

《C大调钢琴奏鸣曲第一乐章K279》创作与音乐分析

王艺萌

西北师范大学 甘肃兰州 730070

摘要: 莫扎特是奥地利作曲家、演奏家, 维也纳古典主义乐派代表人物之一, 他是脱离教堂、宫廷走入“自由音乐家”行列的先行者, 他曾创作了许多类型的钢琴作品, 其中的19首奏鸣曲, 是他所有钢琴音乐创作体裁中非常具有代表性的作品。钢琴奏鸣曲第一乐章K279是莫扎特1774年创作的第一首钢琴奏鸣曲, 又称为C大调奏鸣曲。笔者通过对这首作品创作的研究, 能够对莫扎特的创作思维及音乐分析有更深入的了解。

关键词: 莫扎特; 《C大调钢琴奏鸣曲第一乐章K279》; 创作分析; 音乐分析

引言

音乐是人类文化的重要组成部分, 它随着时间的推移不断演变和发展。从古老的巴洛克时期到现代流行音乐, 每一个阶段都有着独特的风格特征和创作理念。通过对不同时期音乐作品的鉴赏, 我们能够深入了解音乐艺术的发展历程, 感受不同文化背景下音乐家们的创作灵感与情感世界, 体会音乐如何跨越时空, 与听众产生深刻的共鸣。

一、作曲家背景

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(1756—1791), 奥地利作曲家, 被认为是西方音乐史上最伟大的作曲家之一。他出生于萨尔茨堡, 自幼显示出音乐方面的非凡天赋。莫扎特的父亲莱奥波德是一位音乐家和作曲家, 对莫扎特的早期音乐教育有着重大影响。他的妹妹玛丽亚·安娜(被昵称为“娜娜尔”)同样是一位天才音乐家。

从很小的时候开始, 莫扎特就随父亲在欧洲各地巡回演出, 展示他的音乐才华。这些经历不仅锻炼了他的演奏技巧, 也让他接触到了不同地区的音乐风格。莫扎特的成名作包括交响乐、室内乐、钢琴音乐、歌剧等多个领域, 创作领域涉及广泛。莫扎特的大多数交响曲创作于萨尔兹堡, 最后的6部创作于维也纳。他所写的钢琴奏鸣曲也对贝多芬、舒伯特的钢琴创作产生了影响。

二、创作背景

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牵职, 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。

三、曲式分析

《C大调钢琴奏鸣曲第一乐章K279》是一首典型的奏鸣曲式, 曲式结构图如下:

呈示部由主部、连接部、副部和结束部构成。

主部	连接部	副部	结束部
(a+b)			
4+4	10小节	10小节	7小节
(1-8)	(9-19)	(20-30)	(31-38)
C----	a----	G----	

作者简介: 王艺萌(2001.11—), 女, 汉族, 甘肃庆阳人, 硕士研究生在读, 研究方向: 音乐教育。

呈示部主部(1-8)小节:主题旋律开始就用快速滑动的琶音和下方声部十六分音符交替演奏,加强乐曲的流动性。结束的时候是半终止,紧接着到主部的b乐段,旋律将舒展的音乐旋律交换为富有动力型的音乐材料。主部乐段由两个乐句组成,a乐句以整齐的四十六分节奏型进行,结束在C大调的属和弦,为不完满终止。紧接着出现新的乐句,结束在主调的主和弦为完满终止,形成终止式的呼应关系。

连接部(9-19)小节:主部主题后的连接部运用了连续的四十六分音符节奏型,旋律中加入了休止符,让旋律音乐富有充实感。

副部(20-30)小节:该副部的旋律主题是从主部主题过渡过来的,从C大调转到G大调,第20小节左手是连续运用了四十六分音符节奏进行,呈现了规范的音乐形式,而23小节用了“半音阶”型化,增加了俏皮感。29小节伴奏织体强调了主和弦,最终结束于主和弦完满终止。

结束部(31-38)小节:乐曲从33小节开始,右手运用四十六分音型丰富尾声,纵观呈示部用G大调的和声逻辑T-S-D-T做完满终止。

展开部由引入、展开部和属准备构成。

I	II	III
引入	展开	属准备
6	7	8
(39-44)	(45-51)	(52-59)
d-----		

引入(39-44)小节:展开部整个的篇幅比较长,旋律是采用了呈示部主部b乐段的主题进行引入,丰富了展开部的音乐旋律,使其人们思绪又回到主部,但是与主部不同的是调性发生了变化,为远近关系性转调,和声功能稳定,音乐旋律色彩稳定。

展开(45-51)小节:依旧采用了呈示部主部b乐段的主题进行核心展开,和声功能稳定。

属准备(52-57)小节:该部分左手旋律持续在低音声部并且是C大调的属和弦的音上持续进行,增强了该旋律的稳定性,乐句为方整性结构,58-59两个小节重现了呈示部主部a乐段的主题,丰富了音乐旋律。

再现部由主部、连接部、副部和结束部构成。

主部	连接部	副部	结束部
12小节	4小节	17小节	8小节
(58-70)	(70-74)	(74-91)	(92-100)
C----			

再现部主部(58-70)小节:再现部的音乐也再次转入C大调,与呈示部的主部旋律音乐进行呼应,且再现部的主部主题为完全再现,调性也进行了回归。

连接部(70-74):起着连接主要部分之间或主题之间的过渡性材料,并巩固了前调,具有承上启下的作用,但是并不具备主题材料的特点。

副部(74-91):副部的再现为变化重复再现,其音高发生变化,但是旋律节奏并没有什么变化,低音声部持续的四十六分音符丰富了副部旋律的进行,副部依旧由C大调的属和弦进行到主和弦结束。

结束部(92-100):结束部的旋律运用主题核心材料加以重复,强化终止,起到对全曲的总结作用。因此,此结构完全符合奏鸣曲式的结构特征。

四、音乐语汇

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。

五、音乐分析

莫扎特这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、戏剧配乐以及教会音乐的创作。总之，这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。

结语

通过笔者的学习与研究，可以发现C大调钢琴奏鸣

曲（K.279）是一首典型的奏鸣曲式作品。从整体结构，主题对比和调性布局上清晰地体现出了奏鸣曲式的特点，每一部分界线清晰完整独立，在奏鸣曲式中属于比较典型的范例。以及作曲家的音乐是融入自我理解和情感的表达。

参考文献

[1] 李晓彤. 简析莫扎特《C大调第一号钢琴奏鸣曲》KV279第一乐章[J]. 当代音乐, 2020, (05): 92-93.

[2] 毛羈龙. 在行云流水般旋律中荡起的激情——简析莫扎特C大调钢琴奏鸣曲（作品K545）第一乐章[J]. 艺术探索, 2006, (S2): 144-145.