

類別：藝術類

篇名：維也納古典樂派—三巨頭

作者：

魏子晴。新化高中。二年十一班

鄧湘穎。新化高中。二年十一班

指導老師：陳佳慧

壹●前言

一、研究動機

這次為什麼會以藝術類做為主題，並以「音樂神童」莫札特和「樂聖」貝多芬作為研究的內容。最主要是因為我們對於音樂的歷史有著濃厚的興趣，也是因為想更加深入了解的好奇心，很剛好的有這次機會刺激會參與小論文的製作，所以與和我一樣對貝多芬及莫札特有興趣與好奇的同學，對於的這兩位古典樂派的代表能有更深入的了解，其實在音樂課已經有了初步的了解和認識。這次的研究探討相信也能幫助我們更了解這兩位作曲家的生平和創作，還有它值得我們去學習的地方。

二、研究目的

討論以及研究作品「音樂神童」莫札特和「樂聖」貝多芬深入介紹，他們的相同性，以及獨樹一格的地方，又是以什麼為各自的特色和生平，一同研究探討，也期許我們能在這次研討中，找到古典樂世界的奇妙，並且解開我們對古典樂的種種好奇，以及它們是如何被後人評論為維也納古典樂派的代表作家。

三、研究方法

上網搜尋相關資料並且在其他的網站尋求認證，多方面找尋資料，以求資料正確性的提升。還有從學校以及圖書館尋找並翻閱相關書籍，並且適時的請指導老師給予協助和建議，然後將蒐集並且整理完的資料仔細閱讀並且加以重點再整理、在紀錄有相關性資料，最後歸納多方找出所得到的結論。

貳●正文

一、何謂古典樂派

古典主義時期究竟從何時開始算起，又在何時結束呢？一般而言，1750年J·S·巴赫去世之時標誌著巴洛克時代的結束、古典主義時期的開始；而1827年樂聖貝多芬的去世則標誌著古典主義時期的結束。在這前後不到一百年的歲月中，古典主義風格成為當時藝術的準則以及審美的尺規。古典主義時期還被分為兩個階段——初期古典樂派以及維也納古典樂派。其中維也納樂派更廣為人知，而維

也納古典樂派中最為出名的作曲家則有三位——海頓、莫扎特和貝多芬，他們並成為“三巨頭”。這三位大師生活在同一時代，且互有關聯。

對西方的音樂歷史上有重要意義的維也納古典樂派在風格上與巴洛克時期有了明顯不同，巴洛克音樂崇尚的是一種光彩照人的強烈，而古典主義音樂則崇尚穩重守制、邏輯均衡，雖然顯得有些循規蹈矩，但卻不會缺乏美感。在節奏上古典主義音樂一改以往巴洛克持續不斷的強烈感，特別地注重旋律的作用，旋律也是古典主義時期音樂作品「最精湛和最有活力的組成部分」，成為其靈魂所在。在旋律上，這一時期的音樂特別強調均衡和簡潔。在結構方面，古典主義時期更與巴洛克時期有著極大區別，古典樂派採用單旋律主音音樂結構；而在巴洛克時期，作曲家們崇尚的是復調法。

也在這個時期誕生了三大重要的曲式——交響曲、弦樂四重奏以及鍵盤奏鳴曲。雖然古典主義在貝多芬去世之後被全新的浪漫主義所更疊，但是這三種重要曲式非但沒有消亡，反而在浪漫主義時期被越加發揚光大。尤其是交響曲這一全新的曲式，由維也納古典樂派的三位巨頭在短短數十年內，將其成型、完善、壯大。除此以外，奏鳴曲、室內樂以及器樂協奏曲、歌劇等形式也在古典主義時期有了長足的發展。當然這也得益於當時樂器製造業的技術進步，樂器之王“鋼琴”正是在這一時期最終成型並被廣泛運用的。

二、古典主義時期的三巨頭

1. 樂聖

貝多芬，1770年-1827年，他被譽為「樂聖」。九部不朽的交響曲是貝多芬一生奮鬥以及精神境界的寫照，而他的許多器樂奏鳴曲、協奏曲、序曲、歌劇等更是一個革命時代的象徵。有人說，貝多芬是半個古典主義者、半個浪漫主義者，這是不無道理的，他不能算作純粹的古典主義者，貝多芬更像是古典樂派與浪漫樂派之間的一個過渡使者，一個音樂風格獨特的大師。

貝多芬作品風格的演變可分為三個時期。第一時期大約是在1800年32歲左右，純古典式的作品，跟海頓及晚年的莫扎特風格相似。由於以鋼琴演奏家的身份名聞歐洲，故此多數是鋼琴作品。在這階段他寫了十一首鋼琴奏鳴曲，六首四重奏和降E大調七重奏，並完成第一首鋼琴協奏曲和交響曲。

1801年貝多芬得知自己即將失聰的消息，便放棄演奏的生涯專心作曲，並在次

年第二交響曲為他作品的第二階段揭開序幕，他在作品中開始表現自己獨特

作品逐漸脫離古典樣式，較偏向表達內在感情。貝多芬擴大了奏鳴曲式，在旋律的風格，許多不朽傑作就是在這階段中完成。大約 1800 至 1815 年間，這時期的與和聲上加入新手法，並嘗試以新方式組織管弦樂法。當中的某些作品如『Moon Sonata』、『Fidelio』等已可看出貝多芬有著強烈的浪漫派主義傾向。

45 歲以後，他改用心耳作曲，並步入了第三時期。貝多芬開始回顧舊的音樂型式，並從海頓和巴哈的作品中溫故知新，此時貝多芬已進入純音樂領域，不再顧忌樂器或演奏者的限制，他所在乎的僅是在紙上和他的心耳間完成一種協調，突破古典型式，在保留合理邏輯性下任意使古典樣式變化。例如第九交響曲中加入獨唱及合唱樂聲的部份『歡樂頌』，這是交響曲歷史上的創舉。而鋼琴奏鳴曲和弦樂四重奏也達到此典式的最高境界，沒有抒情意味或描寫意境，純粹是扣人心弦的靈性音樂，堪與巴羅克時期大師的傑作相提並論。

也在這個時期誕生了三大重要的曲式——交響曲、弦樂四重奏以及鍵盤奏鳴曲。雖然古典主義在貝多芬去世之後被全新的浪漫主義所更疊，但是這三種重要曲式非但沒有消亡，反而在浪漫主義時期被越加發揚光大。尤其是交響曲這一全新的曲式，由維也納古典樂派的三位巨頭在短短數十年內，將其成型、完善、壯大。除此以外，奏鳴曲、室內樂以及器樂協奏曲、歌劇等形式也在古典主義時期有了長足的發展。當然這也得益於當時樂器製造業的技術進步，樂器之王“鋼琴”正是在這一時期最終成型並被廣泛運用的。

2. 音樂神童

莫扎特，1756 年-1791 年。在他頭上有太多光環，“神童”和“天使”是人們給予他最常用的兩個代名詞，而他更是音樂學界所公認的作曲天才。莫扎特一生創作了四十多部交響曲，最後 5-6 部被認為是具有極高藝術價值的傑作；而他的 27 首鋼琴協奏曲，作為一個整體則是後人無法超越的極高境界；莫扎特的歌劇在當時更是具有極高的聲望，並廣受歡迎。然而這位音樂天才卻在 35 歲那年因病早逝，即便如此，他所遺留下來的有編號的音樂作品也多達六百多部。

莫扎特的作曲方式很難為一般人所想像，因為他天生是一位音樂天才。莫扎特隨時隨地可以作曲，不論走路或與別人談話，他的腦子總是不停地作曲，不

停地幻想。特別是坐在馬車上的時候，莫扎特的童年有很多時間都在馬車上度過，因此馬車奔馳的轆轤聲特別容易在他腦中化成美妙的節奏與旋律。從布拉格回到

維也納後宮廷作曲家葛路克去世，皇帝任命莫札特為作曲家取代葛路克的職位。莫札特當然高興不已，可是這份近乎名譽的職位並無固定收入，莫札特似乎總是這樣的命運，但同時他的作品也更圓熟、更完美。

由於十八世紀對音樂家很不尊重，以致才能洋溢的莫札特只能在皇室貴族間卑微的生存。雖然莫札特一向就像頑童一樣，天真活潑、愛開玩笑，不過在他的心裡實際上卻隱藏了一片陰影，在寫信給他父親時常常提到了有關死的問題，這也許在此透露了他心中真正的陰影。

雖然英年早逝，莫札特的音樂才華卻是史上難見的。他對歌劇、交響樂、協奏曲、室內樂、獨唱曲、鋼琴曲、合唱曲等各種音樂形式皆擅長。從小活在大人世界裡的莫札特。長期在宮中生活接受大家的讚美，以致於長大後人格變的詭譎複雜。他說話總口無遮攔，往往把自己對其他音樂家的評斷全盤托出且少有讚詞，舉措高傲、眼高於頂、在音樂界難交到真心朋友。

3. 交響曲之父

法蘭茲·約瑟夫·海頓 (Franz Joseph Haydn)，1732 年 3 月 31 日－1809 年 5 月 31 日。德意志／奧地利作曲家。海頓是繼巴赫之後的第一位偉大的器樂作曲家。他是第一位認識並全力發展當時正萌芽中的交響曲和奏鳴曲曲式的作曲家。父親是瑪蒂爾斯·海頓，母親是安娜·瑪麗·海頓。瑪蒂爾斯是製造車輪的師傅和市場主管，在洛勞這座小城中算是個重要人物，但生活並不寬裕。

海頓的雙親沒有受過音樂訓練，但其父卻熱愛民歌，且會彈奏豎琴。因此海頓自幼就和全家人共度許多充滿音符的夜晚，在他 5 歲時已經能和父親合唱許多當時流行的歌曲，因此，家人和朋友們都發現了他的音樂天份。是古典主義音樂的傑出代表。被譽稱交響樂之父和弦樂四重奏之父。

海頓為古典樂派形成時間最偉大的奧地利作曲家，他以奏鳴曲式的開發，在交響曲，弦樂四重奏曲等絕對音樂的分野上，留下了數量難以計數的傑作，也為其後經莫札特，貝多芬等人開花結果的古典樂派，奠定了牢固的基礎。由於他在古典交響曲樣式確立的偉大貢獻，故有「交響曲之父」的美稱。

和莫札特不同的是，海頓完全沒有家庭音樂背景。他是由表親教他如何讀譜，並加入了維也納聖史提芬教堂的少年合唱團，但十六歲即被解雇。剛開始他一直沒沒無聞，真像個窮途潦倒的音樂家，難以維持生計，蕁路藍縷。後來他拜於

尼可拉·波波拉的門下學習聲樂與作曲，漸有所成，並開始寫些室內樂形式的小規模作品，主要是以弦樂四重奏居多。海頓在短短幾年內建立了自己的招牌，並在莫瑞辛伯爵處擔任音樂指導。

海頓的音樂在古典樂派的形成上佔有舉足輕重的角色，特別是在交響曲、神劇及弦樂四重奏的創作上。他寫了一零四首交響曲、八十首弦樂四重奏及無可計數的神劇，包括著名的《創世紀》及《四季》等等。此外還有鋼琴、小提琴、大提琴及木管協奏曲、器樂曲、鋼琴奏鳴曲、彌撒曲及各種不同樂器組合的小規模作品。

三、三巨頭比較

天才莫札特自幼就被譽為「神童」，是天生的藝術家，可是性情善變，不善於處理身邊或家庭的事。相形之下，海頓不像他那樣是名演奏家，而是勤奮的作曲家，對生活與工作，都處理得井然有序。雖然莫札特和海頓有這麼多不同點，在音樂上也相互影響。莫札特在海頓的「俄羅斯四重奏」影響下，寫作了六首弦樂四重奏，然後把這些作品題獻給海頓，這就是被稱為「海頓四重奏」的作品。也就是說，他們都被對方不同的性格所吸引，繼續保持親密的友情。

海頓和莫札特，由於完成古典樂派音樂的樣式，在音樂史上留下重要的功蹟。海頓是奏鳴曲式的確立者，而莫札特則藉著他橫溢的才華，在這種曲式中注入更美的音樂性，同時使他發展。海頓和莫札特是古典樂派音樂樣式的完成者，這兩位音樂家在同一時代，以維也納為中心活躍於樂壇。可是稍晚一點，維也納又出現另一位大音樂家，那就是年輕時日的貝多芬。

貝多芬由於仰慕莫札特和海頓來到維也納。聽過貝多芬的初級作品，很容易感受到兩位前輩的影響。海頓整理與完成奏鳴曲、交響曲和協奏曲等的樂章結構，及其中第一樂章的奏鳴曲式。莫札特在這些曲式中注入更美的內容。在古典樂派中最後出現的貝多芬，進一步使它變成充滿人性、洋溢豐富表情，使廣大群眾感動的音樂。這三位就成為古典樂派音樂的完成者。可是，貝多芬的音樂中流露古典樂派影響的，只有初期的作品，從中期開始的作品中卻顯現出不同的特徵。就是說以貝多芬作橋樑，音樂世界從古典樂派走入不受曲式束縛的浪漫樂派中。

參●結論

莫札特和貝多芬的音樂風格是有點不同的，雖然也許在某一時期是會比較相似。但是，莫札特的風格是比較輕鬆愉快的，他的曲風會是這樣也和他的個性有關。

然而貝多芬，就沒有那麼活潑的曲風。當我們小時候時，講到貝多芬或許想到的會是《命運交響曲》或是《第九號交響曲》（合唱）。另外也有可能覺得貝多芬的脾氣沒有像莫札特那麼好，也許這和他耳聾有關係。而莫札特我們也許則是想到他的歌劇：《費加洛婚禮》、《魔笛》，還有他到死都沒完成的《安魂曲》。兩人都有各自讓人欣賞的地方。而且在 1787 年貝多芬初訪維也納時，他的演奏技巧就讓莫札特留下深刻的印象了。他們的童年也會影響他們的曲子風格。莫札特的童年是愉快的，但是貝多芬的童年卻是不愉快的。貝多芬的爸爸，因為希望貝多芬能像莫札特一樣，所以當他三更半夜喝醉酒回家之後，竟然還把貝多芬叫起床練琴。

他們兩個有一個極大不同的地方，就是葬禮。莫札特在他的年代，他常常會得罪貴族，例如：把一些在那個時期不該演出的題材，拿來演出。導致他到最後，沒錢埋葬，到現在還是不知道他的屍體被埋在哪裡。相反地，貝多芬的葬禮卻是截然不同，有數千人參加他的葬禮。

雖然他們在很多方面上都差了很多，但是到了現在，他們的曲子一再被回味，也許他們的人生並沒有那麼順利，但是卻還是寫出了很多好聽的曲子。貝多芬較多的鋼琴曲，他只寫了一首歌劇。但是莫札特除了鋼琴曲，還有些的歌劇、協奏曲...等。不過他們都是令人欣賞的作曲家。

其實有很多的音樂家都有一種態度，是我們值得學習的，就是「鍥而不捨」。有些音樂家雖然很窮但是還是持續的作曲，就像莫札特。有些不因病魔而放棄創作，貝多芬就是這樣的人。而當拿破崙圍攻維也納時，海頓雖然臥病，但是為愛國熱情所趨，還是在鋼琴前彈奏奧國國歌。在現在，有些學習音樂的人因為不想再那麼辛苦，因而放棄學音樂。或許在那之後，有些人能再繼續學習，但是有些人卻已經不能再學了。有一些事或許過程很辛苦，但是一旦撐過了之後所得到的成果是會讓人開心的。所以，千萬不能隨意放棄。

音樂神童莫札特，樂聖貝多芬，交響曲之父海頓，他們的成就都很大，創造出很多好聽的古典音樂。膾炙人口的《小星星變奏曲》就是莫札特所創作的。然而貝多芬，也許有些人會覺得他很瘋狂，但是他的實力是有的。成名之後的貝多芬比起莫札特跟海頓都過得還要好。是因為有貴族的保護和享有創作上的自由。海頓在音樂上最大的成就是交響曲跟弦樂四重奏，是他影響後世最主要的兩種音樂。

這 3 位音樂家在音樂壇上都占了一席之地，現在我們還是有在聽他們的曲子，或是彈他們的曲子。雖然他們早已過世很久，但是他們的音樂卻會一直流傳下去。

肆●引註資料

- 1.莫札特的故事。10月18日，<http://www.lib.tut.edu.tw/mozart/MOZART1.htm>
- 2.音樂的家－貝多芬。10月18日，
<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer006.htm>
- 3.音樂的家－海頓。10月18日，
<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer004.htm>
4. 蕭美慧 (譯) (1995)。偉大作曲家羣像－貝多芬。台北市：智庫出版。
5. 程秋堯 (譯) (1995)。偉大作曲家羣像－莫札特。台北市：智庫文化。
6. 呂愛華 (譯) (2005)。莫札特：探求天才的奧秘。台北市：聯經。