

叶老师“谈”音乐

古典主义时期和奏鸣曲形式

从历史发展的角度来看,钢琴音乐发展经历了四个主要时期:巴洛克风格时期(1600 ~ 1750),古典主义风格时期(1750 ~ 1830),浪漫主义风格时期(1825 ~ 1890 或 1900),印象主义风格及 20 世纪现代音乐风格时期(1900 ~)。从这四个主要时期来看,由于作曲家的时代背景、音乐思想观念、追求的目标、作曲技法等有很大不同,因此也就使各个流派形成各自的特有风格.古典风格(Classical Period, A.D. 1750-1830)是由巴洛克晚期至古典时期,音乐经历了不少的改变:以往原有的曲式渐渐地被新的段落式结构所取代.最伟大和最著名的作曲家海顿、莫札特和贝多芬的音乐被广泛熟知。那么,他们的音乐特点又有哪些呢?

1. 艺术家多追求客观的理智精神、感情表达含蓄、形式清晰、结构精緻、著重对称。乐句简短、分句清晰、旋律优美典雅、结构和乐句都对完美对称。音乐多以娱乐听众为主,乐曲多较轻松愉快,古典主义时期音乐的发展在器乐方面成绩比较显著,它完善了一套纯器乐的大型曲式,如独奏奏鸣曲、二重奏、三重奏、四重奏、室内乐、协奏曲、交响曲。主要特点是:作品具有生活的真实性和鲜明的时代感;曲式结构规范,主题乐思发展严谨,功能和声完善,配器细腻,音色力度变化丰富;作曲技法上创造了动机展开的发展手法,用旋律模进、变速度、变节奏、变调性、变和声织体等,造成乐曲发展趋势。

此外,在古典主义时期还确定了交响乐队的组织形式,形成了完整的双管编制乐队。而在此之前的乐队里,只有弦乐组是完整的。木管乐器、铜管乐器及打击乐有组织的充实到乐队后,加强了乐曲的和声效果,乐队演奏时能产生浑厚、均衡、色彩丰富的音响。这种乐队组织形式一直影响着以后的音乐发展。

2. 大、小調系統開始成形，因樂器得到改良，音量有了漸強和漸弱的變化。一个区分古典与巴洛克音乐结构的重要标准，那么肯定就是调高或调性的运用，这是作品中的戏剧性要素。古典乐派作曲家建立了一套运用不同主调之间，对文与平衡的全新表现技巧。例如：海顿四重奏乐章中的大多数新奇感，来自于当听众的注意力被导向希望听到某一确定的调性时，而听到的却是另一调性。还有节奏上的新奇感和旋律上的新奇感，但是表现这类新奇感的重要方法则是透过调性之间的对比来实现。

3. 奏鳴曲式開始發展，並對後期音樂創作模式產生了重大影響。采用奏鸣曲曲式是古典音乐最典型的特徵，这种曲式是许多 18 世纪末期作品，共同采用组织音乐素材的基本方法，但它作为整整一代的主要曲式，一直使用到古典乐派衰亡之后，并为浪漫主义时期的许多作曲家提供了灵感。18 世纪中叶的作曲家喜欢运用表达的概念。莫扎特这样谈到了他的钢琴协奏曲的创作：“极难与极易之间的愉快媒介，它们都是非常辉煌和悦耳的，而且十分的自然流畅。乐曲中不时伸入一些过门，鉴赏家可以从中得到满足；但是这些过门都写得不深奥以免曲高和寡。”通俗易懂正是古典音乐生命力所在。

下面我简单分析一下奏鸣曲式的结构：

奏鸣曲式 (Sonata form) 包括三个部分，即呈示部、发展部、再现部。结构图如下：

呈示部 (A) 展开部 (B) 再现部 (A)

引子+ ┌──────────┐ + ┌────────┐ + ┌────────┐ + 尾声

主部+连接部+副部+结束 主题变化发展 同呈示部奏 鸣曲式的概念不同于奏鸣曲 (Sonata) ，奏鸣曲是一种多乐章的大型器乐套曲，而奏鸣曲式则是指乐曲的

曲式结构。奏鸣曲式是欧洲古典主义音乐家在创作器乐曲作品中最常用的曲式结构之一，通常也是大型器乐套曲（奏鸣曲、重奏曲、协奏曲、交响曲）第一乐章的特征，单乐章式的歌剧序曲和其他独立的器乐作品也采用这种曲式结构。奏鸣曲式是一种以对立统一为基础的结构形式，继承了巴洛克音乐以调性为基础的成就，并使其更富于逻辑性和哲理性，表现的内容更深更广。

(1) 呈示部——呈示部是这一结构形式的基础，它呈示两个主题，第一主题在主调上，第二主题通常在属调上，两个主题不仅有情感上的对比，还有调性上的对比。呈示部前可加引子；

(2) 发展部——发展部通过各种手法，充分发挥呈示部第一、二主题中具有特征的因素，主要通过调性、调式的对置，复调音乐与主调音乐的处理等，将主题变化成为各种形式，从各个方面进一步体现主题的内涵；

(3) 再现部——再现呈示部，但第二主题必须回到主调，使第一、第二主题在调性上获得一致，形成了一个完整的、统一的整体，使主题形象更加完美、突出，曲终可加尾声。只包含呈示部和再现部而没有展开部的奏鸣曲式是它的变体。

古典音樂 (classical music) 本來是專指德奧在 1750—1830 年間以海頓、莫扎特、貝多芬為代表的音樂，即所謂“維也納古典樂派”的音樂。這就是狹義的古典音樂。而廣義的古典音樂是具有規則性本質的音樂，具有平衡、明晰的特點，注重形式的美感，被認為具有持久的價值，不僅僅是在一個特定的時代流行。這也體現於“古典” (classical) 與“經典” (classic) 的不同。細究古典一詞，這些從古代留傳下來堪稱經典的音樂作品，因為經得起時間的考驗，能夠引起不同時代聽眾的共鳴，故都可稱之為“經典” (classic) 的音樂。

叶老师谈音乐

叶老师钢琴专栏

电话: (267)456-5226, (215) 764-5212

网站: www.florawumusic.com

电邮: florawumusic@gmail.com (如有任何问题, 欢迎咨询。来信必复!)

地址: (University City) 45& Spruce Street, Philadelphia, 19104

(Drexel Hill) Woodland Ave & Lindale Ave, Drexel Hill, 19026 (近信望爱教会)