

海顿和莫扎特钢琴奏鸣曲音乐风格比较

朱 婷¹

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412008)

摘 要: 钢琴奏鸣曲是一种重要的音乐体裁,海顿、莫扎特是维也纳古典乐派的代表人物。对海顿、莫扎特钢琴奏鸣曲在音乐创作音乐风格、曲式结构和音乐表现等方面进行分析和比较,能从根本上掌握海顿、莫扎特奏鸣曲的音乐艺术风格。

关键词: 海顿;莫扎特;钢琴奏鸣曲;音乐风格

Musical Styles and Skills Comparison of Haydn's and Mozart's Piano Sonatas

ZHU Ting

(Music College Hunan University of Technology Zhuzhou Hunan 412008 China)

Abstract Piano sonata is a significant genre of music. Comparison of piano sonatas of two representatives (Haydn and Mozart) of Vienna classical music and analyzing their musical style forms and playing skills etc will help grasp their sonatas musical styles.

Key words Haydn; Mozart; piano sonata; musical style

18世纪至19世纪初的古典主义时期,是钢琴艺术史非常重要的一个历史阶段,对后来的钢琴的发展具有深远的影响。海顿与莫扎特是属于同一时代的人,海顿比莫扎特年长23岁,他出生在奥地利偏远的农村,出生卑微,没有受过正规的音乐教育,后来依靠自学走上了音乐道路。海顿天性平和恬淡,我们在他的作品里可以充分领略到田园式的宁静,但缺少波澜和激情。莫扎特则大不相同,他出生在一个音乐家庭,幼年就有“神童”之誉,成年后却经历了很多的生活磨难,如丧父丧母之痛、经济拮据等等,因此,莫扎特的内心世界相当丰富,这些构成了他复杂多变的音乐特点,莫扎特常常用轻松、愉快的方式来表现他的音乐特点。海顿和莫扎特无疑都是维也纳古典主义时期重要的代表人物,他们的音乐创作标志着古典主义风格高峰期的到来,对西方音乐的历史发展产生了深远影响。

一 音乐风格的对比

音乐风格是作曲家的性情气质、思想感情和时

代思潮风气的混合产物。从音乐史上看,处于同一时期的作曲家,其创作风格必然要受到那个时代的社会思潮、社会风尚和社会心理的影响,并且在作品中显示其历史的独特性。

1. 音乐创作。/奏鸣曲[sonata]体裁由不同数目的乐章组成,乐章之间在调性、速度、情绪上形成对比,几个乐章作为一个整体,彼此存在着内在的逻辑关系。^{[1]183}海顿一共写了62首奏鸣曲,每首奏鸣曲之间的质量差别很大,但他的作品里包含了对音乐的热爱,对人生、世界、自然所持的豁达态度,海顿乐观坦然的性格使他的音乐洋溢着健康、质朴、幽默、轻松的情趣。莫扎特一共写了20首钢琴奏鸣曲,他的这些作品都十分的精巧、典雅、纯净,在欢乐中隐含着淡淡的哀愁。两相比较,海顿比莫扎特在音乐创作上做了更多的尝试,莫扎特的奏鸣曲大都是三个乐章的结构,第一乐章以奏鸣曲快板的快速开头,接着是以歌曲形式或回旋曲式的慢乐章,最后是回旋曲或奏鸣曲的终止乐章。海顿在很多的作品中也遵循这一模式,但他创作了九首两乐章和两首

收稿日期: 2009-04-23

作者简介: 朱婷(1978-),女,湖南株洲人,湖南工业大学音乐学院讲师,主要从事钢琴教学与研究。

四乐章的奏鸣曲。1772年以后,海顿和莫扎特开始交流创作思想,莫扎特从海顿那里学到主题的发展和转调的独创手法,海顿则看到莫扎特是如何强调第二主题,并使之以第一主题形成对比。海顿的发展部分原来只是调性有灵活变化的较短段落,听了莫扎特的音乐后,他扩展了他的展开部,因而为呈式部的主体材料提供了发展和处理的可能,但海顿的再现部比莫扎特有更多的变化。

2. 风格特征。维也纳古典主义音乐时期是钢琴艺术发展的重要阶段,其风格必然渗透着时代不同的个性和特点。从听觉上说,海顿的奏鸣曲初听时不像莫扎特奏鸣曲那样迷人,海顿不是很关心钢琴上的歌唱性,而是致力于纯正的表情,其作品有一种朴实的热情,并有很强的幽默感。海顿的奏鸣曲继承了巴洛克的遗风,表现出特有的中庸平和之美。在他的作品中,听不倒复杂的对位式织体,也没有倾诉般的个人情怀的流露,而是处处荡漾着富有朝气、淳朴快乐的生命情绪。^{[2]26}与之相比较,莫扎特的音乐是纯粹的,是潇洒自如的,他的音乐很容易表现出高洁、清淡的气质和/性格刻画0的能力;同时,又保持着自身内在的逻辑)))倾注美好的理想,诉诸心灵的渴望。在莫扎特的奏鸣曲中,主题形象生动,富有歌唱性旋律,多是生活风俗性的。他的快板乐章极其明亮、灵巧、典雅,表现出阳光般的明朗和乐观的情绪,表现出富有变化的独特魅力。

3. 曲式结构。海顿发展了前古典主义时期流传下来的奏鸣曲式,对其进行了精细的加工并形成了成熟的曲式结构。奏鸣曲式是维也纳古典主义在音乐结构思维方面最杰出的贡献。奏鸣曲式一方面是大三段体:A呈式部)))B展开部)))C再现部;另一方面又是两个相对立的主题之间矛盾、对比、冲突和统一的集中表现,反映了矛盾双方对立统一的思想方法。^{[3]191}在海顿的奏鸣曲中,主题形象比较单一,两个主题之间的对比也不甚尖锐。主部、连接部、副部篇幅都不太长,结尾一般也比较小,仅仅是整个奏鸣曲式的补充,而莫扎特奏鸣曲中主题形象更丰富一些,两个主题之间的对比也清楚一些,但主体、连接部、副部的篇幅仍不会太长。同时海顿和莫扎特音乐中那无与伦比的结构感和对复调因素的特殊处理,以及丰富的想像和独特的创意,使他们的音乐区别与同时代的人,成为了古典主义的精髓。

二 演奏特点的对比

演奏不同时期、不同流派的钢琴作品,需要具有能演奏出符合这一时期、这一流派的音乐风格的演奏特点,那么演奏两位作曲家的钢琴奏鸣曲时,必须

对演奏技术、训练手段等方面进行分析和比较,只有细致地掌握和理解演奏中的音乐性质和技术方面的运用特点,才能从根本上掌握海顿和莫扎特奏鸣曲的音乐艺术风格。

1. 速度与力度。钢琴奏鸣曲演奏中正确的速度是极其重要的,任意的变换速度都有损音乐的风格。海顿和莫扎特从未在他们的奏鸣曲中标上速度记号,从整体上看,演奏维也纳古典主义作品要贯穿相同的、稳定的、均匀的速度,不能忽快忽慢,不要渐强时快,渐弱时慢,充分保持统一的速度。从细节范围看,可运用渐强、渐慢、延长、自由等等节奏装饰手段。节奏即要稳定均匀,又要富有弹性。从钢琴演奏来说,声音影响音乐的表现,也影响速度的感觉。海顿和莫扎特的力度记号一般只在 p) f 之间的范围内,但我们知道维也纳时期的键盘作品都是为古钢琴而写的,因此,最大的音量只相当与 mf 最小的音量相当于 ppp。那么要求我们在演奏时,力度的对比应以乐句为基础,力度的特征应表现在句与句之间的细致程度上。

2. 触键与音色。优美而富有变化的音色是所有演奏者追求的重要目标,音色证明了演奏者千变万化的触键所获得的无穷的音乐魅力。随着时代的变化,现代的钢琴很难弹奏出维也纳时期古钢琴和羽键琴的那种明亮、清脆的声音。在弹奏海顿和莫扎特的奏鸣曲时,要将手上的动作与古钢琴、羽键琴的声音相结合来表达古典主义特有的典雅和高贵的气质。海顿的音乐充满了蓬勃朝气,富有幽默感。演奏时,要用晶莹剔透的音色、均匀清晰的音律、生动活跃的节奏、流畅悠扬的气息、圆润优美的歌唱性来表现海顿特有的风格。^{[3]153}要做到这些,在弹奏时手臂要多放松,要多用手指和手腕的力量,指尖要感觉敏锐,快速的音符要弹得有光泽,触键要均匀、有穿透力,声音要像一粒粒珠子穿在线上,演奏如歌曲的音乐时,手、臂、肩都要放松,丝毫都不能紧张。与之相比较,莫扎特的奏鸣曲十分注重声音的灵巧与华丽,因此手的触键要求对能否获得良好的、真正的、纯粹的音色占十分重要的地位。当连奏时,手指必须靠紧琴键,应有组织、有控制地下键,手指要贴着键盘移动,使连音演奏达到高层次;音色要明亮而圆润时,要求手臂用松而不懈的力量,使指尖发音敏捷,控制好肌肉感觉;音阶的经过要求干净、流畅、准确,触键要快,手指与键盘保持紧密联系,指尖要敏感,动作越小越好;重音在呼吸时,不要/直0着下去,要特别注意乐句的呼吸,手腕尽量放平,可以

左右移动,不能高低起伏太多;弹轻和弦时要注意声音的和谐、统一,不漏音,有和声感,要认真地探索接触的垂直与水平的细腻对比。

3.装饰音的奏法。装饰音是在乐曲的主要音符上加小音符或特殊符号来修饰的音。它除了装饰旋律、美化旋律外,可使音符与音符之间的旋律更具有生气,使主要的音符更具有分量,从而使乐曲更为华丽优美、优雅动听。正确的弹奏和使用装饰音是演奏好钢琴乐曲的基本条件之一,也是钢琴弹奏的重要内容之一。海顿与莫扎特的装饰音继承了巴赫的传统,但许多更复杂的装饰音均用实际的音符写出来了,留下的记号仅仅是倚音、回音、颤音等几种。在演奏海顿的奏鸣曲时应注意,回音应包括在主要音符实质内,装饰音的第一音应当在拍子上而不是在拍子前;回音有时从拍子上开始,有时从拍子后开始,应视情况根据演奏者的趣味决定;所有装饰音应当纳入均匀节奏划分之中。在莫扎特的奏鸣曲时,长倚音一般具有留音效果,并与主要音符对分时值;颤音可以奏为/波音0或/回音0,也可奏为长颤音,可由演奏者自行决定。上述的奏法都由所标明的主要音的上方二度开始,同时所有装饰音应当纳入均匀节奏划分之中。在弹奏海顿、莫扎特的装饰音时,尽量要把音弹得清楚、利索,可以用指尖滚落的方法将音带出来,而不是用手臂。

4.和声技法。莫扎特的奏鸣曲中的旋律色彩极为丰富,他的旋律最能表达人的情感,常常处于主导地位。因此,莫扎特的钢琴奏鸣曲大部分是主调音乐,复调音乐出现不多,一旦出现必须特别重视,不可忽视它在乐曲进行中的特殊作用与魅力。海顿的奏鸣曲实现了从宗教音乐向世俗音乐的转变,真正确立了以自然大调、和声小调的大小调体系。海顿早期钢琴作品中,低音声部摆脱了流动线条的束缚,而是以个种形式的分解和弦作为伴奏织体;中期的作品以复调音乐作为写作的基础,使复调的写作手法在功能和声的基础上得到发展,使基本的和声语

汇得到丰富和扩大;晚期作品中,除继续沿用过去的手法外,还尽可能的使展开部中的调性频繁转换,并通过离调使调性模糊、游移而不肯定。

5.踏板的处理。现代钢琴有三个踏板:延音踏板[右踏板];弱音踏板[左踏板];持续音踏板[中踏板]。海顿和莫扎特在使用踏板的基本原则有些相似之处,如使用右踏板时,在快板乐章中,尤其是快速音群时,可不使用踏板,若要使用,需要掌握/颤音踏板0的技巧,即运用脚腕轻轻地抖动踏板,以保持音流的清晰度;使用左踏板时除非在需要音质有明确改变的情况下,给了极弱[pp]的标记,可能用左踏板,一般左踏板应该极少使用等等。具体例子又要具体分析,踏板正确使用的可以使音乐增加不同的色彩,在海顿5降E大调奏鸣曲6慢板乐章,歌唱性的段落,如不使用右踏板,会感觉到声音发干,不连贯。又比如莫扎特5降B大调奏鸣曲6第二章如在作曲家标记的强拍上连线的第一个音上加右踏板,可以增加音色效果。^{[3] 154-155}

海顿和莫扎特因为是处于同一时代的作曲家,他们在音乐创作和表现手法上有许多相似之处,但由于生活经历、思想性格和人生价值观上的不同,使得他们在音乐的风格、曲式结构和声音的演绎等方面又各有特点,只有清楚地认知他们的同与不同,才能更好地演绎好海顿和莫扎特的奏鸣曲。

参考文献:

- [1] 于润洋.西方音乐史[M].上海:上海音乐出版社,2003
- [2] 朱雅芬.海顿的钢琴奏鸣曲[J].钢琴艺术,2002(2).
- [3] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].北京:世界图书出版公司,1999
- [4] 约瑟夫#班诺维茨.钢琴踏板法指导[M].朱雅芬,译.上海:上海音乐出版社,1993

责任编辑:黄声波