

古典与浪漫的交错

——舒伯特钢琴小品特征分析

许佳奇

(泉州师范学院 音乐与舞蹈学院 福建 泉州 362000)

摘要:舒伯特在其短暂的一生中为世人留下了大量的音乐财富,在其创作的多种体裁的音乐作品中,钢琴小品作为一种特别的体裁,在舒伯特的音乐创作中占有重要的地位。本文主要把研究对象集中在:舒伯特钢琴小品《音乐瞬间》(D.780)、《即兴曲》(D.899)、《即兴曲》(D.935)与《三首钢琴小品曲》(D.946)。从创作背景与音乐本体出发,对比研究存在于这些作品中,作曲家独具风格的音乐特征,进而探讨其对后来浪漫主义音乐的影响。

关键词:舒伯特;钢琴小品;即兴曲;音乐瞬间

中图分类号:J624.1

文献标识码:A

文章编号:1009-8224(2015)05-0091-05

收稿日期:2015-04-28

作者简介:许佳奇(1987—),男,福建莆田人,助教,硕士,主要从事钢琴艺术及教育研究。

舒伯特在其短暂的生涯中创作了众多体裁的钢琴曲,从奏鸣曲、钢琴小品曲到舞曲,乐曲风格极为多元丰富,不仅继承了巴洛克与古典时期的传统,也为后来的作曲家指示了音乐发展的方向。钢琴小品作为一种特别的体裁,在舒伯特的音乐创作上占有重要的地位。

在 18 世纪 20 年代以后,文艺领域兴起了浪漫主义思潮,在此思潮影响下,舒伯特将创作兴趣由宏伟巨大的交响乐、奏鸣曲转向抒发个人情感的钢琴小品创作,成为钢琴小品创作的开创先驱。^[1]在奏鸣曲创作上的屡屡受挫,让舒伯特在钢琴小品曲的创作上开辟了另一种新的方向。这或许可以理解为作曲家意识的改变,一种意识是对奏鸣曲式大型结构的改革,如果说奏鸣曲就像长篇大论,钢琴小品曲则像是一首首的小诗一般。另一种意识是对炫技风格的改革,一般来说钢琴小品是不注重炫耀技巧的,而是注重音乐本身内在的情感的变化。舒伯特的钢琴小品正是如此,短小精悍却总是让人体会到音乐中包含的那些未谙世事的、纯真的、细腻的情感。

本文将主要探讨舒伯特钢琴小品《音乐瞬间》(D.780)、《即兴曲》(D.899)、《即兴曲》(D.935)与《三首钢琴小品曲》(D.946)。关于舒伯特的这几部钢琴小品曲,历史上并没有留下关于创作背景的详细记载。以下仅从已知的音乐文本与音乐本体出发,研究存在于这些作品中,作曲家独具风格的音乐特征。

一、创作背景

十九世纪的钢琴小品的结构一般多为三段体曲式或带有尾声的回旋曲式。这种新兴的作品体裁让作曲家摆脱了奏鸣曲式庞大结构篇幅的束缚,乐思在创作上的自由得到了极大的发展。这一体裁在舒伯特的笔下,形成了其独特的风格,成为继艺术歌曲、钢琴奏鸣曲与二重奏之后,舒伯特又一重要的创作体裁。舒伯特最著名的钢琴小品曲是创作于 1823 年的《音乐瞬间》(D.780)和两组《即兴曲》(D.899 与 D.935),以及最后创作于 1828 年的《三首钢琴小品曲》(D.946),而这些都是钢琴作品亦是笔者在本篇论文所研究的重点。

1. 即兴曲(Impromptus) 即兴曲这一体裁在十九世纪初便已出现,这种体裁并不是舒伯特首先“发明”的,而是由捷克作曲家杨·伏瑞契克介绍到维也纳的。^[2]然而真正把这一体裁提高到具有较高

艺术水平的,是肖邦与舒伯特。肖邦创作了四首即兴曲,均采用三段体曲式。舒伯特共写有八首即兴曲,舒伯特的即兴曲以表现抒情的特点居多,在创作形式上不如幻想曲自由,常采用奏鸣曲式、三段曲式及变奏曲式等规范化的形式。但同时又挥洒自如,并不拘泥于形式上的束缚。

2. 音乐瞬间(Moments Musicaux) 《音乐瞬间》(D.780)是舒伯特钢琴作品中篇幅最小的器乐曲,音乐内容亦较为单一,少有对比。与浪漫主义时期的其他小型体裁(如即兴曲、夜曲、前奏曲等)有相似之处。这一名称的首次运用即是舒伯特创作于 1828 年的这套钢琴小曲。舒伯特的这一套《音乐瞬间》从规模上来极为短小、精致,内容上具有很强的即兴性质。由于原稿已经遗失,所以无法确定这些作品确切的作曲年代,但据史学上推测大致是在不同的时间写作的:第三首作于 1823 年,第六首作于 1824 年,其余的作于 1827—1828 年之间。

3. 三首钢琴小品曲(Drei Klavierstücke) 舒伯特的作品《三首钢琴小品曲》(D.946)仅仅留有草稿,虽然是创作于 1828 年初,舒伯特生前却并没有出版。《三首钢琴小品曲》的组合亦不是舒伯特的安排,而是后人编辑成册。这三首作品一般被认为是作者写作即兴曲的延续,以至于现今的乐谱上除了以《三首钢琴小品曲》为题之外,另有后人添加的《即兴曲》副标题。

从曲式上看,这些作品确实类似于即兴曲,且所表现的音乐形象亦是活泼生动的,且音乐内在对比的力量并不亚于即兴曲。由于缺乏正式的原稿,所以这些作品一些方面的记谱不甚周全,如第三首的中间段落便缺少速度标示。

二、特征分析

舒伯特的小型钢琴作品多半是由一首首的小品曲组成,由于抛开了奏鸣曲形式的束缚,舒伯特在其他体裁上的钢琴创作开始大放异彩,诸如幻想曲、变奏曲、舞曲,钢琴小品曲等均有涉及。在各式各样的小品曲中,生命后期创作的六首《音乐瞬间》(D.780)、二组《即兴曲》(D.899 与 D.935),以及《三首钢琴小品曲》(D.946)被世人给予了高度评价。直观上来看,这些小品是以一种器乐化的风格写成,与其在艺术歌曲的创作,在性质上稍有不同。并且舒伯特在此完全放弃了标题写作,把重点放在主题旋律的写作上,由主题的扩充发展音乐。

(一)一种类奏鸣曲式的结构特征

在音乐结构上,除了个别曲目以变奏曲或二段体的曲式创作之外,绝大多数是以 ABA 三段体为基本结构。如《音乐瞬间》的第一、第三、第四、第五、第六首都是以 ABA 或 ABABA 的三段体曲式写成,《即兴曲》(D.899)的第二、第三、第四首,《即兴曲》(D.935)的第二、第四首以及《三首钢琴小品曲》(D.946)等亦是如此。

这些三段体在曲式上常常出现 AB 段落音乐情绪的戏剧对比,但是音乐材料一般没有继续发展。在这点上区别于传统奏鸣曲式的发展,在曲式上造成了一种类古奏鸣曲式的呈示段——主题在主调上出现并在连接部之后出现在属调上的第二主题。如《音乐瞬间》的第二与第四首,以及《即兴曲》(D.899)的第二与第四首等等,都是主题段落与中间段落中存在对比性质的例子。以《即兴曲》(D.899)的第二首为例,这首乐曲的基本主题是一个类似于练习曲音阶式的乐句,以三连音的流动进行营造出典雅即兴的风格,至中间段落时,三连音被保留在了内声部,音乐的进行转换成强调重音的节奏形态,与主题的音乐情绪形成鲜明对比。鉴于篇幅的影响,在速度上、调性上、织体形态上与主题的完全风格迥异并没有为乐思的继续发展提供条件,对比的中段就类似于昙花一现,迅速回到主题。这些小品在音乐史上以不同于传统的二段体三段体的曲式样式存在,它有点类回旋曲式的,有点类变奏曲式的,这样不断的创新发展亦是舒伯特古典主义多元化的一种体现。

另外,在这几组钢琴小品中,除了采用类奏鸣曲式的三段体结构,舒伯特在《即兴曲》(D.899)的第一首与《即兴曲》(D.935)的第一首。采用了明显带有奏鸣曲风格的曲式特征。然而舒伯特并不是严格的按照奏鸣曲式的曲式风格,如 D.899 的第一首作品,主题的贯穿出现,容易被认为是一首变奏曲,但是由于插部调性的不同,且第二次回归到主部的属调,便使这首即兴曲成为一种类似变奏曲的回旋奏鸣曲,然而它却缺失了展开部。从曲式上来说,这种带变奏与奏鸣曲特征的回旋曲式在钢琴小品的创

作上实属首创。

(二)和声织体特征

整体上来看,舒伯特在其钢琴小品上的织体写作主要是以主调音乐思维方式进行的。虽然这种情形在乐曲中占绝大部分比例,但是亦不可忽视这些乐曲中复调性音乐的存在,如将原本为两声部的曲子,在某些段落或乐句间增加为三个或者四个声部,如《即兴曲》(D.899)第一首的第18—19小节。再有如:《即兴曲》(D.935)的第二首中则是将四个声部巧妙地蕴含于双手之中。

除和弦结构与和声布局以外,和声织体的设计对塑造音乐形象同样作用巨大。它与和弦结构及和声布局相辅相成,共同表现音乐形象、性格,成为一个不可分割的整体。^[3]值得关注的还有舒伯特在这些乐曲中钟爱三连音音型的使用。如在《即兴曲》(D.899)的第一首中,无伴奏的旋律在经过和弦乐句之后,即进入由分解和弦三连音的段落,并以此贯穿全曲。而《音乐瞬间》(D.780)的第一首与《三首钢琴小品曲》(D.946)的第一首更是存在双手均为三连音织体的段落。其他如《即兴曲》(D.899)第二首、第三首,《音乐瞬间》的第二首,《即兴曲》(D.935)的第二首的中段等乐曲皆有着相似的三连音织体存在。

(三)即兴特征的表现方式

即兴概念的出现可以追溯自十五世纪末的西方音乐,泛指非固定形式的音乐表现。在19世纪或是更早的时期,作曲家与演奏家的身份是模糊的,可随时变换的,在巴洛克时期,即兴创作与演奏是成为一位作曲家的基本素养。这种演奏与作曲之间的相互作用可以很好的体现在巴赫作品中的炫技与即兴的部分。

音乐作品的即兴特征在各个音乐时期的表现不尽相同,在巴洛克时期,演奏者常常根据固定数字低音以即兴的方式演奏,巴赫亦经常喜欢在为三声部伴奏时即兴加上第四声部。而古典时期音乐在装饰音发展上的成就更是很好得传承了巴洛克时期流传下的即兴创作。我们可以在《音乐瞬间》D.780第四首(见图1)的开头乐句中感受到巴赫音乐的传承,快速的十六分音符的进行,相同音型的模进反复,不正如巴赫的前奏曲那样具有明显的即兴性质。这种情况同样出现在舒伯特的第一组《即兴曲》(D.899)的第二首以及第四首。



图1 《音乐瞬间》D.780 第四首

由于即兴曲篇幅的原因,主题旋律发展的空间有限,变奏在这里便成为了一种极其方便发展音乐的手法。舒伯特即兴曲几乎每一首都使用了变奏手法。其中使用最多的是《即兴曲》(D.899)第一首,简单的主题旋律在不同的调性、节奏、音区、运音法一共做出了六种主要变奏,在和声织体的不断变化中,营造出了层层递进的色彩变化。

从体裁结构上看,即兴的意思似乎更加倾向于内容而非其内在形式,相对于结构的严谨,舒伯特的钢琴小品更侧重于音乐的灵活多变与情感的自由抒发。在创作手法上,整体而言较为随意、形式结构上较为简单自由。这些小品均是在单纯的结构中作即兴的发挥,无需遵循如赋格或奏鸣曲般严谨的曲式结构与形式,并常常单纯以一个主题或相同的音型做即兴发挥。除了前文所述的《即兴曲》(D.899)第一首,舒伯特以变奏曲的形式写成的《即兴曲》(D.935)的第三首,根据主题的变化与发展的变奏音乐亦证明了以上论点。

(四)特殊的语法与浪漫主义风格的倾向

从音乐语法上来说,舒伯特并非使用古典时期主题动机发展式的作曲手法,而是把重点放在了主

题旋律上,如前文所述使用变奏的方式扩充发展音乐。例如他使用主题动机的发展手法是以扩大、转调、变奏为主,造成乐曲主调与属调的对立,丰富乐曲的内容。统一作品调性的框架结构作为古典时期的一大特征,在舒伯特的展下展现出了不同的风貌与性格。

在主题中给予个性的创作方式也是浪漫派的重要手法,舒伯特在创作中在音响处理上特征值得我们关注。正如 D.899 的第一首作品(见图 2),(第 87—92 小节)音乐在力度上的极弱,旋律的低音进行与右手重复八度的结合,伴随着这种结合的是音乐从小调至大调转换的色彩变化,这种纯粹的音响开发与发展就是典型的浪漫主义风格。

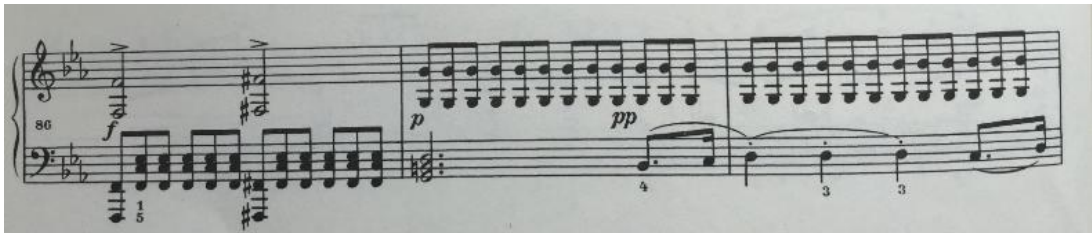


图 2 《即兴曲》D.899 第一首

一种特殊的联想式语气的创作手法值得我们注意,它出现在即兴曲 D899 第一首(见图 3),作品以醒目的 G 音持续八度音强奏作为开始,减少了乐曲 c 小调朗诵式主题的过于沉寂。如此的安排让音乐在开始和弦的协和引导下,主题节奏犹如叙事性的圣咏一般,营造出极强的画面感。在重复的主题与变化的和声在第二主题开始处转为降 A 大调,并加入三拍子的伴奏织体,直至尾声处,乐曲开头的八度 G 音与朗诵式主题一起出现,最终结束在同主音的大调上,这样的特殊语法安排同样出现在舒伯特的降 B 大调奏鸣曲 B.960 的末乐章(见图 4),这种特殊的语法使用,使得音乐进行在内容与形式上都得到了很好的发展。

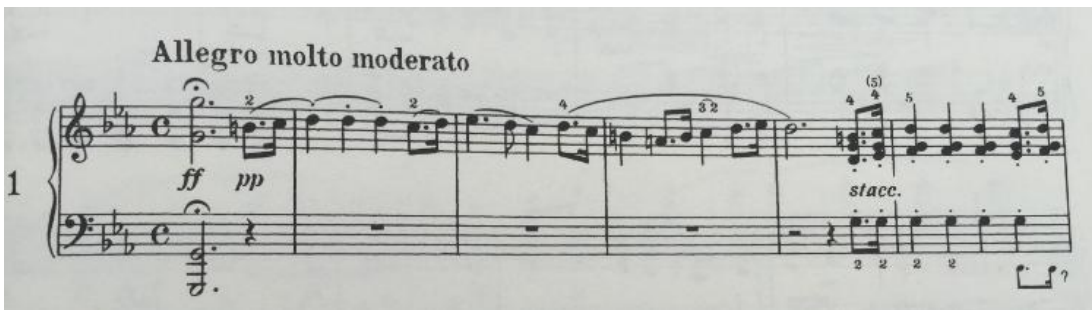


图 3 《即兴曲》D.899 第一首

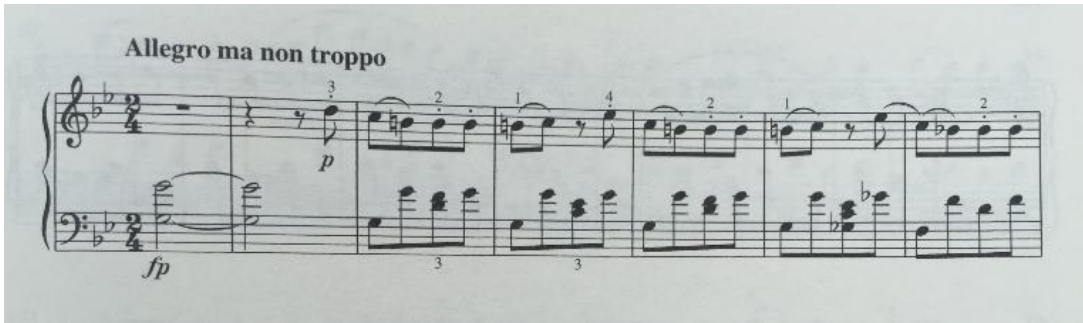


图 4 《舒伯特奏鸣曲》B.960 第四乐章

舒伯特如何将自己创作的音乐语言方式与古典形式相结合,又如何为后来浪漫派钢琴音乐的钢琴小品创作提供了铺垫。是我们研究舒伯特创作手法的一个重要课题。如前文所述,舒伯特钢琴小品可以被认为是浪漫派小品的先驱,丰富微妙的和声、意外的调性转换在音乐语言上彰显了舒伯特创作的创新精神。这些特征在这些钢琴小品中随处可见,例如在《音乐瞬间》的第二首中典型的舒伯特钢琴织体,与降三音的强烈半音进行的色彩变化,第六首中,主题和声同音异名的远关系转调,这些都是古典乐派所少有的。另外,通过运用大小调交替的调式和频繁变换的调性进行表现。而这种和声色彩变化

也是浪漫主义钢琴音乐的特征之一。^[4]在舒伯特音乐中,大小调的交错突然进行亦是他创作手法的明显特征,如《即兴曲》(D.899)的第四首的第 139 小节中,原本维持在升 c 小调的调性突然转变为升 C 大调。《即兴曲》(D.899)的第一首中,c 小调逐渐转为降 A 大调的例子。著名的《即兴曲》(D.899)的第三首降 G 大调行板(最初的出版商将它转换为 G 大调出版),就是以如歌的长线条旋律伴随流动的琶音进行,再加上浪漫派的和声手法转换贯穿全曲。

舒伯特在发展音乐创作手法方面,开拓了多元化的音乐世界,显示出他在古典时期对作曲技法上的创新。他脱离了奏鸣曲式逻辑推论式的乐曲构成,以声音的变化进行构建音乐的方向,更加直观的表现出感情与情绪的转变,这种纯粹声响、和声、织体色彩的开发与后来浪漫派的音乐表现方式是相符的。

三、结语

综上,虽然具备许多相同的特征,但是不可否认舒伯特钢琴小品曲中的每一首都有着各自不同的、多样的表现,各自拥有鲜明的、不同的个性。这亦符合钢琴小品曲常见的作曲方式,即在短小的篇幅中表现中清晰鲜明的个性。

在《即兴曲》(D.935)这组作品中,舒伯特以即兴曲命名,可见作曲家并非以奏鸣曲的思维方式来创作。从六首《音乐瞬间》的小曲中,可以看到舒伯特在表现钢琴小品时使用的音乐手段更为鲜明,多半为带有对比式中段的三段体式。后世对舒伯特的评价往往是集中在其艺术歌曲的创作与奏鸣曲上,除此之外,就是一位风格小品的作曲家。在其生命最后一年创作的《三首钢琴小品曲》(D.946),属于他生平最后阶段所写且不公开发表钢琴小品曲。其中的第一曲中,除了浪漫派特有的情感表现外,亦可从乐曲自由的风格中窥见舒伯特在生命末期对于自我的追求。在这个作品中,作曲家具有通过充满艺术的、含蓄的心情去表达音乐。这种抒发的方式,并不是在追求一种大型的、奏鸣曲式的、可发展的表达方式。

正如贝多芬的音乐是将主题的动机加以发展、延伸以构建一个逻辑性的结构形态,舒伯特的特色则是顺着瞬间闪过的乐思,让旋律不停地流动。两者均扮演着上接古典时期,下承浪漫时期的角色。在钢琴小品曲方面,舒伯特亦影响了 19 世纪浪漫主义时期的众多作曲家,这都值得做更深一层地研究与探讨。

参考文献:

- [1] 李云洁.舒伯特即兴曲的音乐风格和特色[J].华东交通大学学报,2007,12(6):87-88.
- [2] 闫妍.浅谈舒伯特钢琴即兴曲出现的必然性.艺术空间[J],2009(7):204-205.
- [3] 蔡梦.舒伯特钢琴小品中的抒情因素.钢琴艺术[J],2000(3):9-11.
- [4] 李金菁.浅谈舒伯特即兴曲的艺术特征.黄河之声[J],2012(2):94-95.

(责任编辑 如意阳)

The incorporation of Classical and Romantic ——a study on the characteristic of Schubert's piano opusculum

XU Jia-qi

(School of Music and Dance, Quanzhou Normal University, Fujian 362000)

Abstract: During the very short of Schubert's life, he contributed huge amount of musical master piece to the world. His piano opusculum has been considered as a very special type of music which take the remarkable place of his whole composition works. In this thesis, the althor focuses on four opusculums, "Moments Musicaus" (D.780), "Impromptu" (D.899), "Impromptu" (D.935) and "Drei Klavierstuecke" (D.946) to start the research from the background of his composition and the music score itself, to make some comparisons in order to find the typical characteristic of the composer. It will also help to do the futher study on the influence of the Romantic music.

Key words: Schubert; Piano opusculum; Impromptu; Moments Musicaux