

《舒伯特钢琴奏鸣曲 D. 960》 演奏风格的历史观照*

王 华

(南京艺术学院 流行音乐学院,江苏 南京 210013)

摘 要:舒伯特一生创作了 20 多首钢琴奏鸣曲,这些作品在形式上结构庞大,涵盖了古典主义和浪漫主义两种风格特征。本文试以 D. 960 为例,分析其演奏风格,以期更为深刻地认识这位伟大音乐家。

关键词:音乐艺术;舒伯特;艺术作品;演奏;钢琴奏鸣曲 D. 960;文化内涵;风格

中图分类号:J605

文献标识码:A

Performing Style and Historical Concern upon "Schubert Piano Sonata D. 960"

WANG Hua

舒伯特一生创作了大量的钢琴作品,其中,他的 20 多首钢琴奏鸣曲最值得我们关注。他的钢琴奏鸣曲在形式上结构庞大,在内容上涵盖了古典主义和浪漫主义两种风格特征。因为舒伯特在艺术歌曲的创作上取得了辉煌的成就,所以在他的钢琴作品中经常出现歌曲化的抒情性旋律。另一方面,舒伯特奏鸣曲还有着交响乐队的气魄和宏伟的效果。事实上,大型曲式结构、庞大的篇幅、戏剧性的效果和恢宏的管弦乐气势,正是他内心的一种写照,也是他对生活的一种态度。在他所有的作品中都贯穿着自己的情感,尤其是在他后期的作品中,忧郁、哀伤、苦闷的情绪体现得淋漓尽致。

一、吸收与借鉴

舒伯特的音乐创作,始自对前辈的模仿^①,特别是对舒伯特一生创作有着最重要影响的贝多芬。他们虽然生活在同一座城市、同一个时期(在维也纳这座城市里共同生活了 30 年),但他们两人的创作风格却截然不同。贝多芬的作品中反映出的是他那种英雄主义情怀,而舒伯特作品中反映的是一种细腻忧郁的女性情怀;如果说贝多芬是“英雄精神”显赫的歌手,那么舒伯特就是感情细腻的忧郁诗人;贝多芬是在古典主义严谨手法笼罩下的浪漫主义精神,舒伯特则是在古典主

义形式下诠释自己的内心世界。因此,贝多芬是浪漫的古典主义,舒伯特是古典的浪漫主义。勃拉姆斯曾经写道:

舒伯特实际上是那个时期的瓦格纳,他有好多创新的东西,也象征着一个新的时代的开始^②。

在创作上,舒伯特虽然基本上采用古典主义的框架,但他表现的内容却与前人有很大不同。由于他一开始的音乐创作是以歌曲为主,所以这对于他在器乐方面的创作有着很大的影响(如曲式结构通常是 A-B-A 的歌曲结构,主题经常采用歌曲般连贯的旋律,常常具有优美连贯的歌唱性等)。这也致使有人诟病他:对曲式结构方面突破桎梏却略显不够大胆和彻底,并没有太多的创新。然而,正是这些旋律性、歌唱性很强,特征十分明显的音乐中,蕴含着他那鲜明的浪漫主义色彩,从而成为他钢琴音乐的独特标识。

舒伯特在曲调和和声方面都有着惊人的表达能力。若要演奏好这首奏鸣曲(D. 960),我们必须要注意两个方面的问题:一个是乐曲的旋律性,另一个是浪漫主义的色彩。以同样身为杰出浪漫主义钢琴音乐作曲家的肖邦与舒伯特为例,他们的钢琴创作在风格上有很大的不同,演奏时也必须进行认

* 作者简介:王华(1983-),女,汉,江苏睢宁人,南京艺术学院文学(音乐学)硕士,南京艺术学院流行音乐学院钢琴助教。研究方向:音乐学。

真区别。

首先,节奏和速度把握上的区别。当我们演奏肖邦的音乐时,如果仅仅严格按乐谱上的节奏演奏,那就表现出肖邦音乐那种独特的韵味。因此,在演奏肖邦音乐时,节奏上要有一定的“弹性”,根据音乐的需要,在节奏稍做一点点提前或延后(Rubato),只有这样,才可以表现出肖邦音乐的华丽特点。但舒伯特却不同,因为他是与古典主义最接近的浪漫主义作曲家,继承了古典主义严谨的风格,他的作品对节奏的要求比较严格,除了乐谱上标记的渐慢或渐快,演奏者一般不能随意提前或延迟,否则,就不是舒伯特风格了。

其次,在旋律的歌唱性方面。我们都说舒伯特的旋律的歌唱性是他最突出的创作特点。但是肖邦的旋律也同样具有歌唱性。肖邦的旋律给我们的感觉更加的华丽,就像是一副色彩斑斓的画面,对比强烈。而舒伯特的旋律却像是一幅深沉的海景图,虽然有着色彩的对比,却不那么强烈。

第三,在演奏技巧方面,演奏肖邦作品大段跑动手指的段落时,一般我们要做出 p-f-p 的强弱对比,就像一道弧线,华丽、圆滑。但演奏舒伯特作品跑动手指的段落时,要求手腕基本在一条水平线上平稳的跑动。另外,在情感的把握上,演奏舒伯特作品的时候,音乐表现深沉,手指下键也要深,声音要到底。而演奏肖邦的作品时,下键要稍微浅一点(当然不是“虚”,只是与演奏舒伯特相比而言),发音要轻盈华丽。方法上的微妙差别直接影响音色控制和音乐风格的表现。

由此可见,虽然都是浪漫主义的杰出代表,但是他们的风格还是有很大的区别,这也是德奥钢琴音乐与肖邦音乐的反差所在。这些,就是我们称之为“舒伯特晚期风格”的具体体现。

二、源于结构内的风格差异

舒伯特的音乐表面上采用了古典主义的框架结构,然而实际上,舒伯特音乐的感觉是用一种心态、一种情感引导着行进的。他的主题常常采用大乐句甚至乐段结构,在此基础上再加以对比、发展、再现。所以,舒伯特的浪漫主义色彩是在他的内容和规格中体现出来的,这也是他与前人的最大区别。于是,诠释舒伯特的钢琴奏鸣曲(特别上晚期作品),要将着眼点放在作品内部,通过结构比例的扩张,实现内容的延展,达到从头到尾一气呵成的效果。这不仅是舒伯特与贝多芬钢琴奏鸣曲的区别所在,也是他们“古典中的浪漫”和“浪漫中的古典”最大区别所在。

舒伯特晚期创作的三首奏鸣曲(D. 958、D. 959、D. 960)都是古典主义和浪漫主义完美结合的典范之作。虽然这首奏鸣曲(D. 960)重新回归到传统的四个乐章的形式,但它的内容充实了,规模扩展了,与其宽广的诗意、丰富的想象力恰相适应。例如,这首作品的第二乐章,开头的调号标记是“C 小调”,如果这是一首古典主义的奏鸣曲,那么全曲都应该围绕着这个主题调性展开。但是从舒伯特的乐曲中,我们可以看出,乐曲的起始调号并不占主导地位,第二乐章中,“c 小调”只占了 47 小节,而且绝大多数出现在 A 段。因此,我们可以认定,舒伯特一开始使用的调号,并不一定是整首乐曲的主导调号,只是他引出主题的一个手段。然后,舒伯特运用大量的转调发展他

的乐思,最后,一般情况下舒伯特还是会转回到原始调号上,使全曲得以全终止的方式结束。舒伯特在这首奏鸣曲中运用三个最主要的创作特征——相差半音的调性结构、三度音程的调性循环和结尾调性回归,强有力地否定了舒伯特在创作方面依赖贝多芬的不当观点。这正如艾迪斯·弗格尔(Edith Vogel)所言:

舒伯特似天堂中的贝多芬!这个速写似的句子让我们认识了一个事实,那就是这些最后的奏鸣曲使形式和情感取得了新的联系,而这正是舒伯特超凡的思维方式的独特表达^③。

我们知道,其实舒伯特从他创作之初就一直在模仿贝多芬,但是经过舒伯特自身的不断创新与完善,他们两人后期的作品不论是形式上还是内容上都已近大相径庭了。因此,当我们在演奏这首奏鸣曲的时候,要注意到他在此曲中已经完全体现出来的晚期风格——古典主义的形式和浪漫主义的情感已经完美地结合在了一起。这是舒伯特经过长期努力才完成的,历史也证明他是成功的。

三、对生命、生活的无限眷恋

有人对舒伯特作品的“平淡”、“冗长”颇有微词,其实,他的“冗长”、“拖沓”是他对生命和美好生活的无限眷恋,以及对死亡无限恐惧的真实写照。舒伯特在写作这首奏鸣曲(D. 960)时,他已经病入膏肓^④,作品中的每一段反复,都是他不想离开人世的一种表达。很多演奏者常常觉得呈示部的重复臃肿、庞大而省略,殊不知,这正是作曲家忧伤迷惘心灵最鲜明的写照,是他对生命、生活的无限眷恋。所以阿劳说:

这些重复正意味着死神的勾引,使作曲家带领我们重新进入这忧伤而美丽的感情中^⑤。

身处古典和浪漫交接时期的舒伯特就像是一个流浪者,前辈的光环和世俗的不解一直缠绕着他,然而,他却以世界上最美的音乐向世人展现他的才华。舒伯特和肖邦都是浪漫主义的旋律大师,而肖邦抒发的是一种内心情感的独白,舒伯特却以一生的苦难历程向人们数说人世沧桑和生命归宿的歌。就像他在《流浪者之歌》里唱的那样;

我来自幽谷深山,……我孤独地到处流浪,……
“流浪者的幸福,就在故乡。”^⑥

我们在他的音乐中可以听到一种心被爱和痛苦撕碎的肌肤感受。

降 B 大调奏鸣曲 D. 960 是舒伯特用自己生命谱写出的最完美的作品,这是他生命的遗嘱,充斥着对死亡的恐惧、挣扎,以及对生命的向往,是舒伯特用自己生命谱写出的最优秀的作品。

舒曼在评论舒伯特最后三首奏鸣曲时说,它们是“简单而

质朴的创作,自愿放弃辉煌的革新”。舒曼在这里指的是,舒伯特的最后三首奏鸣曲回到了古典时期典型的传统四乐章奏鸣曲式,但是结构却十分复杂。以前面我对这首奏鸣曲粗略的分析来看,舒曼的“简单质朴的创作”似乎有待商榷。还有人批评舒伯特的创作结构不完整,而他创作的钢琴曲 D. 760 (也就是我们熟悉的《流浪者幻想曲》)每个乐章之间衔接的十分紧密,没有刻意停顿的地方。实际上,这些不能说是舒伯特创作的弱点和错误。试想,如果我们要求舒伯特像贝多芬那样去创作,不仅违反他的天性,更从根本上伤害了他那以抒情旋律性见长的乐思创作;如果舒伯特的创作和前辈们的创作完全一致,那么今天我们怎么会知道有舒伯特这样一个天才的存在?这些“弱点”从另一个层面上说,不也正是他与众不同的地方吗?

舒伯特以这首^bB 大调钢琴奏鸣曲与这个世界依依惜别,所凸显的是一种对音乐崇高的敬意、以及对生活的无限眷恋。

舒伯特作为浪漫主义的奠基人之一,和贝多芬共同奠定了浪漫主义钢琴音乐,他同样也是贝多芬最忠实的继承者。很多人认为舒伯特的钢琴作品创作居于贝多芬之下。事实上是我们忽视了他在器乐作品创作方面所具有的独特创造力。在演奏他的这首^bB 大调钢琴奏鸣曲 D9. 60 奏鸣曲时,人们立即就能够感受到他脑海中所拥有的大量美妙的艺术歌曲旋律的源泉,在他的钢琴作品中有着充分的体现。通过对他的这首^bB 大调钢琴奏鸣曲 D. 960 的分析,充分证实了他在器乐作品创作方面所具有的独特创造力。

首先,舒伯特的^bB 大调钢琴奏鸣曲在主题的创作和主题发展手法上与贝多芬不同,贝多芬往往是以一个短小的主题,以动机展开的手法加以发展;舒伯特则是以一个旋律进行对比、发展和再现。舒伯特的器乐曲创作明显受到了他艺术歌曲创作的影响,他的奏鸣曲创作在音调上、情绪上均十分具有歌唱性。

他运用歌曲 A-B-A 的创作形式,和声的丰满和调式随意的转换则给我们带来交响乐队的效果。在这首奏鸣曲中,相差半音的调性关系及二度音程间隔的调性关系又一次被舒伯特紧密结合在了一起。

由此可见,舒伯特在和声方面放弃了严格的古典主义束缚,和声的走向达到了完全的自由。他运用不停的转调,音区高低的变化以及节奏的改变达到音量、色彩的和谐和统一。从舒伯特钢琴奏鸣曲的写作手法上来看,我们应该把对舒伯特的研究扩展到他其他的创作领域上去,这样,对于我们研究钢琴作品会有很大的帮助。

其次,舒伯特的音乐处处充满了希望和绝望、黑暗与光明、生命与死亡的抗争,这与长期的生活压力息息相关。舒伯特曾在日记中写道:

痛苦使人智力敏锐,使感情坚强,而快乐则使人智力疏忽,使感情软弱。我的作品是我的知识和痛苦的结晶。

当代钢琴家布伦德尔在谈到舒伯特的奏鸣曲时曾说:

我听他的作品时有一种小孩子在森林里迷路,听任无法控制的种种力量摆布的感觉。犹如我们今天生活在其中的世界,周围全是些不容易解决或根本无法解决的问题,要多悲观有多悲观。这些乐曲中提出的质问和凄凉的转调似乎同现在这个时代密切相关。

自从舒伯特踏上人生旅途之始,就一直在寻求出路和结论。但是,正像他 1820 年写的一首诗所感叹的那样:

人们在一片漆黑里撞来撞去,一路寻找目标,但是一切都是徒劳的,总是找不到真理^①。

浪漫主义的审美观不是以作曲家的英雄性体裁或是宏伟的组织结构来评断艺术价值的高低,而是以艺术的个性为准绳来加以评判。舒伯特的钢琴作品无论是从演奏技巧方面还是情感的深化方面都取得了重大发展。也正是从舒伯特开始,浪漫主义音乐在题材、音乐形象、体裁、情绪风格各方面的特点逐步展现开来。他所创造的抒情风格成为了后来浪漫主义音乐的一个共同点:即精神情感上独特的艺术性的自由展现。

第三,舒伯特是欧洲浪漫主义音乐的先驱人物,是十九世纪浪漫主义乐派的奠基人之一。他被称为“歌曲之王”,一生共创作了 600 多首艺术歌曲。但我们不能因为他在艺术歌曲创作上取得的巨大成就而忽略了他其他艺术领域所做出的贡献。舒伯特的创作领域十分广泛,除了我们最为熟悉的艺术歌曲和声乐套曲之外,在钢琴、室内乐、交响乐领域也留下了大量优秀的作品。他在古典钢琴艺术领域所取得的辉煌成就在欧洲浪漫主义音乐创作中占有十分重要的地位。他的作品也是当时欧洲音乐文化成就的总结。

人们曾经一度认为舒伯特是一位只重视旋律不注重曲式的作曲家,但是只要研究了舒伯特的钢琴奏鸣曲,我们就会意识到人们的误解有多深。现在,舒伯特的钢琴曲已在世界各地受到了广泛的重视,成为许多国内外重要比赛的规定曲目之一。我们有理由相信,随着有关研究的进一步深入,舒伯特的优秀钢琴作品也会越来越凸显出它作为经典之作的价值和意义。

- ① 他从海顿、莫扎特的作品中吸取了很多营养,从他晚期所写的奏鸣曲中略带戏剧性就可以得到一些证明。
- ② 斯蒂芬·缪勒著,马腾译《贝多芬和舒伯特——古典主义和浪漫主义的典范》,《钢琴艺术》,1999 年版,第 4 页。
- ③ 约翰·里德著,王岚译《舒伯特钢琴奏鸣曲的形式与情感》,《钢琴艺术》,2001 年版,第 3 页。
- ④ 其实在 1828 年舒伯特已病入膏肓,所以在音乐中对死亡的恐惧表露无疑。
- ⑤ 杨婷婷《对舒伯特最后三首钢琴奏鸣曲的重新审视》,南京师范大学硕士学位论文,2005 年。
- ⑥ 许密特词,舒伯特曲,尚家骥译配《流浪者之歌》。
- ⑦ 以上三段引文均引自郭丽娟《舒伯特降 B 大调钢琴奏鸣曲(D. 96)的创作特征与演绎分析》。