

厦门大学出版社

莫扎特

钢琴奏鸣曲研究

Mozart

郑

公

著

著

莫扎特

钢琴奏鸣曲研究

郑兴三 著

厦门大学出版社

第一钢琴奏鸣曲

C 大调 K.279

作曲地点 萨尔茨堡

完成年代 1774 年夏

(Mozart, Wolfgang Amadeus)莫扎特, 沃尔夫冈·阿马德乌(1756-1791)奥地利作曲家, 出生于萨尔茨堡。莫扎特是世界乐坛上一位罕见的、早熟的天才。他四岁学习钢琴, 五岁作曲, 六岁起便由父亲利奥波德·莫扎特(Leopold Mozart)(1719-1787)陪同去英、法、德各国旅行演出, 轰动了整个欧洲, 被誉为小魔术家和音乐神童。莫扎特对音乐的喜爱确实超过常人, 他有奇迹般的敏锐辨音能力和非凡的表现力和理解力, 每当莫扎特登台的时候, 这个六岁的小鬼能使所有的人陶醉于真正的狂喜之中, 不断的喝彩声, 爱抚和拥抱…… 在他的钢琴曲中, 经常流露出他本人的演奏能力, 在写法上, 很少固执于作曲家式的技巧性上, 而从未忘记键盘的性能, 所以人们弹起来比较顺畅、流利。

1774 年, 18 岁的莫扎特再不能以神童作幌子来赢得听众的喜爱、好奇、赞叹及赏赐了。因此, 他不得不下决心找一个固定的职业安定下来, 在萨尔茨堡的一年多里, 他更是闭门努力从事创作, 完成了数量可观的一组最早杰作的钢琴奏鸣曲。由于他与大主教

之间的关系日益恶化,他对整个萨尔茨堡的生活及一切都感到厌烦,希望能将自己的一生投入真正认识音乐之价值的王侯手下任职,产生了强烈的求去之心。1774年夏季,莫扎特在其父的督促下写了五首钢琴奏鸣曲(K.279—K.283),希望这些作品能使莫扎特得到某个宫廷永久的职务。这组钢琴奏鸣曲是莫扎特与其父从萨尔茨堡前往慕尼黑参加首演时接受一位爱好吹奏大管的杜尔尼兹男爵的委托,(K.279—K.283)五首钢琴奏鸣曲连同在慕尼黑写的(K.284)正好符合这一委托。后来,这组钢琴奏鸣曲由莫扎特在富有的赞助人面前弹奏,莫扎特非常喜欢这组作品,并成为他1774年末至1778年末往返慕尼黑、曼哈姆及巴黎旅途中经常演奏的作品。可以说,这六首钢琴奏鸣曲是莫扎特最早用笔写下的钢琴奏鸣曲,可称为“故乡奏鸣曲”,大多系1774年作于他的故乡萨尔茨堡,在此之前,他所有的钢琴奏鸣曲都是凭记忆或即兴发挥弹奏的。

莫扎特这六首钢琴奏鸣曲是属于他的早期作品,它努力把古典主义奏鸣曲塑造成严肃的作品,以确立真正的古典样式。由于莫扎特自孩童就以钢琴演奏闻名于世,因此他的钢琴奏鸣曲同他的其它的作品不一样,一下笔就显示出非凡的才华,达到相当高的艺术水平。早期的这六首钢琴奏鸣曲继承了巴赫所具有的那种优雅的音乐风范,各乐章间的平衡安排得很好,确立了奏鸣曲的统一性,主题间的对比性更加清楚,过门的技巧更具多样性,展开部主题素材的处理格外精致,整体的力度有适当的分配,他的音乐开始带有温情的风格,使古典主义奏鸣曲进入相当的完成度。这些作品已经具有丰富的想像、优美的旋律以及新颖的结构。由于莫扎特对钢琴这一乐器的音色了如指掌,对钢琴和音色对比越来越引起他的兴趣,再加上他经过了三次意大利旅行,受到了意大利那种像歌谣似的音乐风格的影响,即一种轻快而优雅的嘉兰特风格(Gallant Style),他开始着手于娱乐性的音乐、协奏曲、戏剧配乐、

教会音乐的创作。总之,这六首钢琴奏鸣曲充分显示出一个长大成人的莫扎特精神面貌,他的内外阅历也不可避免地隐隐约约地反映到这些乐曲中来。

这首C大调钢琴奏鸣曲(K.279)十分真诚、直率地表达了莫扎特音乐的主要特征,作品着重钢琴的性格及音响效果,而且逐渐应用了琶音的音型(Figure)、颤音(Trill)、装饰音(Mordent)等装饰奏法于曲中,从乐思短小、装饰音的丰富程度来看,显然是为大键琴而作的。这首奏鸣曲在很大程度上是内省式的,诉诸于人的心灵深处,同时也具有典雅的外在印象,古老形式蕴藏着表现纯朴而深刻的生活内容,每一个乐章都充满着轻快的韵味,拥有莫扎特钢琴音乐那丰富的、真诚的特质。

曲体分析

第一乐章 快板(Allegro) $\frac{4}{4}$ 拍子 奏鸣曲式

1. 呈示部(1-38)

(1-8)主要主题	aabb	(C)
(9-16)连接	(推移)	
(16-19)连接	(插句)	(a)
(20-27)副主题	abbc	(G)
(27-30)连接		
(31-38)Coda	(结束乐句)	

2. 展开部(39-57)

(39-44)第一段	(I之a动机的展开)	(g)
(45-47)第二段	(I之a动机的展开)	
(48-51)第三段	(I之b动机的展开)	
(51-56)第四段	(I之a动机的展开)	

(56-57)连接 (准备再现)

3. 再现部(58-100)

(58-65)主要主题 aabb (C)

(66-69)连接 (推移)

(70-74)连接 (插句)

(74-81)副主题 abab (C)

(82-86)连接

(86-91)连接 (插句)

(92-100)Coda (结束乐句)

第二乐章 行板(Andante) $\frac{3}{4}$ 拍子 奏鸣曲式

1. 呈示部(1-28)

(1-6)主要主题 abb (F)

(6-10)连接 (转调准备)

(11-17)副主题 abc (C)

(18-21)连接 Coda①

(22-25)连接 Coda②

(26-28)连接 Coda③(结束乐句)

2. 展开部(29-42)

(29-33)第一段 (I之a的展开) (d)

(33-36)第二段 (I之b的展开)

(37-39)第三段 (结束乐句) (g)

(40-42)第四段 (准备再现) (F)

3. 再现部(43-74)

(43-48)主要主题 abb (F)

(48-50)连接

[取自 Coda②]

(51 - 57)副主题 abab (F)

(58 - 63)Coda①

[取自呈示部 Coda①]

(64 - 68)Coda②

[取自呈示部 Coda②]

(68 - 74)Coda③

第三乐章 快板(Allegro) $\frac{2}{4}$ 拍子 奏鸣曲式

1. 呈示部(1 - 56)

(1 - 10)主要主题 abab (C)

(10 - 18)连接

(I 之 b 的推移)

(18 - 22)连接 (插句)

(22 - 32)副主题 aaab (G)

(32 - 37)连接

(II 之 b 的推移)

(38 - 44)Coda① (结束乐句)

(44 - 48)Coda②

(48 - 56)Coda③

2. 展开部(57 - 86)

(57 - 68)第一段 (II 之 a 动机的展开) (a)

(69 - 76)第二段 (连接)

(76 - 86)第三段

(40 - 42)第四段 (I 之 a 动机的展开) (d)

3. 再现部(86 - 158)

(86 - 96)主要主题 abab (C)

(96 - 104)连接	(过门①)	
(104 - 108)连接	(过门②)	
(108 - 118)副主题	aaab	(C)
(118 - 122)连接		
(123 - 130)Coda①	(结束乐句)	
(130 - 134)Coda②		
(135 - 145)Coda③	(Ⅱ的回忆)	
(146 - 158)	Coda④	

第一乐章

这乐章具有古典般纯朴的特点。乐章呈示部开头的主要主题采用了反复相同音型的手法,充满着一种明快、欢乐的情调,在个性中含有感情激越的特色,主要主题在整个乐章中一直是奋力发展着。旋律优美的副主题以 G 大调进入,有一种幽雅、柔和的光芒,仍然深具莫扎特音乐所特有的那种诗意。受到“暴风雨与压力”运动影响的展开部比较长,并以主要主题动机的节奏为中心展开,共分为四全乐段,旋律进行活跃有力,调性也由 G 大调转入 g 小调,给人的印象总是那么雍容华贵、恰如其分。再现部被拉长了,是扩展型的,在表现方面增加了许多小变化,具有优美的光灿灿的音质,音乐充满着鲜明的形象,乐观、朝气、幽默,并将呈示部的华彩乐段作为本乐章的结束。

总之,整个乐章的情绪是向上的,是不可遏制地向前发展,具有昂扬奋发的特点,体现了莫扎特生活的快乐、他的忧伤以及他的个性多方面的冲动。

演奏注释

- 1 以 f 的性质引导出主要主题,右手以分解和弦琶音与十六分音符相同音型反复出现。左手的分解小动机须肯定,第一拍 C 音到第二拍第一个 C 音是一弧线,音乐的感觉宛如瀑布般地倾泻下来,从第二拍的后半拍起做出($<$)。
- 2 左右手从第二拍起做出($>$)。
- 3 左右手从第二拍后半拍起做出($<$)。
- 4 左右手从第二拍起做出($>$)。
- 5 (*leggiero*) p 的性质。此时的音乐气氛稍为缓和,右手第二拍后半拍 e_2 音是跳音,第三拍 $\sharp c_2$ 音是重音,以下类同。左手(*legato*),是一种轻快的‘阿尔贝堤’低音(*Alberti Bass*),注意低音声部不要弹得太响,否则将破坏右手流动的旋律。
- 7 右手第二拍 b_2 音是跳音,第三拍 $\sharp g_2$ 音是重音。
- 8 右手第一拍双倚音 a_2 可采用 3 指, c_3 音至第二拍 f_2 音为一弧线, f_2 与 $\sharp f_2$ 两个音可以不必切断,第一个 f_2 弹完时手不必提起来,紧跟着弹下面的 $\sharp f_2$ 音, $\sharp f_2$ 音是重音。
- 9 mf 的性质。注重紧凑、亮丽的跳音,从此起一口气弹完一小节。
- 10 从第三拍起可以做出($>$)。
- 11 p 的性质。十六分音符四组连贯、柔美的连音,应弹得十分动人,弹得具有魅力,而又那么自然。
- 12 右手的第四拍须非常强调,是 f 的性质。

- [13] 右手第一拍的后半拍是 p 的性质,第二拍后半拍的 d 音可用左手弹奏,第四拍是 f 的性质。
- [14] 右手第一拍的后半拍是 p 的性质,第三拍是 f 的性质, C₂ 音 tr 与 d₂ 音 tr 均为 2 指起始。四个音运用一次手腕,手腕依次带上去,可以是一个弧线直至 [15] 右手第三拍上的 g₂ 音。左手跟着右手的表情支持着。
- [15] 右手 e₂ 音 tr 与 f₂ 音 tr 均为 2 指,右手第三拍 g₂ 为 1 指, e₃ 音是乐句的高潮点。
- [16] 第一拍可以做出 (>), 左右手的休止符须十分准确到位。
- [17] 左手的上行琶音可以是 (legato), 音色柔暗些, 并且做出 (<)。右手从三倚音开始至第四拍最后一个 b₁ 音可以是密接为一弧线。以下类同。
- [18] 左手的休止符十分重要。
- [19] 左手的上行琶音可以是 (legato), 右手从三倚音开始至第四拍最后一个 a₁ 音可以是密接为一弧线, 并且做出 (< >) 的音量变化。
- [20] 副主题进入。p 的性质。左手的分解须均匀, 可以利用和弦的根音将低音‘重结’[überbinden], 从 g 音至 [22] 第一拍 b 音是一大弧线。右手第二拍相同的 d₂ 音是跳音, 可以延续为一弧线至 [21] 右手第一拍的 d₂ 音。触键部分尽量使用指尖前端。
- [21] 右手第二拍上的 d₂ 音为 3 指, 并从此为一弧线延续到 [22] 第一拍 d₂ 音, d₂ 音为跳音。
- [22] 左手的落滚动作感觉须确实做到。

- [23] 右手 b_1 音 tr 为 2 指, a_1 音 tr 为 2 指, 第三拍后半拍 e_2 音至 [24] 第一拍上的 $\sharp f_1$ 音为一弧线。
- [24] f 的性质。右手第三拍后半拍 a_2 音至第四拍还原 c_2 音均是跳音。
- [25] 右手第一拍后半拍 g_2 音至第二拍 b_1 音均是跳音。第三拍起是 p 的性质, 右手第四拍上的 b_1 音 tr 为 2 指, 并至 [26] 第二拍上的 b_1 音为一弧线。左手的分解可以利用和弦的根音将‘低音重结’, 十六分音符一组的分解的第一个根音可以弹成保持音的效果。从左手 C_1 音至 [27] 第二拍的 g_1 音是一弧线。
- [26] 右手第三拍上相同的 a_1 音与第四拍上相同的 b_1 音可以用跳音弹出。每个音从发音起始到音的终止都须非常讲究。
- [28] f 、 p 的对比是这一小节的鲜明重点。第一、二拍是 f 的性质, 第三、四拍是 p 的性质。弹出很清脆、有弹性的音。
- [29] 右手指法均可采用 $\overset{\frown}{23}$ 指递进, 重音须在原音上。
- [30] f 的性质。右手第一拍双倚音 b_1 可采用 3 指。 b_1 音至第二拍最后一个 g_1 音是一弧线。左手的分解音型从 d 音至 [31] 第二拍的 g 音是一弧线。
- [31] (Coda) 右手第一拍连续出现的 g_2 音是跳音, 指法为 5、4 指, 第三拍连续出现的 a_2 音是跳音, 指法仍为 5、4 指。
- [32] 右手第一拍连续出现的 b_2 音是跳音, 指法为 5、4 指; 第三拍 C_2 音与 a_1 音是跳音; 第四拍 a_1 音与 $\sharp f_1$ 音是跳音。
- [33] 三组同样音型的旋律有逐渐上升之势, 有温暖而崇高的气质。要做出一股张力感, 手腕肌肉有缓冲余地, 注意每一个

音型本身应由内在做出(< >)般的流动。右手第一拍上的 g_1 音是跳音,第二拍与第三拍 d_2 、 b 、 g_1 、 a_1 四个音是跳音。第四拍上的 $\sharp f_1$ 、 d_2 、 a_1 音均为跳音。左手第二拍上的 G 音至第三拍 f 音可以密接成一弧线,第四拍上的 $\sharp F$ 音至 [34] 第一拍的 g 音也可以密接成一弧线。要贴近人心的、亲切的、非常人性化的弹奏。

[34] 右手第一拍的 b_1 音是跳音,第二拍 g_2 、 d_2 、 b_1 三个音是跳音,第三拍 c_2 、 a_1 音是跳音,第四拍上 a_1 音与 $\sharp f_1$ 音均为跳音。

[35] 右手第一拍上 g_1 音是跳音,从第一拍最后一个 a_2 音起至第四拍最后一个 $\sharp c_1$ 音是跳音,这音阶式的下行跳音十分鲜活、明亮。弹奏时很扎实、流畅,形体端庄。

[36] 右手第一拍起是 f 的性质,第三拍起是 p 的性质,从第一拍 c_1 音至第四拍的 c_1 音可以是密接的一弧线。左手是 p 性质的八度音下行。

[37] f 的性质。右手第四拍上的 d_1 音是跳音,含蓄、典雅,又玲珑剔透。

[38] 右手第一拍上的 b_1 音与第二拍上的 d_2 音是跳音,指法均为 1 指。

[39] 展开部。转调(C— a —G— g)f 的性质。左手第一拍 G 音与第二拍的 G 音可以为一弧线,休止符必须准确遵守。右手第二拍后半拍 g_1 音至第四拍的 g_1 音可以为一弧线。以下类同。

[44] 右手第二拍后半拍 f_1 音至 [45] 第三拍上的 c_2 音可以是一弧线。

[45] 注意隐伏的支声部旋律线:右手($\sharp g_2$ — f_2 — e_2 — d_2 — c_2);左

手($a-g-\sharp g-b-e-d$), 左右手隐伏支声部旋律线可以做出 ($>$)。触键的灵敏度须符合真正的韵味: 优雅、朴素、自然。

[46] 注意隐伏的支声部旋律线: 右手($\sharp f_2-b_e-d_2-c_2-b_1$); 左手($g-f-e-d-c$)。左右手隐伏支声部旋律线可以做出 ($>$)。

[47] 注意隐伏的支声部旋律线: 右手($e_2-d_2-c_2-b_1-a_1$), 并且做出 ($>$)。左手可以有 ($< >$) 之感觉。

[48] p 的性质。左手的分解音型从 f_1 音至 [51] 第二拍上的 $\sharp f_1$ 音可以连接成一个大弧线。右手第二拍上相同的 c_3 音是跳音。弹奏上须表现在对声音极强的分辨率上。

[49] f 的性质。右手第一拍 f_2 音至第二拍上的 g_2 音是一密接弧线。

[50] p 的性质。可以是出自内心的一种天然感觉。

[51] f 的性质。右手 c_2 音 tr 的指法为 3, c_2 音至第二拍前半拍的 d_2 音可以是一小弧线。第三拍上的 b_1 音至 [52] 右手第一拍三度音可以密接为一弧线。

[52] 左手第一拍 G 音与第三拍的 G 音可以密接为一弧线, 右手第三拍 e_2 音至 [53] 第一拍三度音是一弧线。以下类同。可以看出, 莫扎特对这个有个性的音型是倾注了特殊的感情的。

[53] 第三、四拍上是 p 的性质。

[55] 第三、四拍上是 f 的性质。右手第三拍上第一个十六分音程音是跳音。

[56] 右手第一拍上的 g_2 音是跳音, 第三拍上第一个 g_1 音是跳

音, g 音至 [57] 第三拍上 a_2 音为一弧线, 上行音粒须讲究清晰。

[57] 右手第三拍起须 (*poco rit.*), 或 (>), 第三拍后半拍的 f_2 与 d_2 音是跳音, 第四拍上 d_2 与 b_1 音是跳音, 很细致、很充实。

[58] 再现部。有关呈示部的注释同样适用于再现部。

第二乐章

此乐章明显带有玄学的情趣, 在曲调方面具有一定的个性和深度, 具有莫扎特特别赞颂在慢乐章左手经常出现三连音的伴奏音型。在这乐章中没有很明显的主题, 只是在同样的三连音节奏上, 一个接一个地连续出现新的材料, 基本上都是由三个动机所组成的, 因此, 和弦的衔接转换技巧便显得格外地重要。

乐章比较多采用八度及三度音程, 同时把莫扎特独有的半音阶进行应用在低八度的低音中, 进行也十分优美。主要主题优雅的旋律在左手三连音分解和弦的伴奏上进行, 使整个乐章从容地、叙述般地流动着。展开部在短短的 14 小节中, 仍然以三连音的节奏展开主要主题中的 a 动机及 b 动机, 调性由前面的 (F→c), 经过 (d→g), 又回到 F 大调的循环。再现部中的主要主题被缩小些, 而副主题却被扩大了, 生动、明朗, 充满了和谐的气氛, 节奏、调性、音色的灵活多变, 十分令人注目。尽管本乐章的结构比较单纯, 但它在演奏效果上的表现是高明的多。

演奏注释

[弱拍起] *mf* 的性质。

- 1 主要主题在左手三连音采用低音‘重结’弹法时进入。在转换和弦时，音量应尽可能地保持平静而均匀。
- 2 第三拍起左右手均是 p 的性质。极美的音色和对音的严密控制。
- 3 右手第一拍 g_1 音至第三拍的 e_1 音是一弧线。音色更趋于柔和。
- 4 左右手均是 f 的性质。在第三拍时，左右手均是回落到 p 的音量，纯净、质朴，而又圣洁。
- 5 右手第一拍 g_1 音至第三拍的 e_1 音是一弧线。左右手的音量清楚地衔接起来，以便不出现连接的痕迹。
- 6 左右手第一拍均是 f 的性质，右手第一拍的 f_1 音是跳音。从右手第二拍起是 p 的性质，其 e_1 音至 7 第二拍的 g_1 音可以是一弧线。
- 7 认真做出第一拍 f 的性质与第二拍 p 的性质的对比。右手第二拍的 f_1 音至 8 第二拍的 a_1 音可以是一弧线。始终注意保持速度、节奏的稳定感。
- 8 整个小节的左右手均为 f 的性质。左手的八度是很有分量的下行，节奏敏锐。
- 9 右手第二拍 a_2 音与第三拍 f_2 音是跳音。
- 10 p 的性质。
- 11 副主题进入。从此起的连续三个小节中，三倚音须弹奏得较从容自然，音量的对比规则是：第一拍是 f 的性质；第二、三拍是 p 的性质。所有右手的中间声部可以为一线弧线弹奏。手掌和手腕根据每个音的位置作出调节。

- 14 p 的性质。左手的休止符须十分确实做到。
- 15 左右手第一、三拍是 f 的性质,中间第二拍是 p 的性质。右手第二拍上的 a_2 音与第三拍上的 d_2 音可以为弧线,充满着细节上的变化。
- 16 右手第一拍上的 g_2 音至17第一拍的 c_2 音是一弧线。
- 17 左手是 p 的性质,可以有一些(<)的音量,情绪力度应得到适度的加强。
- 18 (Coda)本小节三拍子上的音量比例是(p、f、p)。
- 19 本小节三拍子上的音量比例是(p、f、p)。
- 20 p 的性质。左右手各个声部尽量连贯些。
- 21 f 的性质。左手的八度果断些、连贯些。
- 22 p 的性质。左手连续三和弦的进行可以自然地做出音量变化。发音要有生动性、自然性。
- 23 f 的性质。
- 24 左右手第一、二拍均是 p 的性质;左右手第三拍均是 f 的性质。此时的音乐给人的感觉似乎加强了动感。
- 25 右手第二拍上的 d_2 音至26第一拍的 g_2 音可以是一弧线。
- 26 右手第二拍 g_2 音至 g_2 音可以是一弧线。左手 c_1 至27 c_1 音是一弧线。
- 27 左手第二拍起是 p 的性质,右手第三拍是 p 的性质。右手第二拍上 g_1 音至 g_1 音可以是一弧线,严整、大方、滴水不漏。
- 29 展开部。f 的性质。右手三个 g_2 音均是跳音,所有的触键尽量用指尖,左手三连音可以也是 f 的性质,且十分连续而流

利,明朗爽直。

- [30] 右手第三拍上的 g_2 音是 p 的性质。时值、力度、音色都应统一。
- [31] 左手的三连音是 p 的性质。
- [32] 右手第三拍上的 a_1 音是 f 的性质。
- [33] 右手四分音符的第一拍与第二拍是跳音效果,而第三拍的 f_2 音是 p 的性质。左手三连音第一、二拍是 f 的性质,第三拍是 p 的性质。注意音的走向,不要把每个音孤立起来。
- [34] 右手第一拍上 e_2 音至第三拍上的 c_2 音可以是一弧线。
- [35] f 的性质。右手四分音符的第一拍与第二拍是跳音效果,第三拍的 f_2 音是 p 的性质。左手三连音第一、二拍是 f 的性质,第三拍是 p 的性质。手腕要放松,但指尖不能松垮。
- [36] 右手第一拍上的 e_2 音至第三拍上的 c_2 音可以是一弧线。
- [37] 左右手均是 f 的性质。右手第二拍上的 e_2 音至第三拍上的 e_2 音可以是一弧线。
- [38] 左手第一拍是 p 的性质,右手第二拍是 p 的性质。弹完的动作须敏捷提起。
- [40] 这小节三个拍子的音量变化均是 f_p 的性质。要注意到声音上的不同要求。
- [41] 第一拍左右手是 f 的性质,第二拍是 p 的性质。右手第二拍上 e_2 音至[42]第一拍上的第四个 c_3 音可以是一弧线。
- [42] 第一拍是 f 的性质,第二拍是 p 的性质。右手下行的十六分音符要弹奏得有如水涌般地滚下来,可以处理成两个弧线效果: $(c_3 - g_2)(g_2 - d_2)$ 。正确的指法是流畅地表现音乐的基