

单位代码	10475
学号	104754100248
分类号	J624.1

河南大學

硕士学位论文

(专业学位)

浅谈莫扎特第二十号钢琴协奏曲第一乐章实践经验

专业学位领域：音乐表演（钢琴）

专业学位类别：艺术硕士

申请人：侯文瑜

指导教师：孙精诚 副教授

职业导师：周晏生

二〇一三年六月

On the Mozart Piano Concerto No. twenty-first
movement of hands-on experience

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

By

Hou Wenyu

Supervisor: Prof. Sun Jingcheng

May, 2013

关于学位论文独创声明和学术诚信承诺

本人向河南大学提出硕士学位申请。本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的，对所研究的课题有新的见解。据我所知，除文中特别加以说明、标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括其他人为获得任何教育、科研机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事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。

在此本人郑重承诺：所呈交的学位论文不存在舞弊作伪行为，文责自负。

学位申请人（学位论文作者）签名：_____

201 年 月 日

关于学位论文著作权使用授权书

本人经河南大学审核批准授予硕士学位。作为学位论文的作者，本人完全了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文的要求，即河南大学有权向国家图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文（纸质文本和电子文本）以供公众检索、查阅。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校学术发展和进行学术交流等目的，可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手段保存、汇编学位论文（纸质文本和电子文本）。

（涉及保密内容的学位论文在解密后适用本授权书）

学位获得者（学位论文作者）签名：_____

201 年 月 日

学位论文指导教师签名：_____

201 年 月 日

摘要

这是笔者演奏过的第一首钢琴协奏曲，也是笔者个人参与乐队全部策划、统筹、排练的协奏曲，并在个人音乐会中占有很大比重，也是最耗费精力最重视的一首作品，对笔者具有极其重要的意义。在研究生阶段独立指导乐队完成这首协奏曲的第一乐章，并成功将其搬上舞台，对笔者既是一种考验也是一种学习。

文章共三部分

一、简单介绍莫扎特第二十号钢琴协奏曲的创作背景及第一乐章的情绪变化，初步了解这部作品；

二、是全文重点，根据实践通过钢琴演奏技巧、悲剧性与戏剧性两方面分析第一乐章；

三、总结乐队排练需注意的问题及演出情况；

结语简单总结钢琴协奏曲这一题材对钢琴练习者的重要性和必要性。

关键词：钢琴演奏，莫扎特，第二十号钢琴协奏曲，钢琴协奏曲

Abstract

This is the first song I played piano concerto, is also the author participates in the band concerto of all planning, plan as a whole, rehearsal, and occupies a large proportion in the personal concert, also is the most energy consuming most importance to a work, has extremely important significance to the author. Independent complete guide band at the postgraduate level the first movement of the concerto, and success will be its onto the stage, for this is both a test and a kind of learning.

Exordium simple articles, a total of three.

The first section introduces Mozart's piano concerto no. 20 creation background and music from beginning to end of mood changes, preliminary understanding of the work;

The second section is the full text key point, through the piano playing skills, tragic and dramatic analysis of the first movement;

Problems that should pay attention to section 3 summarizes the band rehearsals and performances, epilogue simply summarized the piano concerto the importance and necessity of the subject matter of the piano practitioners.

Keywords: piano, Mozart, Piano Concerto No. twenty-Piano Concerto

目 录

摘 要.....	I
Abstract	III
目 录.....	V
绪 言.....	1
一、第二十号钢琴协奏曲的创作背景及第一乐章简介.....	1
二、莫扎特第二十号钢琴协奏曲第一乐章钢琴练习方面的重点难点.....	2
1. 钢琴技术方面.....	2
2. 了解其悲剧性与戏剧性.....	5
三、莫扎特第二十号钢琴协奏曲第一乐章的排练与演出.....	6
结 语.....	9
参考文献.....	11

绪言

莫扎特第二十号钢琴协奏曲的第一乐章很美，不仅仅是钢琴部分细腻入情，乐队的协奏与钢琴配合也张弛有度、细致入微，不仅主题旋律被乐队演奏得美轮美奂，即便是那些点缀式的旋律听来都令人沉醉。

一、第二十号钢琴协奏曲的创作背景及第一乐章简介

莫扎特第二十号钢琴协奏曲是莫扎特 1785 年创作的，当时在维也纳的莫扎特 29 岁，正是他歌剧《费加罗的婚礼》的完成阶段，他的创造力在这个时期正处在最佳状态。莫扎特第二十号钢琴协奏曲是他全部钢琴协奏曲中仅有的两首小调性作品之一，代表着他创作钢琴协奏曲这一题材的最高水准，莫扎特具有影响力和历史地位的协奏曲都是在这个时期创作的。

第二十号钢琴协奏曲是莫扎特最值得演奏的钢琴协奏曲之一，它所具备的思想深度达到了前所未有的程度。正如他所说的：“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，为的是让全世界欢乐”。乐观向上是莫扎特特有的性格，而这种性格也在他的钢琴作品中表现得淋漓尽致，但这首作品莫扎特却少有的表现出不为人熟知、暗淡、哀伤的剧层面。此曲内含深刻的内容和一些戏剧性因素，甚至流露出浪漫主义色彩，感情极其丰富，此曲是贝多芬在莫扎特钢琴协奏曲中的最爱，也是他公开演奏过的莫扎特的唯一一首钢琴协奏曲，甚至还特地为其写下了经典的华彩乐段，之后还先后有多位作曲家为其写下华彩乐段如勃拉姆斯等。不同于之前整体欢快清新的风格，莫扎特在这首协奏曲中仿佛走进了一个极端世界，从未有过的不祥气息主导了整个第一乐章，悲情性音调预示着莫扎特一生中的情感高峰已经来临，第二乐章是抒情的浪漫曲，莫扎特为它写上了这一标题强调了它所表达的静谧真挚的情感，第三乐章给人一种奋进之感，几个音乐形象交替发展，热情洋溢富于动力。

第一乐章（Allegro），d 小调，奏鸣曲式。音乐一开始，便被笼罩在黑暗的焦虑情绪中，大提琴和低音提琴则以滑音列的方式步步紧逼地催促它们由弱至强。当全体合奏止于属和弦时，木管吹出较为明亮的旋律，使紧张气氛稍稍得到缓解，但还未得到充分发展时便被呈示部的结尾段所打断。紧接着进入的钢琴独奏部分，虽然有迹象发展这个

主题，但很快被第一主题的情绪所征服。在音乐经过第二个呈示部转为 F 大调时，完整的第二主题才真正的出现，它先由钢琴奏出，紧接着是木管，代表了光明和希望的形象。接下来的展开部并不长，却很有特点，它的前半部分是将钢琴的第一主题作了 g 小调和降 E 大调的转换，但总是被开头的不安动机所打断。后半部分的钢琴较为突出，带有炫技色彩的快速音群与乐队之间产生十分紧张的关系，将戏剧性的发展推向了高潮。然而问题并没有得到解决，当剧烈的冲突戛然而止时，却没有得到一丝缓解，它在神秘的宁静中被带入下一乐章。

二、莫扎特第二十号钢琴协奏曲第一乐章钢琴练习方面的重点难点

1. 钢琴技术方面

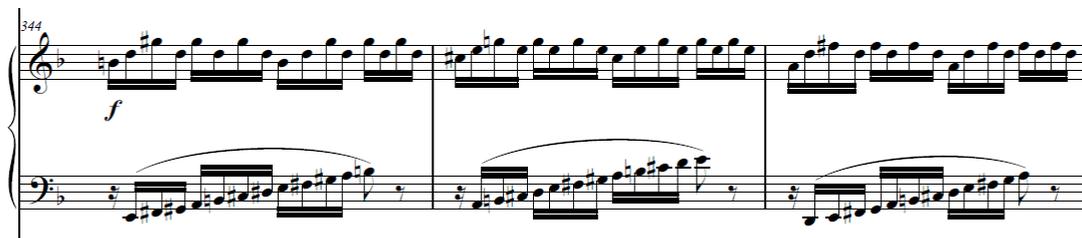
在第一乐章中，以快板式的“双呈示部”奏鸣曲为主。首先用钢琴独奏的形式引出乐章的主部主题，而之后的段落具有过渡性作用，这部分的曲调十分考验演奏者的钢琴演奏技巧与实力，需要演奏者把握住整体乐章的旋律音，并保证音型流动的方向是横向式，伴随乐章演奏的逐步进入，在弹奏时需要保证手臂的力量完全释放在钢琴键的底部。在第一乐章中共有四个主题，以交替的形式出现，莫扎特在创作时仿佛被某种创造力支配着他的情绪，这种力量一直延续到展开部的创作中，因而展开部的旋律发生了极大的变化。而对于这些变化需要演奏者调整心态、放松情绪去深入体会，而后将内心的体验融入到钢琴演奏中去，从而奏出旋律中的美妙之处。但这个旋律过后，出现一个经过句也极其考验演奏者的技巧，在处理这个经过句时需注意运用充足的力量来弹奏左手级进的低音下行，而后在演奏呈示部的主题时乐队与钢琴依次反复奏起旋律，一直延续到再现部的开端，最后在顺畅的结尾再一次奏响旋律。复调式对话部分的演奏需要钢琴与乐队相互协调，钢琴演奏者需要做到运用松而不懈的手臂力量去弹奏，以弹奏出灵敏的声音，使音色敞亮而丰润。

本人在练习中总结出针对这一乐章的演奏技巧，下面将通过几个方面简单说明：

一是音阶、琶音、装饰音及八度音的演奏。这些技巧是钢琴演奏最基础的组成部分，不论演奏哪种风格、哪个时代的作品，都离不开这些技巧，这些技巧在这一乐章中尤为多见。

弹奏音阶的特殊困难是各个手指的演奏应该很均匀的依次弹奏，用力的程度要尽可能一

致。演奏上下行音阶时，大指要提前做好准备，动作要小，不要影响手腕的平稳。演奏来回音阶时，大指应贴键转动，手腕随大指移动，紧密配合（谱例 1）。

谱例 1

演奏琶音时，要多用手腕，少用手肘。练习时应该先单手训练，最好是要慢速练习，将音符弹奏清楚，再进行快慢交替练习，这样可以保证在旋律清晰的同时能够快速进行演奏，使手臂的动作达到统一，显得利落干净（谱例 2、3）。

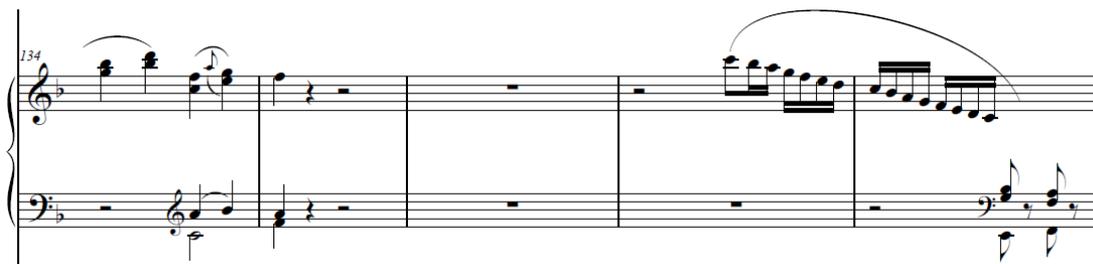

谱例 2

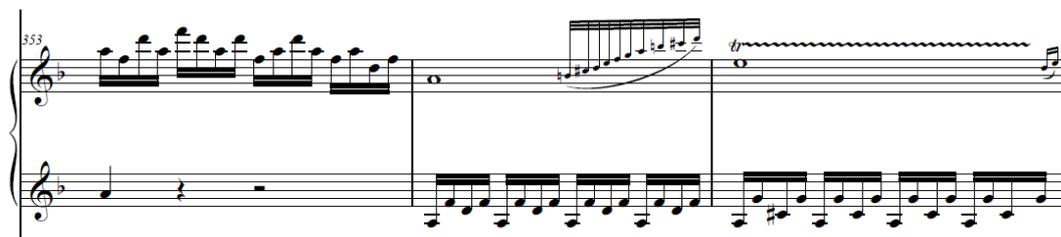

谱例 3

演奏倚音时，一般按照符尾实际长度演奏，倚音要轻、巧、快（谱例 4）。颤音在这一乐章中多次出现，弹奏时应注意从音符的上方音开始，在拍子上开始，不能提前弹奏，同时必须要均匀流畅，原则上一个四分音符内奏八个三十二分音符（谱例 5）。在弹奏颤音的时候要做到手指快而轻巧，手臂放松，不要用下压的力量演奏颤音，这样既奏不出轻巧的感觉，又无法用很快的速度弹奏，还会使手臂变得很累（谱例 6）。

谱例 4

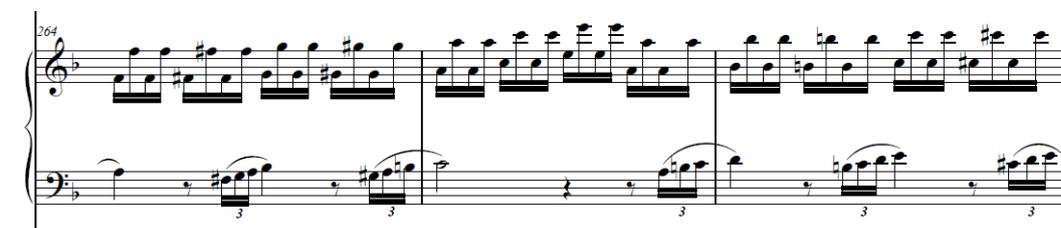

谱例 5

谱例 6

八度这个乐章被作曲家频繁使用，分解八度的形式尤为多见（谱例 7）。分解八度是莫扎特最常用的一种表现形式之一，它具有很强的旋律性。在演奏中应非常连贯的表现分解八度，力量从肘部出发，手指要保持固定的位置，并与手掌和手腕形成一个整体，在突出旋律音的基础上弹好分解八度。

谱例 7

二是演奏中的速度与力度。在速度方面，莫扎特的要求很明确，严格按照标准，不能过快也不能太慢。力度方面，一般在演奏上行模进的乐句要逐渐强，下行模进的乐句要逐渐弱。在演奏这首作品时，要求掌关节要支撑好，手腕要放松，而指尖要站立得结实，多用指尖的力量，少用指肚的力量，在弹带有“•”标记的音符时，指尖要往里勾着弹，而在弹连贯性较强的乐句时，力量要感觉往键子里“推”和“送”得多一些。

由于乐队声部、人数众多，因此如何使钢琴的声音更加清晰的被观众捕捉到就变得非常重要，因此演奏者在演奏过程中要时刻注意钢琴在整体效果中的音量比重。在钢琴演奏部分，乐队应该略微降低音量，以达到音量之间的相对平衡，而需要演奏很强的旋律时，乐队也要稍微照顾钢琴的音量，避免乐队的音量过大，导致观众听不到钢琴的声音。而在乐队在独奏部分，则可尽情发挥。

三是踏板的运用。现代钢琴有三个踏板：延音踏板、弱音踏板、持续音踏板。莫扎特时期的维也纳式击弦机的钢琴并不具备现代钢琴的制音器装置，所以这首作品中并未标记延音踏板，但这不等于在演奏时不需要使用延音踏板。在快板乐章中需要掌握“踏板颤音”的技巧，即运用脚腕轻轻地抖动踏板，以保持音流的清晰度，在中速或慢速的乐句中，为了加强乐句的连贯与和声的丰富感，应使用延音踏板。踏板是为音乐作品的风格、情感以及音乐所需要的音响效果服务的，它的使用是为了更好地表现音乐作品，莫扎特的音色清澈透亮，因此踏板的使用宜少不宜多，可浅浅的踩，频繁的换，特别是旋律由分解和弦构成时，可常用点一点式的短踏板，但不要因用踏板而破坏了分句，和声和旋律不能混乱不清晰，要在干净的音响的前提下使用踏板，与丰富的表情很好地结合起来。

2. 了解其悲剧性与戏剧性

首先，在调性上莫扎特采用了小调性作为全曲的基调，从而确立了本曲的悲剧性。第一乐章从乐队呈示部第一主题开始，乐队中弦乐器组在低音区奏出主题，小提琴和中提琴提供了如同颤栗一般的不安背景，大提琴和低音提琴则走出威武的号召，乐队整体音响表现出了阴暗的情绪。这些由弦乐组表达的情绪，逐渐融入了圆号、大管、双簧管进行共同表达，力度逐渐加强，最后发展到悲剧效果极强的程度。在同第一主题对比后，出现了木管乐器对答式咏唱的伤感动机。在呈示部的结束处出现了第二呈示部结尾的再现，是歌曲的抒情形象，也带有忧伤的意味，这个主题是整个乐章音调的基础，整个乐章都营造出了浓厚的悲剧气氛。

莫扎特第二十号钢琴协奏曲是悲剧性因素在音乐本体中的直接表现。它是莫扎特这类钢琴作品的典型代表，全曲利用小调性本身具有的暗淡基调，又综合运用旋法、配器等手法，使得悲剧性在这部作品得到了充分的体现。其次，这部作品也是交响悲剧性的体现。正是其中钢琴与乐队的交错关系使得这部作品表同于其他莫扎特钢琴音乐作品的交响性，当钢琴奏出旋律乐队伴奏后，钢琴奏曲旋律与伴奏音现出了不型，乐队仅仅演

奏低音声部。而后面的乐队与钢琴之间的对答使音乐充满活力，钢琴背景下的乐队旋律引出了在乐队和声背景上的钢琴华彩。所以莫扎特的这部钢琴作品中所表现出的思想性是他以往的悲剧作品所展现出的情感更为成熟、深刻的一部，他的“悲”有着更深层次的内涵。

莫扎特第二十号钢琴协奏曲作为他第一部小调钢琴协奏曲有着很特别的意义，其特别之处表现在创作材料、音乐结构、乐章间的联系等方面，这多方面的结合体现出了莫扎特钢琴协奏曲中的戏剧性成份，不得不说这个乐章内潜藏的巨大戏剧性因素是此部作品最大的亮点所在。

三、莫扎特第二十号钢琴协奏曲第一乐章的排练与演出

由于条件有限，因此在乐队人员分配时希望以最少的人员达到相对理想的效果，人员分配分别为：第一小提琴 4 人、第二小提琴 4 人、中提琴 2 人、大提琴 2 人、低音提琴 1 人、双簧管 2 人、长笛 2 人、圆号 2 人、小号 2 人、大管 1 人、定音鼓 1 人，共 23 人（由于大管这个专业比较稀缺，故大管两个声部仅演奏了其中一个声部，其余各声部人数都在 1-4 人之间）。

在交响乐队中，保持各声部之间的平衡是至关重要的。在排练的时候，最重要的是要会听别人的演奏，分清旋律和伴奏声部，知道自己的声部应该使用多大的音量。例如一个同节奏的强奏，出来的声音应该是一个整体，抱为一团，结实有力量，不应该是某一个乐器特别强，或是听不见某个乐器。当一种乐器担当独奏的时候，伴奏声部应该紧贴独奏。任其发挥，不应该冒出来。在重乐队里要求乐手们演奏要绝对统一，速度、音色、对力度标记的理解、节奏、都要求象一个人。只有这些都做到统一了，才能演奏出漂亮的音乐。

莫扎特第二十号钢琴协奏曲的第一乐章作为本人钢琴独奏音乐会的最后一首作品，在本人音乐会上占有极重的份量，也是本人非常喜爱的一首作品。第一乐章约 14 分钟，由于排练期间正值河南大学百年校庆，因此乐团成员排练的时间非常紧张（演出前仅排练十次），以致演出时并未达到最理想的效果，各个声部都出现有不同程度的速度、音准等各方面的问题，但还是比较圆满的完成了整个乐章的演奏。经总结中提琴、大提琴、低音提琴、大管这四个声部人员偏少，以致低音部分偏弱，低音声部在演奏旋律声部时音量偏小，应在中提琴、大提琴增加二人，低音提琴、大管增加一人，使总体更加协调，

达到更加理想的效果。

一般来说，钢琴协奏曲中，钢琴与乐队往往有一种对抗同时也讲究和谐、矛盾也必须统一的关系。期间音色的对比、旋律的对比、声音强弱的对比、演奏结构的对比等都显得尤为重要。钢琴独奏要求演奏者要有个人的风格，但钢琴协奏曲的演奏过程中则更多的要求钢琴演奏者与乐队的和谐、统一。

经过一个月的努力，莫扎特第二十号钢琴协奏曲终于在本人钢琴独奏音乐会上成功上演，期间本人深深地感谢导师孙精诚老师的悉心指导，老师成熟的钢琴技巧、扎实的理论功底、严谨的治学态度，让我受益匪浅，感谢乐团全体成员的辛苦排练，这是从未接触过钢琴协奏、也从未与交响乐团合作过的我尤为重要的一次尝试。

结 语

通过对莫扎特第二十号钢琴协奏曲的研究学习，本人深切的体会到：钢琴协奏曲是合作的艺术。在演奏中，不仅要做到钢琴独奏的合理演绎，更应以整体为中心，与乐队进行很好的配合，除了要注意速度、情绪的相对统一外，还要明确钢琴在其中扮演的角色地位。音乐演奏是音乐情感的表达，演奏者之间应注重交流及默契的培养，不仅追求演奏技术的统一表现，更追求作品思想的一致表达。

钢琴协奏曲是钢琴艺术的重要组成部分，我们从这一体裁的学习中，不仅领略了西方音乐文化的精髓，更提升了自身的音乐素养。每一位合作者都是自己的良师益友，不仅给予我们知识与帮助，也教会了我们合作的真正意义。总而言之，钢琴协奏曲的学习对于钢琴及乐团成员的演奏水平、合作能力、舞台应变能力以及音乐综合素质的提高都有很大帮助。文中所表述的仅为笔者自己的粗浅观点，还有许多不足，但对钢琴协奏曲及钢琴表演艺术所保有的热情是毋庸置疑的。笔者真诚的希望通过本文的研究及论述，能够激发钢琴学习者对钢琴协奏曲的学习兴趣，对钢琴演奏有所帮助，同时开拓大家对钢琴表演艺术的学习范围，使钢琴学习更加全面化、专业化。

参考文献

- [1] 韩鸿鹰. 莫扎特, 北京, 东方出版社, 1997
- [2] (英) 菲利普·拉德克利夫, 莫扎特的钢琴协奏曲, 北京, 人民音乐出版社, 1986.
- [3] (苏) 贝尔梁德, 罗秉康, 张洪模译, 莫扎特传, 北京, 音乐出版社, 1966
- [4] 赵鑫珊, 周玉明, 莫扎特之魂, 上海, 上海音乐出版社, 1996
- [5] (美) 约瑟夫·克尔曼, 马英埔译, 协奏曲对话, 北京, 人民音乐出版社, 2007
- [6] 钱仁康, 莫扎特书信集, 上海, 上海音乐学院出版社, 2003
- [7] 赵晓生, 钢琴演奏之道, 上海, 上海音乐出版社, 2007