

古典主义时期的海顿和莫扎特

黄溥冰 (厦门大学艺术学院音乐系 福建 362000)

“classic”即“古典的”一词源于拉丁文,原指“典范的”,也就是奉古希腊古罗马为典范并加以模仿。“古典的”一词一直都被视为杰出的、卓越的代名词。18世纪到19世纪初被称为钢琴艺术的“古典主义”时期,是西方音乐历史发展到高峰的一个重要阶段,对后来钢琴艺术的发展具有深远影响。这一时期的音乐深受古代艺术风格的影响,巴洛克时期繁复花俏的音乐风格被舍弃,取而代之的是音乐的明快简洁。作曲家在创作时最注重的是自然平衡的原则,追求客观的美感。海顿和莫扎特的是这一时期的代表人物,他们的音乐强调风格的高雅,给予人们乐观向上、积极进取的精神。

一、生活背景

作为古典主义时期的作曲家,海顿和莫扎特的音乐在和声、织体、曲式乃至作品所反映的明朗乐观的情绪都符合这一时期的共同特点。然而,由于二者生活环境、成长经历的不同以及个人天性的差异,他们在音乐风格上也必然会存在差异。

在德奥强大封建专制制度的统治下,处于仆人地位的海顿只能依附于宫廷贵族。他的音乐只能迎合封建贵族的艺术口味,而且只能在规定的时间内完成并演奏出来。不过,海顿却能将幽默、自然和典雅融合在一起,给人以闲适的感觉。

与海顿在创作上的局限性相反,莫扎特更为自由和独立。他摆脱了封建贵族的束缚,成为历史上第一个自由作曲家,但也因此陷入了经济来源不稳的颠沛境地。由于自由、民主的意识逐渐在人们心中逐渐觉醒,社会矛盾日益尖锐。莫扎特的思想意识也开始独立,音乐语言特点出个性化发展的特征:细腻、优美、风格明朗,具有强烈的古典主义色彩和超然于物外的特点。

二、音乐风格

海顿和莫扎特分别在交响曲、弦乐四重奏和歌剧、协奏曲、奏鸣曲等方面取得了辉煌的成就,为古典风格的形成做出了伟大的贡献。本文以交响曲和奏鸣曲为例,对二者的音乐风格做简要介绍。

(一) 交响曲

海顿被誉为“交响曲之父”,有一百多首交响曲流传后世。这些曲子充满着乐观主义的精神和蓬勃的朝气,显示出极其丰富的音乐内容。他的作品具有正规的古典交响曲套曲样式,而且每个乐章都有其性格特点。海顿对古典交响乐最突出的贡献是完善了套曲的最后一个乐章。早期交响曲的第三乐章小步舞曲往往太多松弛均衡,即便是添加了第四乐章,多数也是带性格舞曲风格,远远不能带来末乐章的满足感。为此,海顿创造性地利用了快板或急板,采用奏鸣曲式或回旋曲式,抑或是二者的结合。

莫扎特从8岁就开始交响曲的创作,其一生总共完成了50部交响曲。莫扎特四乐章套曲形式与海顿差别不大,但是他加强了奏鸣曲式第一乐章两个主题的对比,兼具感情的深度和戏剧性的发展。莫扎特交响曲的乐队编制较为精简,有时候甚至不用双簧管或单簧管。这样的编排使得他的音乐显得格外纯净、透明、富有表情。最令后世称奇的是,他的最后三部交响曲(K. 543、K. 550和K. 551)从开始创作到完成仅仅用了6个礼拜的时间,却具有迥然不同的音乐性格。

(二) 奏鸣曲

海顿一生创作了49首钢琴奏鸣曲,而这一时期(1760-1794年)恰好是键盘乐器由古钢琴向现代钢琴逐渐转变的时期。他对前古典主义时期流传下来的奏鸣曲式加以继承并发展,形成了较为成熟的曲式结构。为了将奏鸣曲式更好地运用在钢琴作品,海顿编写了大量的键盘奏鸣曲,这些无疑对后来的莫扎特、贝多芬等作曲家产生了深远的积极影响。海顿的奏鸣曲致力于纯正的表情,透露出一种朴实的热情,有别于莫扎特钢琴作品中的歌唱性。海顿早期的奏鸣曲大部分都分为三个乐章,带有组曲的特征。而为了给封建贵族提供娱乐性,他的作品往往还带有嬉游曲的风格。到了中期,奏鸣曲的风格日渐成熟,这也与当时的社会环境息息相关。但是的欧洲社会动荡不安,特别是德国的“狂飙运动”对海顿影响最深。在提倡个性解放和创作自由的大环境下,海顿顺应社会需求,进行了大量创新。他的奏鸣曲主题带有大量的民间因素,呈现出宣叙性的音调和悲壮的气氛。在海顿创作的晚期,古典主义的成熟风格已经完全确立,乐曲的演奏技巧已经相当丰富,而在布局和结构方面也获得了和声和对位因素的相对平衡。

莫扎特在钢琴奏鸣曲曲式的发展上又有了长足的进步,具有更为丰富的音乐形象——在一首奏鸣曲中有多个角色,而且每个角色都给予细腻的刻画。他的音乐被称为“阳光的音乐”,更富于歌唱性。莫扎特的作品都是为当时的古钢琴所作,特别是一种叫“维也纳式击弦机”的古钢琴。这种钢琴的特点是机件灵活,琴键触感又浅又轻,音量不大但音色清晰透明。可以说,莫扎特在钢琴技巧的运用上比海顿更为现代。我们在对莫扎特奏鸣曲中的连音、跳音、装饰音等的触键方法及声音的要求,要弹出古钢琴的那种“颗粒”清脆的效果。

总结

作为维也纳古典乐派同时代的作曲家,海顿和莫扎特创作了许多经久不衰的作品,对古典风格的形成做出了不可磨灭的贡献。

参考文献:

- [1][美]哈罗德·艾伯利斯[美]查里斯·霍菲.[美]罗伯特·克劳特曼著,刘沛,任恺译.《音乐教育原理》第二版 中央音乐学院出版社 2008
- [2]刘再生著.《中国古代音乐史简述》 人民音乐出版社 2005
- [3]管建华著.《后现代音乐教育学》 陕西师范大学出版社 2006
- [4]管建华著.《中国音乐审美的文化视野》 陕西师范大学出版社 2006
- [5]谢加幸 徐绪标主编.《音乐教育的研究与实践》 上海音乐出版社 2009

做就行,成为一个练琴的机器。可是,却忽视了孩子的自我性,忽视了他的自由发展性,忽视了人的本质。音乐审美教育本应该以它最特殊最直接的功能去唤醒人的美感,但往往变成了奴化教育,使人接触到音乐后,则对它只有害怕。我们的教育出现了问题,根源就是没有站在每个人的视觉去看待音乐,忽视了以人为本的教育观。音乐审美教育应当抓住人最自然的,最放松的感觉,去体会音乐所带来的美感,

结语

多元化的世界多元化的音乐,音乐审美教育培养的是人的创新能力、感受美的能力,本着以人为本的原则,发展人的个性,释放人的自由。改变传统教育方式,注入新生思维,把“模具”式的“产品”拓展为五彩斑斓的,独树一帜的新时代“产品”。