

舒伯特即兴曲的音乐创作

■ 孙 威

摘要:弗朗兹·舒伯特是19世纪欧洲浪漫派音乐的杰出代表之一,本文对舒伯特所创作的八首钢琴小品“即兴曲”的音乐创作进行展开论述。从什么是“即兴曲”及其艺术特征、及其音乐创作方面入手来揭示其作者对欧洲浪漫派早期音乐风格及钢琴创作所作出的贡献。

关键词:舒伯特 即兴曲 音乐创作

弗朗兹·舒伯特是19世纪欧洲浪漫派音乐的杰出代表之一。在他短暂的人生中为我们后人创造十分丰富音乐作品,钢琴作品即兴曲就是最具特色的。即兴曲本身强调的是一种突然而至瞬间消失的音乐灵感而舒伯特又在此之上赋予即兴曲如歌曲般的清新流畅,悠扬动听。在他如诗如画般的音乐描绘中不仅给听众以激情和感染力,而且还对其之后的作曲家在创作同类作品时给予了极大的影响力。

舒伯特一生共创作了八首即兴曲可分为两组。第一组D.899 (op.90),第二组是D.935(op.142),都创作于1827年也就是他逝世的前一年,与他同期所创作的“音乐瞬间”(op.94)一样虽然被这样定名了。但这大多都是出版商的主意。这些为钢琴而写的小品强调的是在无准备的,忽然而来转瞬即失的灵动之作。每首曲式不近相同而且简单自由,多为三段体或变奏曲式,不采用较为复杂的奏鸣曲式。

第一组D.899的作品比较脍炙人口而且给四个小曲分别有不同的标题。但这组作品和其他晚期作品的音乐风格有差异。例如第一首作品中虽然出现了舒伯特式的音乐幻想风格,但乐句之间各部分衔接的对比比较单薄。这是一首十分自由的变奏曲,C小调,4/4拍。乐曲的开始部分十分别致。乐曲引子是在八度强奏的轰鸣中开始,而后乐曲的主题却像少女般的清欣展现出来,形成鲜明的对比。主题清晰明了,朴素又纯美,并贯穿了整首作品。特别是第一句有意用单音弹奏,不加任何和声,音色的柔美足够,即可使听众瞬间到达如梦似幻的意境。第二句才加上淡淡的和声伴奏,而且通过断奏的手法更加深对音乐感受。

而后随着音乐不断地展开和变化,和声逐渐丰富以及音乐肢体的多元化。如回音、装饰音使旋律发生了细微的色彩变化,力度的强弱交替蕴含着深邃的诗意图。此时的乐曲如同涓涓溪流汇聚成小河,在微风般的旋律吹送下徐徐向前。与一般变奏曲不同的是,这个作品主题的音乐形象始终没有太大的变化,除了个别乐句外,情绪几乎总是那么平静,超脱凡尘。主题的速度、节奏也没有多大的变化,而每一次的和声、调性出现也只有细微的改变。其中,左手三连音伴奏下的那次变奏最为迷人,洋溢着浪漫

情调。乐曲悠缓的流淌中,主旋律忽又移到左手低音域,三连音换到右手高音区,给主题带来丰富的音色变化。乐曲最后出现的主题回归原貌,以柔弱的音色听众以依依惜别,余味无穷之感。

第二首降E大调,3/4拍,三段体。乐曲是在一连串的三连音(连奏)开始如画境般在山林中的小溪流淌,蝴蝶飞舞,草长莺飞,沁人心脾。中段转入另一幅画卷鲜活地把观众带到田野小溪边,无形的声音几乎幻化为有形有色的山水画,扑面而来!优雅欢快音乐风格,恰如西边的野花在微风吹拂下翩翩起舞,一派生机勃勃的田园风味。由此也让我们感到维也纳城市与民间歌舞音乐成为舒伯特创作灵感的源泉。

第三首即兴曲被公认为8首即兴曲中最美的曲,用少见的降G大调写成。由于带有6个降记号的降G大调太麻烦,许多钢琴家干脆把它移调,用常见的G大调演奏。霍洛维兹1953年的录音就是弹G大调,后来他意识到了G大调并非舒伯特的原意,而是后人的篡改,又按照舒伯特的原谱降G大调在录了一遍。听着如此意境高绝的音乐。舒伯特这些作品就像一幅幅精工细磨的诗情素描,舒曼、肖邦及李斯特等同类作品都是受到他的影响。

第二组即兴曲D.935以第一首F小调非常著名。三段体曲式,尤以中段意境最高。在左手琶音的轻柔伴奏下,高音区和低音区开始了意味深长的对话,带给我们无穷的遐想。之后出现的美妙旋律带出第一部分,这里有可以听到巴罗克时期创作音乐风格和最动人的节奏感,被人戏称为“不断地打铁”的持续同音反复在此已经有了高明的表现。这种处理返璞归真,似乎在暗示着对于巴洛克和古典主义艺术的追溯和崇拜。

然而一转成第二部分,在复杂的左手琶音单纯伴奏下,右手在高音部和低音部跳跃奏出旋律线的对话:淡淡的诗意图是这乐段的主要风格,和前一乐段的热情奔放形成充满张力的乐段相比,有人把这段描绘为一对青年男女亲昵的情话,有人则解释成绅士在向女伴求爱,还有人仿佛看到了月夜中粼粼的月光,闻到了沉睡中野花的幽香……

也许,音乐的不确定性正是它最迷人的地方。谁能知道,舒

伯特在构思这段奇妙的“夜曲”时心中所想的是何事呢？作为演奏者要特别强调这首乐曲持续同音的旋律线风格，你可以在第一乐段中听到舒伯特利用持续了近 40 小节的四分音符持续弹奏来隐藏美妙旋律线的功夫。而曲中丰富的内声部也真的很少有人能清楚的描绘尽然。

舒伯特写作大型乐曲时，常常会有意无意的使用奏鸣曲曲式，这两组即兴曲便出现了“快板 – 慢板（或诙谐式的快板）– 诙谐式的快板（或慢板）– 快板”这种结构。在 D.935 这组即兴曲的第二曲中，舒伯特一开始先使用接近小步舞曲的速度和气质来表现。中段转而成为诙谐式的快板，从左手传来的节奏感（在三拍子中指出两拍的音符）和 D.899 即兴曲第二曲非常类似，但大家可以听出，同样是右手快速音符的倾泻，只是在这首乐曲中加入了中音域的内声部，而且在大小调间出现跳跃式的连续转调，结果是使得乐风变得完全不同。演奏中可故意把速度从慢逐渐变快，风味会截然不同。在我个人在演奏中更追求自由和即兴的风格，如更夸张的速度变化，更夸张的旋律起伏等，想好好的扣紧“即兴”的曲风，才是演奏这首作品的关键。

第三曲是变奏曲式，对舒伯特这个技巧拙劣的“天才”作曲家而言，从来没办法把变奏曲式的变奏技巧本身给欣赏者以满足感，这是我们欣赏他的技巧时所要注意的。不过有些奇怪，记得贝多芬的第 32 号钢琴奏鸣曲第二乐章的变奏方式，是在前三个变奏把单纯旋律的主题以更多短音符切细后，配上完全相同的速度和节奏来发挥，而舒伯特这首变奏曲的第一、二变奏和第五变奏都用了这种类似的方法，不知是巧合还是模仿。拿这两首乐曲一比，你可以明显听出，若论如何让一个旋律的发展和变奏能拥有最多旋律美感，那无论如何贝多芬是永远比不上舒伯特的旋律天才的；但论变奏技巧，舒伯特简直像小孩子一样浅薄可笑（虽然比《鳟鱼钢琴五重奏》进步了一点）。但是论及我们应该最重视的精神感受时，虽然仍以贝多芬为上乘，但那时因为心境的不同而无关技巧或旋律。严格来说，舒伯特这作品仍过度模仿情绪的描绘，他要一直到 D.946、D.951、D.959、和 D.960 中，才真正表现出最卓越的成就。

现在回到这首作品，长大的主旋律节奏感非常类似“罗莎梦主题”的节奏感，我想舒伯特对类似“ $\times - \underline{x \times} | x - x -$ ”的旋律节奏有独特的偏好。这个主题有些诙谐，加上附点音符修饰的旋律，别有一番看见清澈小溪流过的感受。

而第二变奏加上旋律变化后显得相当华丽，而节奏也变成成为切分式的强烈情绪渲染，然而同一变奏中，舒伯特却利用不同的音符和不同的速度指示让这乐章听起来有更多的情感起伏，然后引出悲怆性的、强烈小调第三变奏。

舒伯特在此有一次非常高明的旋律变奏，伴奏不强调整节奏感但有强调重音的分解和弦，产生的乐曲性格不被强调，强调的是强烈的切分音式的节奏感，而且让主旋律在左、右手间互换，一扫前一变奏的气氛，但是并没有回复最初的感觉，所以舒伯特的手法是在这个变奏最后速度放慢并且加上段过门，转向回归原主题的第五变奏。在这个变奏中，主题被切割的更细碎了，而且更强调了天真无邪的心情，舒伯特终究是这样活着的吧？虽然

会有一刹那的失落，但终究回到那纯朴、乐观的天性。最后以一小段歌咏式的旋律平静的结束。

我每次听到 D.935 的第四曲时，总觉得和德彪西的“黑娃娃之舞”似曾相识。这首《降 A 大调即兴曲》的对比成分更多一些。开始是下行十六分音符分解和弦，有一点暗淡的心情，却不是华丽和流畅。好像自己与自己在悄悄地交谈。后来，交谈又移到其他的调性上进行。分解和弦曾在大调上进行，情绪有明朗，可是与它呼应的，始终是压抑的应答，好像为寻求摆脱压抑的答案低音区出现了不断向上推进的 A 大调曲调。音乐稳步地推进到高音区，情绪激动起来，也明亮起来。随后又向下层层降落，情绪又有点烦乱。这时，一支优美的歌在中音区轻轻唱出。音乐回到较为平静的 A 大调。到了整个乐曲中段，c 小调的哀伤旋律，在浓密和弦的伴奏下，心情痛苦而又激动，持续很长一段，才渐趋平静，音乐又回到开始部分，最后在 A 大调明快有力的结束。

正如“黑娃娃之舞”一样，这首作品的节奏非常辛辣，重音的特殊位置也造成旋律惊悸的律动。此外，装饰音适时的调味，急速三十二分之一音符（大约是）的一瞬流泻起伏，一下子就深深吸引我们的情感投入。这种手法后来在 D.946 的第一曲发展部同样造成最亲切的倾诉。动人的第一乐段后，以不停止流动的快速音符和一再反复的强烈和弦节奏产生一段过门，然后产生另一种辛辣的节奏：

X-X-X-XXX（三连音）

同时，装饰音的音符不断缠绕在主旋律上，这时我们特别有体会这乐曲的单个特点：特殊情趣的节奏、装饰音符的调味和不时流泻的快速音符。而且这些特点是互为宾主的；在这里第二乐段同时有以快速音为主的过门和以装饰音为主的主旋律，这是否是舒伯特精心的安排结构呢？曲风越趋热烈，慢慢的有些迟缓，回到第一乐段，由于装饰音符使用得更为华丽，曲风比起乐曲开始更为热烈了，但却也不如第二乐段声声绵延，这里是一段非常幽美的倾诉，说明了相同的节奏要素却可以在舒伯特的乐思下表现最多的风情。却有那么一瞬，我首次在这首小调写成的乐曲中听到相当悲怆的一面，这乐曲的不安结尾，对比 D.960 的诙谐结尾，舒伯特的心灵，究竟要对我们传达什么呢？可能在装饰音和快速音的两大要素上，我们要将音色和技巧恰如其分的表现成功才是最重要的，所以第一乐段得高潮着实令人回味无穷。

参考文献：

- [1] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 北京：世界图书出版公司, 1999.
- [2] 唐纳德·杰·格劳特. 西方音乐史[M]. 北京：人民音乐出版社, 1999.
- [3] 周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 上海：上海音乐出版社, 2004.
- [4] 米歇尔·奥纳凯, 刘建洪译. 舒伯特传[M]. 长沙：湖南文艺出版社, 2000.
- [5] 佩基·伍德夫特, 黄正乔译. 舒伯特[M]. 南京：江苏人民出版社, 1999.
- [6] 阿·阿列克赛耶夫, 国彰等译. 钢琴演奏教学法[M]. 北京：人民音乐出版社, 1989.
- [7] 萨伯奇·本采, 司徒幼文译. 旋律史[M]. 北京：人民音乐出版社, 1983.

作者单位：沈阳音乐学院