洲最有力的鼓吹者之一，“百科全书派”同中国的儒学思想一起作为反对欧洲君主政治的思想武器；德国的哲学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨^①创立了古典哲学，他把程朱理学——新儒学作为依据，通过对罗马教廷的反对来启示神学；弗朗斯瓦·魁奈^②被称为“欧洲孔子”，他开创了近代欧洲政治经济学的新时代，也是以中国的儒学思想为依据，为英国的古典政治经济学奠定了理论基础，并促进了古典政治经济学的形成与发展。

对于音乐家莫扎特来讲，他总会把他乐观、积极向上的美好心情传递给我们，即使现实给了他许多沉重的打击，但他总有一颗爱人之心，他爱的他的亲人，爱他的妻子，爱他的朋友，他把这些爱全部写进了他的音乐中，时常传达给我们给我们世人一种乐观、明朗、纯真、豁达的人物形象。

^① 哥特弗里德·威廉·莱布尼茨（1646—1716），德国哲学家、数学家。涉及的领域及法学、力学、光学、语言学等40多个范畴，被誉为十七世纪的亚里士多德，和牛顿先后独立发明了微积分。

^② 弗朗斯瓦·魁奈（1694—1774），资产阶级古典政治经济学奠基人之一，法国重农学派的创始人和重要代表。他早年研究医学和哲学后转到经济学，并在各各领域都有卓越成果，尤其在经济学方面有许多作。

4.2.1 大音希声

大音希声^①字面意思是指：人的听觉是有范围的，超出范围的声音人是听不到的，小于范围听不到，大于范围也听不到。用大音希声来形容莫扎特的音乐则是一种艺术与美的最高境界。

莫扎特音乐总会给世人以欢愉畅快、旋律优美、乐观明朗的感觉，处处喷发着青春的活力，仿佛为我们呈现了一个欢乐无忧的美好生活。莫扎特具有超凡的艺术才能，善于把音乐中最美好的乐思渗透与现实生活中最具有深沉性的东西结合起来；善于把强大的力量、直率的气质和刚毅的意志与现实给予的种种无奈结合起来，所以莫扎特的音乐从未让我们有过多的消沉。

虽然莫扎特的音乐给人营造了轻松愉悦的氛围，但是在作品所要表达情感的最深处总会给人一股强大的力量，这是一种正义的力量，一种坚韧的力量。莫扎特的伟大不在于他的音乐中具有多么艰深高超的技巧，而相反的是它单纯、返璞归真的音符中总会流淌着暖暖的情意和蕴涵着发掘不尽的乐意，他的音乐简单、和谐、朴素、无暇，充满着浓浓的情感。

莫扎特用音乐去抚慰世人的心灵，在音乐中表现一种视患难如无物，大无畏的精神，能够超越一切挫折与考验，从而凌驾于无限痛苦之上的乐观、积极的人生观。他的音乐透着优美、纯真，浑然天成、无斧凿痕，达到了艺术的最高境界——清明高远、大音希声。

4.2.2 仁者爱人

仁者是充满慈爱之心，满怀爱意的人；仁者是具有大智慧，人格魅力，善良的人。以此来形容莫扎特的整个人生观再恰当不过了。

在傅雷先生撰写《傅雷谈音乐》中法国音乐学者卡米耶·贝莱格说：“莫扎特的作品不像他的生活，而像他的灵魂。莫扎特的灵魂仿佛根本不知道莫扎特的痛苦；他的永远纯洁，永远平静的心灵的高峰，照临在他的痛苦之上”。莫扎特的一生可以说是阳光与阴云、辉煌与凄凉、天才与失意的织体，但他的内心深处却充满着无比的平静与祥和，他爱他的亲人、妻子、爱所有帮助过他的朋友们，或许莫扎特同样是中国儒家思想的践行者，无论现实生活给了他多少打击，命运是多么的残酷，他都会笑对人生，内心充满

^① 一语来源于《老子》第四十一章

着无尽的慈爱，映射了儒家思想的精髓——仁义。

在莫扎特短短的 35 年的人生中，他把欢乐注入了音乐，为的是让世人能够感觉到他带来的欢乐，当他把欢乐播撒到世界各个角落传递给世人的同时他却把眼泪深深地渗透到了自己内心的最深处，因为他永远不会把艺术当做一种发泄的工具，而是把艺术当做一种抚慰心灵的窗口，他把他的艺术始终保持着一一种恬淡与平静，决不让自己的人生体验在音乐中留下痕迹，也绝不会让眼泪把它沾湿，所以说，他的音乐又被后人誉为“含着眼泪的微笑”。残酷的命运与无情的磨难锻造了他坚强乐观的生活态度，从而使我们感受到了莫扎特一种笑傲逆境的品格魅力，而这种魅力将会永远的照射着我们，因为当我们痛苦、悲伤时，莫扎特那欢乐、纯真的音乐形象总会浮现在我们面前，想到他经历的苦难，仍然会微笑着面对一切，我们还会让自己一味的浸在悲哀里吗？

莫扎特的一生，让世人无限感慨，他历经了坎坷与艰辛，却写下了辉煌与灿烂，具有强烈的传奇色彩。

结 语

古典主义时期的音乐可谓是博大精深，它一方面在用当时的文化思潮在刻画着古典主义音乐的创作风格，追求一种理性与平衡，另一方面它又在崇尚一种平等与自由。所以，在这个时期出现了三位音乐巨匠：海顿、莫扎特、贝多芬，他们为整个欧洲音乐史乃至整个世界留下了最为宝贵的音乐财富。

在本篇论文中，主要研究的是莫扎特以及他的《C小调幻想曲》K475的艺术特色。莫扎特的音乐空间具有无限的开放性，我们总会在听他的音乐时感受到生命被他的音乐所吸收，后又会感到自己获得了重生，获得了取之不尽的生命力与万事万物和谐共存的快乐。

《C小调幻想曲》K475情绪低沉，与他在萨尔茨堡时期所作的其它钢琴奏鸣曲都形成了鲜明的对比，这首作品在古典主义高贵典雅的风格特征被浪漫主义具有幻想性、不拘一格的风格所覆盖，所表现的情绪略显微妙、含蓄、婉约，有着诗一般的别具一格。如果说，莫扎特其它的钢琴奏鸣曲是春的呼唤，那么这首作品就是秋的深沉，这是一首在古典主义时期呈现出浪漫主义的钢琴作品，也是最能让莫扎特真情流露的作品，同时也没有受到当时古典主义音乐语言的严格限制，让人感受到了贝多芬的“C小调情结”。莫扎特在音乐中所表现出的对生活的热爱和悲剧般的情感，以及若隐若现的时而欢乐、时而悲伤的情绪，让世人捕捉并体会到了莫扎特在晚期的复杂心绪。虽然莫扎特一生并不富裕，穷困潦倒，但为古典主义音乐做出了巨大的贡献，为我们世人留下了一笔宝贵的音乐财富。

作为一名音乐的学习者，对古典主义时期音乐家及其作品的理解需要更进一步的去学习与研究，在以后的学习中有待进一步的探究与分析。

此页不缺内容

参考文献

- [1] 《莫扎特作品和生平》 曼弗雷德·瓦格纳 中央音乐学院出版社出版 2006 年
- [2] 《莫扎特论》 W·希尔德斯海姆、杨燕迪、余匡复、余未来华东师范大学出版社出版 2011 年
- [3] 《傅雷家书与傅聪谈音乐》 傅雷 当代世界出版社出版 2002 年
- [4] 《莫扎特》 周忠麟 辽海出版社出版 1998 年
- [5] 《莫扎特》 韩鸿鹰 东方出版社 1997 年
- [6] 《莫扎特》 佩基·伍德福特 江苏人民出版社 1999 年
- [7] 《莫扎特传》 约翰·罗瑟里 广西师范大学出版社出版 2001 年
- [8] 《莫扎特的爱与死》 许靖华、谢凯蒂、李晓育 生活·读书·新知三联书店出版 2006 年
- [9] 《莫扎特说话了》 弗劳希格 生活·读书·新知三联书店出版 2007 年
- [10] 《莫扎特之魂》 赵鑫珊、周玉明 北京航空航天大学出版社出版 2009 年
- [11] 《莫扎特钢琴奏鸣曲集》 人民音乐出版社出版 1996 年
- [12] 《莫扎特钢琴奏鸣曲研究》 郑兴三 厦门大学出版社出版 2000 年
- [13] 《你不可不知道的 100 首钢琴曲和器乐曲》 许丽雯 中国旅游出版社出版 2006 年
- [14] 《19 世纪音乐史》 [德] 格奥尔格·克内普勒 人民音乐出版社出版 2002 年
- [15] 《西方钢琴艺术史》 周薇 上海音乐出版社出版 2003 年
- [16] 《西方钢琴音乐概论》 张式谷、潘一飞 人民音乐出版社出版 2006 年
- [17] 《莫扎特的音乐抚慰着人们的心灵》 周士瑜 钢琴艺术 1998 年第 5 期
- [18] 《论莫扎特钢琴作品的特点》 陈比刚 钢琴艺术 2006 年第 5 期 ..
- [19] 《人生幻想曲—有感莫扎特 c 小调幻想曲(K475)的演奏》 孙雅鹤 音乐生活 2007 年第 4 期
- [20] 《莫扎特的<c 小调幻想曲>——一堂专家大课》 [奥地利]保尔·巴杜拉斯-科达讲, 司徒幼文译 钢琴艺术 1974 年
- [21] 《莫扎特钢琴奏鸣曲的品位与情感》 郭兰兰 乐器 2005 年第 12 期
- [22] 《从古典的角度思虑自然——莫扎特自然主义与人文思想的来源》 侯康为 齐鲁艺苑 1999 年第 1 期
- [23] 《浅析莫扎特音乐的惆怅美》 连莹 齐鲁艺苑(山东师范大学学报) 2005 年第 1 期
- [24] 《永远的莫扎特》 孙国忠 品评经典
- [25] 《莫扎特钢琴奏鸣曲中的人文精神》 王晓坤 河南师范大学学报 2007 年第 6 期
- [26] 《论莫扎特钢琴奏鸣曲中的戏剧因素》 苏燕 上海音乐学院硕士毕业论文 2008 年
- [27] 《论莫扎特钢琴奏鸣曲音乐风格及形成》 张艳 东北师范大学音乐学院硕士毕业论文 2009 年

此页不缺内容

附录 莫扎特主要作品年表

创作年代	作品名称	作品编号
1768	《装痴卖傻》(歌剧)	K. 51
	《巴斯蒂恩与巴斯蒂娜》(歌剧)	K. 50
1770	《海洋之王, 莱·第·邦托》(歌剧)	K. 87
1771	《阿斯卡尼奥在阿尔巴》(歌剧)	K. 111
1772	D 大调《哈夫纳》小夜曲	K. 250
	《路奇奥·西拉》(歌剧)	K. 135
1773	圣歌《喜悦, 欢腾》	K. 165
	《伪装的女园丁》(歌剧)	K. 196
1776	六首钢琴协奏曲	K. 279 至 284
1777	G 大调长笛协奏曲	K. 313
	D 大调长笛协奏曲	K. 314
1778	长笛、竖琴协奏曲	K. 299
	《巴黎》交响曲	K. 297
	A 小调奏鸣曲	K. 310
1779	咏叹调《泰萨利亚的人民》	K. 316
1781	《伊多曼诺》(歌剧)	K. 366
1782	《后宫诱逃》(歌剧)	K. 384
	G 大调四重奏	K. 387
	《哈夫纳交响曲》	K. 385
1783	D 小调四重奏	K. 421
	C 小调弥撒曲	K. 427
	小提琴、中提琴二重奏	K. 423 和 424
	C 大调《林茨》交响曲	K. 425
	C 小调赋格曲	K. 426
1784	降 B 调小提琴和钢琴奏鸣曲	K. 454
	G 大调钢琴协奏曲	K. 453
	C 小调钢琴奏鸣曲	K. 457
	乡村舞曲	K. 461---K. 463
	降 B 调钢琴协奏曲	K. 456
	C 小调钢琴奏鸣曲	K. 457
	降 B 调《狩猎四重奏》	K. 458
1785	A 大调四重奏	K. 464
	C 大调四重奏	K. 465
	C 小调幻想曲	K. 475
	C 小调协奏曲	K. 466
	歌曲《紫罗兰》	

1786	《共济会哀乐》	K. 477
	《神圣的忏悔》	K. 469
	钢琴四重奏	K. 478
	钢琴协奏曲	K. 482
	钢琴奏鸣曲	K. 481
	《费加罗的婚礼》(歌剧)	K. 492
	《剧团经理》(歌剧)	K. 486
	钢琴协奏曲	K. 488 和 K. 491
	降 E 调三重奏	K. 498
	C 大调钢琴协奏曲	K. 503
1787	《布拉格交响曲》	K. 504
	女高音独唱回旋曲	K. 505
	歌曲《致克罗埃》	K. 524
	歌曲《深夜的奥秘》	K. 523
	小品《一个音乐玩笑》	
1788	《弦乐小夜曲》	K. 525
	《唐·璜》(歌剧)	K. 527
	G 小调五重奏	K. 516
	单簧管四重奏	K. 581
	降 E 大调交响曲	K. 543
	G 小调交响曲	K. 550
	《朱庇特》交响曲	K. 551
	G 大调钢琴三重奏曲	K. 564
1789	《人皆如此》又译《女人心》	K. 588
	《加冕协奏曲》	K. 537
	D 大调弦乐五重奏	K. 593
1791	《魔笛》(歌剧)	K. 620
	单簧管协奏曲	K. 622
	《狄托王之仁慈》	K. 621
	《安魂曲》	K. 626

致 谢

时光荏苒，三年的研究生求学生涯如白驹过隙即将结束，在这里，我要感谢河南师范大学给予了我学习机会与良好的学习平台，让我不仅在知识的学习上还是在技能的掌握上都有了更高层次的提高，在这里我向所有帮助过我的老师和同学们致以最诚挚的谢意。

首先，非常感谢我的指导老师王晓坤教授，我的硕士论文在选题、开题、写作、修改和定稿等各个方面都离不开得到老师的悉心地引导与耐心地指导。王老师在自己繁忙的教学、科研工作之余不知疲倦地利用休息时间为我的论文倾注了大量的心血，多次询问、提醒我的论文进展，多次帮助我修改初稿、并给我提供最中肯的建设性意见。王老师其渊博的文化知识、严谨的治学态度和诲人不倦的敬业精神给我留下深刻的印象并使我受益非浅，无论是在以后继续的求学之路上还是在将来的教书育人中，希望自己都能秉承王老师优秀的人生品格与厚德博学的人生态度。

感谢所有传授我知识的老师们，你们的博学多才使我真正地体会到学海无涯、学无止境的学习态度。感谢鼓励我和帮助过我的所有同学和朋友们，你们的对我的认可与信任是我最大的快乐。

最后，感谢我的家人对我无怨无悔的付出，你们默默的关心和支持使我不再惧怕前进道路上坎坷与挫折，你们永远是我最大的前进动力。

此页不缺内容

攻读学位期间发表的学术论文目录

论文:

- [1] 游牧文化中的一朵奇葩——民族音乐学视角下的蒙古族长调[J], 大舞台, 2011, (8);
- [2] 古典奏鸣曲中的一束奇葩——C小调幻想曲[J], 艺术百家, 2011, (8);
- [3] 钢琴教育在素质教育中的作用[J], 2011年, (22);
- [4] 浅析大型情景交响乐木兰诗篇的音乐特色[J], 黄河之声, 2012年, (2)

科研:

- [1] 2012年4月参与新乡市“重点调研课题”《素质教育视域下德彪西第一部“意象集”之研究》荣获一等奖。
- [2] 2012年4月参与河南省社科联、团联调研课题《多元文化音乐教育与大学生创新意识培养的问题研究》, 荣获一等奖。
- [3] 2012年5月主持河南省教育厅省社科联、素质教育理论与实践优秀教育教学项目《浅谈钢琴教育在素质教育中的作用》, 荣获二等奖。
- [4] 2012年5月参与河南省教育厅省社科联、素质教育理论与实践优秀教育教学项目《特色课程实践体系中的素质教育》, 荣获一等奖。

此页不缺内容

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河南师范大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名： 张超 日期： 2013.5.21

关于论文授权的声明

本人完全了解河南师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河南师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

作者签名： _____ 导师签名： 张超 日期： 2013.5.21