

莫札特 鋼琴奏鳴曲之研究

張美惠 著

全音樂譜出版社

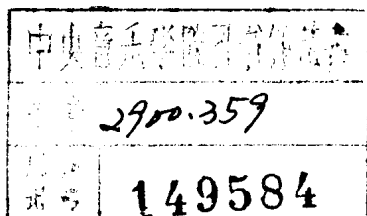
莫札特 鋼琴奏鳴曲之研究

張美惠 著

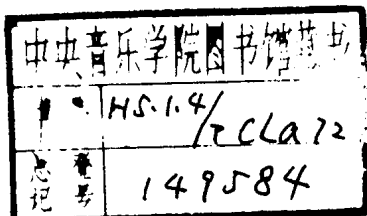
全音樂譜出版社



数据加载失败，请稍后重试！



目 次



前言	1
一、導論	3
I、莫札特在鋼琴奏鳴曲的歷史地位	3
(I) 莫札特的先驅者	3
(II) 莫札特	4
II、莫札特的生平與作品簡介	5
(I) 前期的生平(旅行演奏時代)	5
(II) 後期的生平(維也納定居時代)	9
附表 1. 莫札特鋼琴奏鳴曲年代表	11
附表 2. 莫札特鋼琴奏鳴曲版本表	12
III、莫札特的風格	13
二、各論十九首鋼琴奏鳴曲	15
1. 作品 二七九 C大調	16
2. 作品 二八〇 F大調	33
3. 作品 二八一 B降大調	50
4. 作品 二八二 降E大調	71
5. 作品 二八三 G大調	82
6. 作品 二八四 D大調	100

7.作品	三〇九	C大調	131
8.作品	三一—	D大調	156
9.作品	三一〇	a小調	179
10.作品	三三〇	C大調	202
11.作品	三三一	A大調	221
12.作品	三三二	F大調	243
13.作品	三三三	降B大調	268
14.作品	四五七	c小調	293
15.作品	五三三／四九四	F大調	316
16.作品	五四五	C大調	342
17.作品	五四七 a	F大調	356
18.作品	五七〇	降B大調	369
19.作品	五七六	D大調	386

三、結論.....407

I、各樂章的曲式..... 407

II、各樂章的速度..... 408

III、各樂章的調性與節拍..... 409

(I) 調性：..... 410

(a) 主調的偏好..... 410

(b) 中間樂章的調性..... 410

(II) 各樂章節拍的分類..... 411

(a) 最重要的第一樂章的節拍數..... 411

(b) 第二樂章的節拍數..... 412

(c) 第三樂章的節拍數..... 412

IV、各奏鳴曲樂章的組合..... 413

（Ⅰ）第一樂章的典型.....	414
（Ⅱ）第二樂章的典型.....	422
（Ⅲ）第三樂章的典型.....	426
參考文獻	431

前 言

「奏鳴曲」(Sonata) 這個樂曲名稱出現於十六世紀末年的意大利，至今已經接近四百年的歷史，我們可以想像得到一個名稱在不同的時代，所包涵的意義是不盡相同的。譬如十六世紀末年 A. Gabrieli 的奏鳴曲，十七世紀 Vitali 的奏鳴曲，十八世紀 J. B. Bach 或 D. Scarlatti 的奏鳴曲，一直到古典樂派 Haydn, Mozart, Beethoven 的奏鳴曲之前，奏鳴曲所包涵的內容與形式變化無窮，無法固定下來，沒有悠久的固定形式。

古典樂派形式於十八世紀中葉，維持到十九世紀初。這個時代可以說奏鳴曲形式稱霸於西歐音樂界的時代，而且樹立了絕對音樂的黃金時代。無論是獨奏、重奏（室內樂）、合奏（交響樂）與協奏，其樂曲結構都是根據奏鳴曲形式完成。而其基本的出發點仍根據鋼琴奏鳴曲而發展與配器下來的，這就是我們要研究古典樂派鋼琴奏鳴曲的原因。

古典樂派的鋼琴奏鳴曲由 D. Scarlatti 與 J. S. Bach 的兒子們鋪路作了準備，終於使在維也納的古典樂派燦爛地開花結果，特別是在 Haydn, Mozart, Beethoven, 這幾位作曲家身上，各自發揮了不同的美學。他們三人都是鋼琴家兼作曲家（這是當年音樂家的普遍情形），都在鋼琴上思考了他們的創作，所以從鋼琴奏鳴曲，我們可以直接瞭解他們的思考方式。

Haydn 留下了五十六首鋼琴奏鳴曲。Beethoven 留下了三十二首鋼琴奏鳴曲，雖然 Mozart 留下最少，只有十九首鋼琴奏鳴曲，但這並不表示 Mozart 對鋼琴奏鳴曲重視的程度與 Haydn, Beethoven 有差別，因為如果把 Mozart 的室內樂、交響曲、協奏曲一起算在內

，再把 Mozart 短暫的生涯計算起來，Mozart 仍然是與其他二人一樣地重視奏鳴曲，只是他們三人在共同的奏鳴曲基本形式上創造了不同的內容。

拙著所要探討的重點在 Mozart 鋼琴奏鳴曲的曲式，也就是作曲結構。當然附帶也會牽涉到樂章的安排、速度、節奏以及調性的採用等，著者希望能夠通過十九首鋼琴奏鳴曲的樂曲分析而瞭解 Mozart 所要表現的音樂美學的形式美。當然美學中，形式與內容是分不開的，但是如衆人所知，古典樂派仍最重視嚴格形式的絕對的美，所以相信對於 Mozart 音樂的研究，形式的追求與探討應該是最重要的工作。

張 美 惠 謹識

中華民國七十三年元月於師大音樂系

一、導 論

I、莫札特在鋼琴奏鳴曲的歷史地位

(I) 莫札特以前的先驅者

莫札特的鋼琴奏鳴曲是屬於古典派的奏鳴曲，在巴洛克與古典的交界時代，意大利與德國的作曲家，對於後來的奏鳴曲（特別是第一樂章奏鳴曲形式）貢獻最大的，首推意大利的 A. Corelli(1653-1731)，他留下了許多重要的小提琴奏鳴曲，特別是對第一樂章奏鳴曲形式的成立貢獻很多。而 D. Scarlatti 則從小提琴音樂與組曲，發展到大鍵琴奏鳴曲。

德國方面 F. Kuhlau (1786-1832) 開始寫作鋼琴奏鳴曲，大巴哈 (J. S. Bach) 也爲了許多樂器寫了奏鳴曲，使奏鳴曲的音樂在德國逐漸發展起來，不過早期譜成古典派（海頓、莫札特）的奏鳴曲的人應該是 Mannheim 樂派，包括 Stamitz 以及 J. S. Bach 之子 Emanuel Bach, Christian Bach 等人。

古典奏鳴曲形式的成立在於

1. 提示部、發展部、再現部的三個重要部份。
2. 俱備第一、第二主題，換句話說是要有雙主題。
3. 以主題的展開構成全曲的中心。

以上各種條件是需要長久的時間與許多作曲家的努力，才能夠逐漸整理而具備上述條件。

北方德國樂派 E. Bach 是建立古典樂派基礎的人，特別是上述的三部份形式的完成，第二主題的設立，主題發展的處理等，可以說完成了奏鳴曲形式的原型。一般都稱 E. Bach 是對早期 Beethoven 影響最大的人。而 Bach 最小兒子 Christian Bach 一般稱他為「倫敦的 Bach」，以他優雅的洛可可 Rococo 風格，影響到 Mozart 的早期作品，C.Bach 的奏鳴曲的第一樂章，已經具備了三部份及雙主題，是相當成熟的奏鳴曲形式。

（II）莫札特

莫札特在短短的一生中完成了50首交響曲，30首鋼琴協奏曲，12首小提琴協奏曲，其他樂器協奏曲15首，弦樂五重奏7首，弦樂四重奏25首，其他四重奏5首，弦樂三重奏3首，弦樂二重奏2首，鋼琴五重奏1首，鋼琴四重奏2首，鋼琴三重奏8首，小提琴奏鳴曲32首以及鋼琴奏鳴曲19首。

可見奏鳴曲形式在莫札特的作品中，所佔的重要地位。有關於古典奏鳴曲的典型風格，有海頓——莫札特——貝多芬的一貫作風，是音樂史上最令人注目的發展之一。

莫札特對奏鳴曲發展的貢獻雖然很多，但我們特別要提出主題的成長。例如：

- 1.極富於旋律性，這可能是除了他個人的個性與其對意大利音樂愛好的影響，使他的主題成為細膩又柔和，而且富於彈性。
- 2.主題的構成在技術上富於動機的展開，容易地在發展部自由的發揮，以及重視變奏的技巧。
- 3.使奏鳴曲在內容上，表現人性的深刻，我們可以說莫札特直接鋪了貝多芬的路。

II、莫札特的生平與作品簡介

莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart) (1756-1791)

(I) 前期——旅行演奏時代 (1756-1779)

西元1756年1月27日，生於奧國的薩爾斯堡 (Salzburg)，父親約翰·喬治·雷歐波特 (Johann. Georg Leopold Mozart) (1719-1787)

母親安娜·瑪利亞·裴爾托 (Anna. Maria Pertl)(1720-1778)，兄二人，及姐四人，他是最小的兒子，最後養大成人的只剩姐姐瑪利亞·安娜，(Maria Mozart) (1751-1829) 和他二人。

父親是位有名的小提琴手，而且也是位作曲家。莫札特在很小的時候就顯示了他的音樂才華，父親用了很多的苦心及工夫，想栽培他的子女，創作了南妮爾樂譜手冊 [Nannerl-Notenbuch] (1759) 及沃夫甘格樂譜手冊 [Noten-buch für wolfgang] (1762) 就是給姐姐瑪利亞及他 (沃夫甘格) 的學習音樂的寶貴資料。

當莫札特5歲時，就已開始作曲，1761年初，作了 Andante C.major (K^c.V.le) 等4首曲子。從此年幼的莫札特的名聲，逐漸的傳到歐洲各地。

1762年，當莫札特6歲就和父親、姐姐，開始歐洲各大都市的旅行演奏。與歐洲各國大都市的其他音樂家們相識，而受到相當深刻的影響，以增加了音樂的成長。當年的7月，莫札特旅行至慕尼黑 (Munich) 9月間又到維也納 (Vienna) 最初演奏的地點大部份都在宮廷、行宮，或貴族的家裏，後來11月中旬到巴黎 (Paris) 才舉行了公開的演奏會。

1764年到了英國，在倫敦（London）受了巴哈之小兒子（Christian Bach 1735-1785）的影響，九歲的他完成了交響樂的初期作品（K.V.16.K.V.19.）這時候，莫札特已經沒有接受父親的指導。自己創造了一套樂譜手冊（Das Londoner Skizzenbuch）以作自己學習作曲的準則。而且在此時作了一首鋼琴與小提琴的奏鳴曲（K.V.10-K.V.15）在倫敦住了一年三個月後，於1765年8月，離開了倫敦，渡過了海峽，到了荷蘭，受到貴族們的歡迎。1766年到阿姆斯特丹，在此間作了鋼琴與小提琴的奏鳴曲（K.V.26-K.V.31）及交響曲（K.V.22）等曲。然後於1766年4月又回到了巴黎，在宮廷及貴族們的行宮舉行演奏會後又到法國的里昂，瑞士的日內瓦，再從德國的墨尼黑，回到了故鄉薩爾斯堡，在此段三年的長時間旅行中，接觸到各地方，各種各樣的音樂形態，不但莫札特受到刺激與影響，而這種刺激對莫札特是一種無形中受到的寶貴收穫。

1767年莫札特在薩爾斯堡開始學習對位法等音樂理論，寫了拉丁語喜劇（Apolloet Hyacinthus • K.V.38）

1768年初莫札特又出發作第二次的維也納旅行，但是這次沒有像第一次那樣受到熱烈的歡迎。而且反而姐姐瑪利亞及莫札特二人都得了病回來，在維也納、莫札特12歲時作了二首歌劇裝呆姑娘（La.finta Semplice K.V.51-K.V.46a）及巴斯汀與巴斯汀納，（Bastien und Bastienne. K.V.50-K.V.46b），交響曲（K.V.76-K.V.42a.K.V.43.K.V.45.K.V.48）。

1769年11月13歲的莫札特，被薩爾斯堡的大主教（Sigismund Von Schrattenbach）（1698-1771）任名為名譽樂長，這一年開始到意大利旅行，見識了意大利歌劇，與意大利作曲家們相識，並受到羅馬教皇頒贈騎士獎章，在意大利旅行中完成了最初的弦樂四重奏的作品（K.V.80）。

1770年莫札特前往波隆那，受教於有名的理論大師派德里・馬丁尼 (Padre Martini) 指導對位法，同時也作了歌劇、交響曲、及弦樂四重奏。

1773年夏天，在維也納旅行中，結識了大作曲家海頓 (Joseph Haydn 1732-1809)。受了海頓音樂風格的影響及啓示，音樂方面突飛猛進，在維也納寫了弦樂四重奏 (K.V.168,K.V.172)，9月底回到故鄉薩爾斯堡，作了交響曲 (K.V.182,K.V.183,K.V.201,K.V.202) 等，這些曲子都可以說是莫札特少年時期的傑出作品。

1774年春天，莫札特的音樂風格，受到了 Gallant (一種輕快而通俗的) 風格之影響，開始着手於娛樂性的音樂，協奏曲，或是戲劇的配樂及教會音樂等，同年夏天，在薩爾斯堡完成了第一首鋼琴奏鳴曲 (K.V.279.Cmajor)，秋天至年底，相繼完成了第二首鋼琴奏鳴曲 (K.V.280 Fmajor)，第三首鋼琴奏鳴曲 (K.V.281,B^bmajor) 第四首鋼琴奏鳴曲 (K.V.282 E^bmajor) 及第五首鋼琴奏鳴曲 (K.V.283 Gmajor) 等。

1775年初，受託於宮廷貴族而作了歌劇La finta giardiena(K.V.196)，上演非常成功，這時候的莫札特，受了法國式的優雅而輕快的 Gallant 風格之影響，把此種格調，在其作品中，逐漸的增強。此時作了一連串的小提琴協奏曲 (K.V.207,K.V.211,K.V.216,K.V.218,K.V.219) 以及作了不少的較輕鬆愉快的社交性的音樂作品。第六首鋼琴奏鳴曲 (K.V.284 Dmajor)也在這個時候完成。以後至1777年的秋天，二十歲左右的莫札特過了比較定安的生活。而且創作了許多社交音樂及教會作品，如當時爲了給貴族們的夫人及女兒演奏而作的鋼琴協奏曲 (三台鋼琴用的，作品 K.V.242,K.V.246)。在社交音樂則是爲了慶祝 Haffner (薩爾斯堡市長) 千金的婚禮而寫的，(Haffner-Serenade, K.V.250) 也很有名。

莫札特從這時候起，遂漸與薩爾斯堡的大主教 Schratten Bach 的意見不和，終於辭去了宮廷音樂家的職位。加上父親認為也許別處有比較更適合於莫札特的職位，於是開始到 Mannheim 去旅行。在此停留期間遇上了許多在 Mannheim 的宮廷裏任職的音樂家們，而這些音樂家們形成一種 Mannheim 樂派，莫札特在此受到了 Mannheim 樂派的影響。在此後的作品中，可以明顯的反映出來。完成的作品有長笛四重奏（K.V.285,K.V.Anh.171）長笛協奏曲（K.V.313,K.V.314）小提琴奏鳴曲（K.V.301,K.V.302,K.V.303,K.V.305,K.V.296）以及鋼琴奏鳴曲第七首（K.V.309 Cmajor）第八首（K.V.311,Dmajor）及 Aria 等曲子。

在此地與 Aloysia Weber 小姐相遇而互相愛慕，但卻和求職一樣的失敗了，受了父親的命令不得不離開了 Mannheim，又轉回巴黎。

在巴黎也沒找到理想的職位，於是從作曲方面求發展，作品方面有長笛與豎琴的協奏曲（K.V.299），協奏交響曲（K.V.Anh.9）舞蹈音樂（Les Petits riens）（K.V.Anh.10=K^o.V.299b）交響曲（K.V.297 = K^o.V.300a）。1778 年間又完成了第九首鋼琴奏鳴曲（K.V.310 a minor）第十首鋼琴奏鳴曲（K.V.330 Cmajor），第十一首鋼琴奏鳴曲（K.V.331A major），第十二首鋼琴奏鳴曲（K.V.332 Fmajor），第十三首鋼琴奏鳴曲（K.V.333 B^bmajor）以及小提琴奏鳴曲（K.V.304, K.V.306）長笛四重奏（K.V.298）等作品。

再次與約翰·克利斯倩·巴哈（Johann Christian Bach）相遇於巴黎，因為是克利斯倩·巴哈，將義大利的音樂精神，特別是義大利歌劇的風格介紹給莫札特，而使義大利歌劇的風格成為莫札特作品中，一種長久深遠的特質。

1778年7月3日，莫札特的母親去世，哀傷之餘，於9月末至各地旅行。於1779年1月回到了故鄉薩爾斯堡，雖然在外求職失敗，但並不因此影響到他身為作曲家的名譽，莫札特歸鄉後，任職於宮廷的風琴師，約二年在薩爾斯堡其間，作了不少與宗教有關的作品，交響曲、小夜曲等，當時的代表作品（戴冠式彌撒，Krönungs-Messe K..V317）交響曲（K.V.318,K.V.319.K.V.338）協奏交響曲（K.V.364）等名曲，但不久又與大主教不和，這次他決心離開故鄉，到維也納決定過獨立的音樂家生活。從此以後再也沒回到過故鄉——薩爾斯堡了。

（II）後期——維也納定居時代（1781~1791）

當時一般的音樂家的生活通常都是靠謀職於宮廷或教會。但是莫札特的生活，就靠演奏會的收入、作品的出版、作曲及教授鋼琴來維持。

1781年莫札特的德國歌劇「後宮誘逃」在維也納演出成功。不顧父親的反對，終於在1782年8月與 Konstanze (1763-1842) 小姐結婚，由於受了獨立生活及新婚生活的刺激，完成了不少成熟的作品。大多數莫札特不朽的作品，都在這維也納的十年之間完成，他早年所顯示出來的才華，都在這十年間，發展到了頂點，形式與內容的發展與成熟，都達到了完美的境界。

1784年作了五首鋼琴協奏曲，（K.V.450,K.V.451,K.V.453,K.V.550,K.V.551）及第十四首鋼琴奏鳴曲（K.V.457 Cmajor）。在這段時期與大音樂家海頓私交不錯。1785年他把完成的六首弦樂作品獻給了海頓，也就是所謂的「海頓四重奏」。

1786年完成的歌劇「費加洛婚禮」初演非常成功。而且一年中一再的上演，均受到熱烈的歡迎。

1787年4月受到了貝多芬 (Lndwig Von Beethoven (1770-1827) 的拜訪，5月間父親去世後，莫札特一家的家境逐漸貧乏，在這段苦難的時期中，作品更加的成熟，產生了不少的傑作，如鋼琴作品 Rondo (K.V.511)，二首弦樂五重奏，(K.V.515,K.V.516) 以及有名的 Eine Kleine Nacht-Musik (K.V.525)。

1788年，完成了第十五首鋼琴奏鳴曲 (K.V.533/K.V.494 Fmajor) 第十六首 (K.V.545 Cmajor) 第十七首 (K.V.547a Fmajor) 等鋼琴奏鳴曲。

1789年由於妻子的生病，經濟上更加的困苦，但他還是繼續完成了四重奏 (K.V.575) 及第十八首鋼琴奏鳴曲 (K.V.570,B^bmajor) 第十九首鋼琴奏鳴曲 (K.V.576,Dmajor)。

1790年5月及6月完成了四重奏 (K.V.589,K.V.590) 這些作品，也就成了莫札特最後的四重奏作品。這時莫札特的身體，由於過度的勞累，健康狀況逐漸衰弱。

1791年間作了不少社交音樂及歌曲，於9月間完成了歌劇「魔笛」，演出很成功。雖然經濟狀況較為好轉起來，但是莫札特本身的健康並沒有復元，反而於11月間病倒於床，在病床中完成了一首有名的「安魂曲」，終於在1791年12月5日結束了天才音樂家的生涯。

附表 1.

莫札特鋼琴奏鳴曲作曲年代表

拙著是根據 KÖCHEL 的作品號碼，共19首奏鳴曲而分析的。其作曲年代，地點，列述於下表

	作品號碼	調性	作曲地點	完成年代
NO. 1	K. 279	C Major	Salzburg	1744年夏
NO. 2	K. 280	F Major	Salzburg	1744年秋
NO. 3	K. 281	B ^b Major	Salzburg	1744年秋
NO. 4	K. 282	E ^b Major	Salzburg	1744年底
NO. 5	K. 283	G Major	Salzburg	1744年底
NO. 6	K. 284	D Major	Salzburg	1755二月或三月
NO. 7	K. 309	C Major	Mannheim	1777年11月8日
NO. 8	K. 311	D Major	Mannheim	1777年11月
NO. 9	K. 310	a Minor	Paris	1778年初夏
NO. 10	K. 330	C Major	Paris	1778年夏
NO. 11	K. 331	A Major	Paris	1778年夏
NO. 12	K. 332	F Major	Paris	1778年夏
NO. 13	K. 333	B ^b Major	Paris	1778年夏末
NO. 14	K. 457	c Minor	Vienna	1784年10月14日
NO. 15	K. 533.K.494	F Major	Vienna	1766年1月3日
NO. 16	K. 545	C Major	Vienna	1788年6月26日
NO. 17	K. 547a	F Major	Vienna	1788年6月
NO. 18	K. 570	B ^b Major	Vienna	1789年2月
NO. 19	K. 576	D Major	Vienna	1789年7月