

维也纳古典时期著名钢琴作品风格及演奏浅析

庄雅君

摘要: 海顿、莫扎特所在的维也纳古典乐派的时期, 维也纳时期是一个思想变革和社会发展的历史性的阶段。我们可以通过对两人所处的时代背景、作品的风格和技术规范的研究与考察, 和对他们一些共同特点的分析和研究, 就可以形成对古典乐派艺术风格的一些基本的认识, 这些将为音乐风格概念的形成和一些基本的钢琴技术打下良好的基础。本文主要对维也纳时期三位代表性大师在不同创作时期的音乐以及风格的演变与实际作品的分析, 阐述钢琴师在进行音乐演奏时的层次性。

关键词: 维也纳; 古典主义; 风格; 演奏

古典音乐从教堂步入宫廷, 并逐步走向社会, 走向大众化, 不再是只有贵族才能享有的。音乐创作不再是以巴洛克时期的复调手法为主, 而是采用主调的音乐形式, 这就加强了旋律和声音的呼应。确立曲式分段式结构原则, 音乐的旋律不再沿用巴洛克时期延绵不断地、扩充的音型, 相反则是呈现出优美、简单的特征。更多的追求客观美, 这样就拓宽了音乐的表现的范围和表现力。音乐的重心也发生了转移, 移到新型的器乐体裁——交响曲、协奏曲、奏鸣曲、四重奏上。以上的这些变化在对后来欧洲音乐的发展具有深远的影响。

一、作品风格及演奏浅析

1、海顿作品风格及演奏浅析

海顿音乐作品最大的特点就是轻松、快乐融入音乐, 让人听后欢快。这种乐观主义是源于他对人民的同情, 在艺术趣味上, 海顿的作品不仅接近广大市民阶层, 而且还带有宫廷音乐的典雅、消遣、娱乐的风格, 因此他可以被说成是宫廷音乐家的外貌, 资产阶级音乐家的本质。在艺术表现手法上, 海顿的作品旋律明朗、容易记忆、和声清晰而富有功能性。

海顿一生的作品其中最著名的是第44《哀悼》、第45《告别》、第92《牛津》、第100《军队》、第101《时钟》、第103《鼓声》和第104《伦敦》等交响曲。在他的全部创作中, 交响乐占有特殊重要的地位, 确定了古典主义器乐创作的基本原则——鲜明的民族特色、深刻的哲理性与完美的艺术形式相结合的创作原则。他在创作手法方面, 也有很多大胆的创新, 可以说海顿是“维也纳古典乐派”音乐风格的真正奠基者。

2、莫扎特作品风格及演奏浅析

莫扎特钢琴奏鸣曲充满了深情和温馨。因此在弹奏中是要有极为严格准确的分寸, 音色要明亮、清脆、保持纯洁、清晰的音乐形象。在莫扎特的钢琴奏鸣曲中, 最著名的是A大调奏鸣曲, 也是莫扎特风格成熟时期的代表作之一, 该曲不管形式还是内容, 都是非常有特点的。第一乐章是优雅的情调, 采用变奏的曲式, 第二乐章是中庸的小步舞曲, 第三乐章“土耳其进行曲”, 主要取材于当时在巴黎十分流行的东方音调, 从a小调开始, 中段加入具有意大利美声花腔般的快速十六分音群的跑动, 以A大调雄伟有力的八度进行结束, 始终充满着激情和欢快的气氛。

在莫扎特40多部交响乐作品中, 经常被演奏的是第31《巴黎》、第38《布拉格》和第41《朱比特》交响曲。在这些作品中流露的是真挚的感情, 自然流畅的旋律和精致复杂的技巧引人入胜。我们不能

否认莫扎特是欧洲音乐发展史上罕见的天才音乐家。更重要的是, 在当时这个“暴风雨”来临前夕的时代, 它承受了多少生活的打击, 但是莫扎特从未像生命屈服。在他的作品中我们可以看出正是由于他的个人信念的支撑, 使得他的作品直到今天还保持着旺盛的生命力。

3、贝多芬作品风格及演奏浅析

贝多芬的作品以富有英雄性、戏剧性和思想性而闻名。正如他自己所说:“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”例如他最著名的《第五“命运”交响曲》中的“命运敲门”描写的是残酷的命运斗争, 但是最终获得胜利的信念。他一共创作了9部交响曲, 其中最为人熟知的是《第三“英雄”交响曲》、《第五“命运”交响曲》、《第六“田园”交响曲》和《第九“合唱”交响曲》。贝多芬的钢琴音乐作品以热情豪迈和强烈的对比著称。钢琴奏鸣曲在贝多芬的一生中占据重要的地位, 着不仅体现了他个人音乐创作风格的变化, 而且还预示了钢琴音乐从古典主义进入浪漫主义的整个过程自此奏鸣曲式的结构为: 第一乐章, 戏剧冲突性强; 第二乐章, 抒发情感的慢板, 用来表达复杂的内心情感; 第三乐章, 小步舞曲, 贝多芬用谐谑曲替代; 第四乐章, 回旋曲, 热烈, 激情。

三、结束语

通过对海顿、莫扎特、贝多芬钢琴演奏风格的研究以及对弹奏技术的简单分析, 我们可以看出, 维也纳时期的钢琴作品的风格最重要的是弹奏分寸的把握, 在于内在的深刻和外表的含蓄。我们只有不断的提高自身音乐修养和弹奏的技能技巧, 才能为培养良好的音乐审美能力及所衍生的各个方面打下坚实的基础。

参考文献:

- [1] 黄莹. 风格的研究——钢琴教学中一个值得重视的问题[J]. 钢琴艺术, 2008, (06).
- [2] 唐纳德·杰·格劳特, 克劳德·帕里斯卡. 西方音乐史[M]. 人民音乐出版社, 1996, 1.
- [3] 保·朗多尔米. 西方音乐史[M]. 人民音乐出版社, 2002. 3, 第一版.
- [4] 杰拉尔德·亚伯拉罕. 简明牛津音乐史[M]. 上海音乐出版社, 1999, 12第一版.
- [5] 张洪岛. 欧洲音乐史[M]. 人民音乐出版社, 1983, 10. 第一版.

(厦门大学海滨新区)