

RUNS INTO MOZART

導聆：

莫札特，總是能把各種旋律，在一首曲子中作巧妙的連結與呼應。

18 世紀的歐洲，正逢啟蒙運動時代，此時的音樂一別以往的莊嚴肅穆，或誇張華麗，音樂家開始對音樂有了不一樣的想法，由於，在這個時期，個人的意義逐漸受到重視，許多的音樂家開始寫出一些旋律易懂，雅俗共賞的樂曲，所以這個時候的音樂，已經漸漸地走入群眾，不在只是社會上少數的皇室，貴族等，才有權利享受到音樂的美妙。

而生在這個時代，莫札特從小就展現出他過人的音樂才華，有文獻記載，他從小就有著非常好的音感，當聽別人彈琴時，他能立刻指出這個音在鍵盤上的正確位置，也能在半小時內，學會彈一首完整的小步舞曲。他的爸爸也是位音樂家，在教廷擔任小提琴家與作曲家，當他發現小莫札特有如此出眾的音樂才華，便決定放棄自己在音樂上的事業，專心的培養莫札特，在莫札特的小時候，父親就帶他兩次的歐洲之旅，除了讓世界能注意到這位小天才，也為莫札特爾後的音樂創作上，累積了很多靈感。

W.A. Mozart Divertimento KV254

這次要為各位演奏的是莫札特創作的的第一首鋼琴三重奏，此曲為他二十歲的創作，曲式為嬉遊曲(Divertimento)，意指輕快活潑的重奏類作品，在這首編號為 KV 254 的曲子中，因為算是莫札特較早期的作品，所以在樂曲的表現上，與他後來的三重奏作品有很大的差別。

有別於他後期的三重奏，在這首曲子中，其實鋼琴其實佔了比較大的比例，小提琴則是在與鋼琴對話，而大提琴則多重覆鋼琴的低音部。與其說是三重奏(trio)不如說是奏鳴曲(sonata)的結構，也就是鋼琴奏鳴曲，只是在此，兩部弦樂聲部伴隨著鋼琴演奏，但儘管曲子的結構屬於較早期的形式，其輕盈的曲風與旋律，卻不失莫札特特有的風格。

(I)Allegro assai

在第一樂章中，剛開始會有一連串的八分音符為此段樂章揭開序幕，接下來則開始了一連串的主題句，輕快卻也有著柔美的旋律在其中流動，待此段稍息，又會聽到類似於開頭的樂句，但卻有著不同的感覺，您是否有聽出來!?轉調了，在這段樂句中，就音樂的語言來說，已進入了發展部(development)，樂句開始帶入一種較緊張的氣氛，最後，在音樂的引導下，他又回到了原本開頭與主題句的旋律，也就是再現部(recapitulation)，把主題再演譯一次，但卻有些變化，A->B->A，這是當時很流行的曲式，亦是後來奏鳴曲的結構。

(II)Adagio

第二樂章則是慢板，在這就不像第一首將他曲式詳細地分析一遍，你可以試著自己聽聽看樂句與樂句之間的關聯性。

(III)Rondeau

Transcending Helix Piano Trio'1

第三樂章，又回到了快版，而在這要特別介紹一下 Rondeau，也就是迴旋曲，基本上這個曲式的特點是他的主題句會重複很多次，而每次都接在不同的樂句後面，在此給個提示”主題句就在這樂章的一開始”，那接下來我就不多說，直接讓你來體會被世人稱為音樂精靈的莫札特，究竟是如何在處理他的音樂。

撰寫者：劉威

W.A. Mozart Piano Trio KV548

(I) Allegro

樂曲的第一樂章，一共可分為三段。開始的第一段，三樣樂器充滿著自信與堅定，接著是鋼琴自問自答，冷不防地，小提琴也加入了這場遊戲中。儘管這兩樣樂器相互唱和著，卻絲毫不覺得太複雜，反而呈現出另一種熱情活潑。樂章的中間是第二段，開始的主題樂句再次出現，同樣的充滿自信與堅定，但卻是以小調的形式呈現，這時的音樂，給人一種較為淒涼哀傷的感覺。鋼琴雖嘗試著想要以熱情的琶音來打破這份寧靜，但淒涼的嘆息依然持續著。第一樂章最後為第三段，主題的樂句重現，雖然有時參雜著一些猶疑不定的小調味道，但總體來說，在第一樂章結束時是給人喜悅，而且充滿著希望的色彩。

(II) Andante cantabile

第二樂章也可大致分為三段。第一段朦朧的音符揭開了第二樂章的序幕。突然間，突兀的重音打破了這寧靜的平衡，於是第二段產生了燦爛的光輝，接著大提琴以低吟般的音色，引領樂曲進入莫札特那如詩如畫的情境。第三段，回到了如第一段般黯淡的氛圍，但在音符中，卻有奇妙的和諧感，寬廣的旋律與寧靜的裝飾音符，把我們從現實世界中抽離，進入那莫札特無垠無涯的音符世界中。在第二樂章中，有著比較深沉的第一主題，接著的是比較燦爛亮眼的第二主題，而最後的第三主題，則是把三樣樂器緊緊的結合在一起，激發出獨特的和諧感，給人一種若即若離、似有還無的感覺，引人無限的遐想。

(III) Allegro

在 Mozart 許多的鋼琴三重奏的作品中，這首 KV548 的第三樂章結合了第一二樂章的優美，還帶有一些小孩子玩耍嬉鬧般的心情，與莊嚴肅穆的氣氛大為不同。在第三樂章的中間發生了一些插曲，調性從原來的 C 大調轉到 c 小調，此時音樂給人多變而急促的感覺，然後接著一連串的變奏彼此相互呼應，彷彿無限迴圈一般。短暫的苦痛過後，旋律回到了 C 大調，又是優美旋律的開始，但卻並不直接回到第三樂章開始的主旋律，轉個彎，過了一會兒才回到主旋律。但在主旋律裡仍有小小的變化，多了讓人驚喜的裝飾音符，並且利用小提琴來模仿這些裝飾音符。在第三樂章的結尾，反覆陳述著第三樂章那令人印象深刻的旋律，這樣的旋律不斷地重覆著，給人一種猶疑不定，捨不得結束的感覺。樂章結束前最後的一個樂句，充滿強烈的語氣，三樣樂器最後一次一起愉悅地演奏著，讓先前深沉的陰霾一掃而空，留下空氣中迴盪，清澈的音符。

撰寫者：吳晉傑