舒伯特钢琴即兴曲 Op. 142No. 3 的分析与演奏

吴英莲
(惠州学院 音乐系,广东 惠州 516007)

摘 要:舒伯特一生共创作8首钢琴即兴曲,这些作品是钢琴教学上重要的曲目,也是钢琴音乐文献中的艺术珍宝,作品以优美的旋律和朴实的技术取胜,鲜明地刻画了不同的音乐形象。文章以作品Op.142No.3为研究对象,探讨其音乐特征、曲式分析、演奏特点及教学价值等几个方面。

关键词:舒伯特;即兴曲;浪漫主义;曲式分析;演奏特点
中图分类号:J624.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1671-5934(2013)04-0083-04

对于舒伯特大家非常熟悉,他是十九世纪初奥地利重要作曲家之一,也是古典主义音乐的最后一位巨匠,早期浪漫主义音乐的代表人物。他具有超出常人的音乐天赋,通常一部作品没有完成,另一部作品的旋律就迸发出来了,也常常同时产生几部作品的主题,他有着无穷无尽的创作灵感。舒伯特作曲的突发和神速,是难以让人相信的,他几分钟就可以创作一首歌曲,所以人们常说他的歌曲不是写出来的,而是从脑海里流出来的。[1]

舒伯特幼年跟随父亲、哥哥学习钢琴和小提琴,在学习的过程中即显示出超强的音乐天赋。11岁时被送入免费寄宿的神学院合唱团,五年后结束了被舒伯特称为"牢狱"的艰苦生活,其实他在这里不但系统地学习了作曲理论,而且还担任了管弦乐队的指挥,这为他以后的音乐创作打下了良好的基础。[2]

1813年,16岁的舒伯特来到了父亲的学校担任教师工作,同时开始创作,一首《纺车旁的格丽卿》的歌曲打开了舒伯特的创作灵感,从此大量优秀作品源源不断地从笔下流出。舒伯特在短短的31年中写了大量的作品,其中创作的歌曲有600多首、歌剧18部、交响乐10部、弦乐四重奏19首、钢琴奏鸣曲22首、小提琴奏鸣曲4首、钢琴五重奏《鳟鱼》、钢琴曲《流浪者幻想曲》等,给后人留下了极其珍贵的音乐财富,为世界音乐宝库增添了耀眼的光辉。

在舒伯特的钢琴独奏作品中,最容易被人们接受的,当属8首"即兴曲"了,它们旋律优美,无需高深的音乐修养,美妙的旋律直接诉诸感官,进而触动内心。以下对舒伯特"即兴曲"作进一步的探讨。

一、即兴曲的音乐特征

即兴曲这种音乐体裁是舒伯特的创举。即兴曲一般是作曲家未经过事先准备,而是在钢琴上边创作边演奏作成的乐曲,往往是当时作曲家灵感的流露。在这些作品中音乐家的创作天赋、对钢琴音乐的理解和自我情感的释放都得到了充分的发挥,每一首即兴曲既像一幅水墨丹青,尺幅短小却意境悠远;又像是一首小诗,清新隽永。

舒伯特约于1827年底完成了他的二组即兴曲,第一组是在9月完成,第二组是在12月完成的。这八首即兴曲并不像奏鸣曲那样乐章与乐章之间有一定的联系,它们各自独立且风格各异。有趣的是这二组即兴曲都是用降调写成的,音乐具有格调高雅、结构严紧、和声富于色彩、织体朴素、表现力强的特征。它们的旋律优美,结构简单,从音乐体裁和创作过程来看,这种音乐形式更能表现出作曲家无拘无束,自由自在的想象和发挥空间。

舒伯特超人的音乐灵感以及对音乐的驾驭都是独具匠心的。他将瞬息间的感受和遐想化为音乐的形式。舒伯特的8首即兴曲是他在晚年时创作的,此时正处于古典主义结束和浪漫主义产生的时期,其创作特性是属于浪漫主义时期的,以抒发感情为主,既展示了钢琴柔美的一面又是内心情感的自然流淌[3]。这8首即兴曲曲式结构虽然简单,但并不受形式的束缚,除了作品(Op.90No.1)和(Op.142No.3)使用变奏曲式,另外一首(Op.142No.1)采用再现四部曲式外,其他几首都采用了三部曲式的形式,并且运用了快板——

收稿日期:2013-04-07
作者简介:吴英莲(1964-),女,河北丰润人,副教授,研究方向为钢琴教育。

万方数据

慢板——快板的结构,在总体上体现出呈示——发展——再现的三部性结构原则,这也是古典主义及早期浪漫主义音乐创作的典型手法之一。有人曾评价说舒伯特仅凭这8首即兴曲就足以不朽,足见其即兴曲独特的韵味,以及对后世音乐深远的影响。

二、即兴曲 Op.142No.3 的曲式分析

在舒伯特众多作品中即兴曲和音乐瞬间是钢琴作品的代表,也是钢琴文献中的瑰宝。在这八首即兴曲中完美体现了舒伯特的创作风格与个性,其旋律优美,大部分是以景抒情的意境,深受钢琴演奏者和音乐爱好者的喜爱。[3]

舒伯特有着很高的即兴创作能力,而且即兴创作的作品都是杰作,其中笔者更喜欢 Op.142No.3 这一首。此曲为变奏曲式,主题来自于舒伯特自己创作的音乐剧《罗莎蒙德》中的一首歌,其旋律优雅,极具歌唱性。变奏曲式这一体裁是在教堂音乐中产生的。当人们重复演唱一首曲子的时候,为了避免同一旋律的单调,常常在主题素材中加上新的变化声部,而且通过一系列的发展变化,如调性、节拍节奏、和声的变化等,最后逐渐接近主题,这样便形成了合唱变奏曲,而钢琴变奏曲是由合唱变奏曲发展而来。

即兴曲 Op.142No.3 作品分析如下:此曲的曲式结构是主题(A)、变奏一(A1)、变奏二(A2)、变奏三(A3)、变奏四(A4)、变奏五(A5)及补充终止。

A:a(1-8小节) b(9-16小节) 补充(17-18小节)

A1:a(19-26小节) b(27-37小节)

A2:a(38-45小节) b(46-56小节)

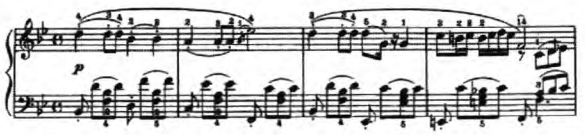
A3:a(57-72小节) b(73-83小节)

A4:a(84-91) b(92-105)

A5:a(106-115) b(116-126) 补充(127-135)

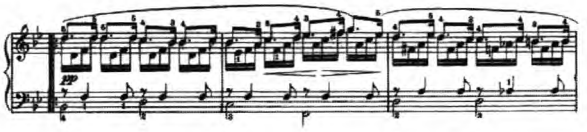
在调性上主题和变奏一、二都是降B大调;第三变奏是降b小调;第四变奏是降G大调;第五变奏又回到了降B大调,并结束在降B大调上。调性的转换,使得色彩起了变化,情绪也随之改变。这首乐曲的和声具有古典主义功能性框架和声,在开始的主题段落和第五变奏都结束在主和弦上,偶尔用一个付属和声。如第9小节就是D/Ⅵ-Ⅵ的和声进行,第五变奏后半段的第一小节也同样是D/Ⅵ-Ⅵ的和声进行,给人以一种离调的感觉。第三变奏曲的调性由降B大调转到降b小调,运用了同主音大小调交替的和声手法,使得在和声色彩上有了明显的变化,即由明亮转为暗淡,从而体现了浪漫主义时期的音乐风格。第四变奏转入降G大调,没有一点过渡,但在第四变奏最后二小节时和声提前转到降B大调的T-D7,所以乐曲很自然就转回到降B大调。

主题是降B大调,2/2拍子,曲调优美、高雅,具有较强的流动性与歌唱性,像歌曲一样朗朗上口,伴奏织体朴实简单。(见谱例1)



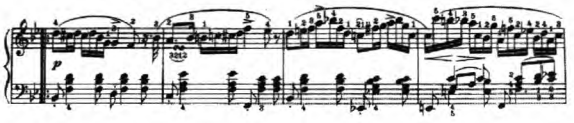
谱例1　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 的主题

第一变奏在主题的基础上,调性和速度没有多大的变化,左手伴奏变成了切分音,右手高音部分以分解和弦轻快地奏出,旋律中加了附点,使其变得别具流动性,恰似小溪涓涓流淌。(见谱例2)



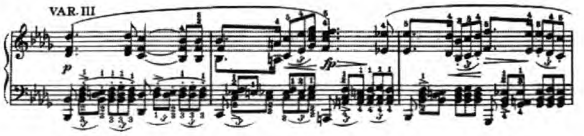
谱例2　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 第一变奏曲

第二变奏在原有的旋律中添加了回音与装饰音,使得旋律更加精致、华丽。同样是切分节奏伴奏,但在后半段切分节奏出现在高声部时,把旋律推向了高涨而热烈的气氛之中,随后又把这种高涨的情绪压了下去,为第三变奏做了铺垫,力度的强弱交替运用的是非常自然。(见谱例3)



谱例3　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 第二变奏曲

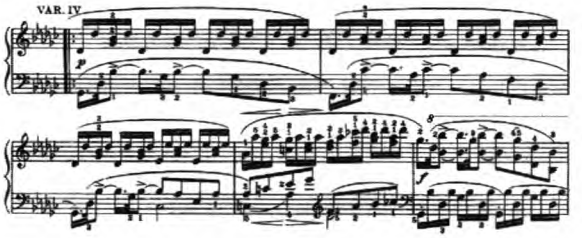
随后引出了第三变奏,调性由降B大调变成降b小调,流畅的三连音代替了分解和弦和切分音伴奏型,情绪由优美、歌唱性变为了悲怆性,音色暗了很多、也厚了很多,在这里表现出多样的色彩变化,为了这种音色要适当地增加踏板。(见谱例4)



谱例4　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 第三变奏曲

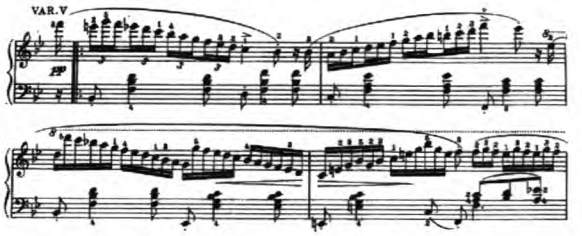
万方数据

第四变奏有种民族风格，具有载歌载舞的情绪，让人们沉浸在美妙的民族歌舞当中。但这里的旋律性不被强调，强调的是强烈的切分音的节奏感，并且旋律在左右手之间互换，一扫上一变奏的悲怆气氛。（见谱例5）



谱例 5　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 第四变奏曲

第五变奏进入了高潮段，作者用一串水珠滚动般的小音阶，奏出了华彩式短句，欢快而流动，创作了如诗如画的优美旋律，并把情境融入到音乐中重现了主题（见谱例6）。乐曲末尾，主题回归原貌，以柔弱的音色向听众依依惜别，余味无穷……。（见谱例7）



谱例 6　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 第五变奏曲

谱例 7　舒伯特即兴曲 Op.142No.3 补充终止

三、即兴曲 Op.142No.3 的演奏特点及教学价值

（一）即兴曲 Op.142No.3 的演奏特点

笔者在教学中对这首作品情有独钟。舒伯特一生主要是致力于歌曲创作，这也直接影响和反映在其器乐曲的创作中，舒伯特即兴曲主题旋律的抒情性、歌唱性是一个非常显著的特点。在这首作品中也得到了充分的诠释，全曲旋律朴素纯美、简单易记，由一个主题与五个变奏组成：音乐主题优雅而舒展，极富歌唱性。这首作品的演奏特点如下：

1. 主题的前半句旋律是用单音弹奏，配合左手简单的分解和弦伴奏，后半句是在前半句的基础上加了和弦音，使音乐变得饱满。力度上前半段要弱些，后半段稍稍增强些，结尾逐渐收回来。在触键上，要有所控制，用慢触键深触键的方法。踏板上用点踩的方法，后面随着力度加强踏板逐渐增多。

2. 第一、二变奏是在主题基础上加了附点，使之原本优美的旋律变得更加流动，富于动感，在弹奏上要突出旋律声部，即右手四、五指的高声部，强调线条的横向运动，控制好大拇指弹奏的伴奏声部，弹出立体的二声部来，左手切分节奏型的伴奏要弹的有韵味，不要弹的太死板，让音乐中蕴含的美自然地流露出来。第二变奏回音、装饰音弹奏清晰，旋律色彩明亮，力度的强弱交替蕴含着深邃的诗意，左手还是切分节奏，弹法基本上与第一变奏相同。

3. 第三变奏情绪的突变，旋律转成小调，情绪也转变成悲愤的情绪，力度上变化比较大，有明显的对比性，触键应该触到底，踏板踩的要多些，换的也要多些。节奏上变成了二对三，左手从头至尾都是三连音，手腕一定要放松，并把内在的音乐表现出来。

4. 第四变奏具有民族的舞曲特色，情绪轻松，旋律在左右手中来回转换自由，左手在琶音轻柔的伴奏下，高音区和低音区开始了长长的对话，意味深长，带给人们无穷的想象。

5. 第五变奏是音阶的跑动，以六连音音型出现的，像激荡的山泉，一泻千里。要把这种快速华丽的乐句弹奏流畅，音阶要弹的清晰连贯，一气呵成，中间不能有一丝的断开，左手配合着把旋律推向全曲的高潮。在触键上，音阶弹奏要具有颗粒性，切分节奏弹的有力且有弹性，踏板用的相对较少，注意旋律力度、速度的均匀。主题在一次次复述变化中，和声逐渐丰富起来，在触键上要有所区别。

6. 在踏板上，要根据旋律和声、音色、乐句的变化进行使用，并要遵循一定的原则，第一，和声变化时要换踏板；第二，在弹奏歌唱性乐句时，要加踏板，这样会使音色圆润，增强音乐的表现力，否则声音干干巴巴；第三，踏板的深浅，根据音乐的变化选择，当力度不强时，可以少踩些；当旋律浑厚有力，和声饱满时，踏板就要多些，甚至要踩满。

7. 在节奏上，本曲是变奏曲，一定要把握全曲节奏的统一，不能因音符的疏密而导致忽快忽慢，一方面在节奏上保存着古典时期作品的整体统一，另一方面也有着浪漫主义时期节奏上的伸缩。例如第三变奏曲（谱例4）左右手节奏是不对称的，左手是三连音，右手正常节奏上的八分音符、十六分音符等节奏，也就是说

万方数据

会出现二对三的节奏,注意双手节奏的准确,在弹奏上右手的和弦下键稍慢些并且弹到底,节奏拉宽,表现出音乐的浓浓的伤感与沉思。舒伯特运用转调方式,丰富了音乐的色彩,加强了音乐的抒情性,刻画出生动的音乐形象,引起了人们丰富的想象。

(二)即兴曲Op.142No.3在教学中的价值

首先学习本曲有利于学生了解作曲家舒伯特,掌握古典主义时期和浪漫主义时期作品的演奏风格;通过学习此作品把握即兴曲独有的自由体裁。

其次通过对本作品的学习,使学生提高演奏水平,具体方法如下:

1.培养学生对音乐结构层次感的控制能力。多声部的训练极为重要,因为钢琴是多声部乐器,表现力非常丰富,但要弹好就必须弹清楚每个声部,分清旋律和伴奏声部,安排好旋律和伴奏的关系,强调线条的横向运动,提高手指对声部的控制能力,如第一、第二变奏,第三变奏曲就要在几个声部中突出旋律声部,其次是低声部,具有自己的线条,最后才是中间声部。

2.引导学生弹奏出优美的旋律,并把情境融入到音乐中来,通过不同的触键弹奏好各变奏。例如主题与变奏二是比较歌唱的旋律,手指的触键面就要稍大些,慢而深地触键,这样是有所控制地发出优美的声音;变奏一和变奏四、五是快速跑动的音符,那么就要把手指立起来,用指尖触键,手指尽量贴着琴键,动作小些,以保证节奏的准确和快速的跑动;变奏三是带有悲怆情绪的旋律,那么触键面更大,触键时轻柔、平稳地把琴键深深按下,把手臂的重量直接送到指尖,声音更加深沉而富有弹性。

3.培养学生正确使用踏板。在浪漫主义时期,几乎所有作品都要使用踏板。在这部作品中,作曲家并没有在谱面上标记踏板,但在演奏时却不能没有,使用原则前面已讲。

总之,舒伯特的即兴曲体现了他独特的艺术风格,突破了传统形式的限制,创造了许多新的表现技法。这些钢琴小品如同一首委婉清新的小诗,又似山间流淌的小溪,让人们感受着大师的内心情感和无拘无束的表现形式。所以说舒伯特作为古典主义大师,他又开创了浪漫主义音乐的先河。

参考文献:

[1] 高晓光,吴国藩. 钢琴艺术百科辞典[M]. 北京:中国大百科全书出版社,2001:510-512.

[2] 孙继南. 中外名曲欣赏[M]. 济南:山东教育出版社,1985:419-420.

[3] 蔡梦. 舒伯特钢琴小品中的抒情因素[J]. 钢琴艺术,2000(3):9-11.

【责任编辑:赵佳丽】

An Analysis on the Rendition of Schubert's Impromptus Op.142No.3

WU Ying-lian

(*Department of Music, Huizhou University, Huizhou 516007, Guangdong China*)

Abstract: In a short but prolific lifespan of less than 32 years, Schubert wrote eight pieces of impromptus for piano. These pieces of work are not only masterpieces of piano compositions, but also eventful works in piano teaching which piano students can seldom avert. Appreciated as easy-going tunes and plain technical finesse, they are representative selection in Schubert's piano works, expressing various melodic impressions. This paper takes Op.142No.3 as the research object, and discusses its musical characteristics, musical form, feature of playing technique and value of teaching.

Key words: Schubert; Impromptus; romanticism; musical form analysis; characteristics of performance

万方数据