

舒伯特《A大调钢琴奏鸣曲》创作技法与艺术特征研究

李萌

摘 要: 舒伯特一生创作出数十首钢琴奏鸣曲, 而《A大调钢琴奏鸣曲》无疑是其中技巧最鲜明、艺术特色最突出的一首作品, 成为其奏鸣曲创作成熟期到来的一个重要标志。本文在简要梳理《A大调钢琴奏鸣曲》产生背景的基础上, 结合自己欣赏、处理和表演该钢琴曲的经验, 系统分析了其创作技法特征, 总结出其个性化艺术特色, 借此一窥舒伯特钢琴作品创作的艺术个性。

关键词: 舒伯特; 《A大调钢琴奏鸣曲》; 创作技法; 艺术特征

弗朗兹·彼得·舒伯特于1797年1月31日出生于维也纳, 在随后短短31年的生命中, 创作出600多首歌曲、22首钢琴奏鸣曲、19首弦乐四重奏、18部歌剧、10部交响曲等作品。其中, 钢琴奏鸣曲虽然数量较少, 但部部经典, 兼具古典乐派和浪漫主义双重艺术特征, 淋漓尽致地展现了舒伯特对于美丽、梦幻、伤感、忧郁的青春的认识与赞美。《A大调钢琴奏鸣曲》无疑是其中一首较具代表性的作品, 值得我们进行深入分析。

一、《A大调钢琴奏鸣曲》创作背景

舒伯特生活于十九世纪初的维也纳, 这一时期正是封建复辟的时代, 高压政治、文化专制、经济萧条使整个社会生活在一片暗淡、萧索、恐怖之中。年轻人不再寄希望于平等、自由、博爱、理性的国家, 而是充满了对现实不满的情绪和对美好未来的希冀。艺术家或是借古喻今, 抒发个人惆怅, 或是讴歌资产阶级的革命理想, 或是直面现实, 憧憬未来, 寻求精神寄托, 舒伯特便属于此类艺术家。

1819年夏天, 舒伯特在奥地利史泰亚城旅行过程中创作出《A大调钢琴奏鸣曲》。该作品虽然规模结构比较小, 但却调性明亮、旋律抒情, 表现出同类奏鸣曲少有的诗意感、幸福感与朝气感。舒伯特评价该作品为: “用自己黄金般的幻想去填充周围空虚的世界。” 而盖克拉乌克里斯则认为: “《A大调钢琴奏鸣曲》拥有民间音乐所特有的纯朴和简练、温婉和亲切, 令人心醉。”

二、《A大调钢琴奏鸣曲》创作技法

《A大调钢琴奏鸣曲》采用古典三段式的结构框架, 第一乐章为奏鸣曲式, 第二章为三部曲式, 第三章是奏鸣曲式, 其均表现出个性化的结构特征和技法特色。

(一) 第一乐章

第一乐章采用古典奏鸣曲主乐章的曲式结构, 如图例1所示, 主要包括呈示部、展开部、再现部和尾声四个部分。各部分内在对比鲜明, 外在不具有任何冲突, 融洽地结合在一起。

段落	呈示部				展开部			再现部				尾声
	主	连	副	结	主	连	副主	主	连	副	结	
材料	主	连	副	结	主	连	副主	主	连	副	结	
小节	1-19	20	21-41	42-47	48-5 6	57-6 4	65-7 9	80-9 8	99	100-1 20	121-12 6	127
调性	A [#] f- A	A-E	E-e		[#] f-e- [#] c	C-D- E	E- [#] f	A- [#] f- A	A-e	e-A	A	A

《A大调钢琴奏鸣曲》的呈示部出现两个并置的主题。首先, 在A大调上出现了一个结构为A+B+A'的主部, 如图2所示, 主部主题首先从A大调主和弦级进下行, 回绕至低八度的E音再级进上行, 最终在主和弦上结束。

图例2 《A大调钢琴奏鸣曲》第一章呈示部的主部谱例

连接部在主部和副部的调性、音调、形象上发挥着桥梁作用,虽然仅有一小节,但却通过音阶的形式补充主题,稳定A大调的调性,进行转调过渡,运用升D音为副部调性的出现奠定基础。副部谱例如图例3所示,反复乐段组成主题,调性转为D大调,呈现出舒缓、宽阔的音色效果。其在完成高音区的表现之后,经过五个小节,在低音区反复一次,犹如主部主题回声般的继续,经过四个小节之后则进入结束部。这一部分既是呈示部的尾声,也是总体上的高潮,六个小节以相同音型在不同音高上进行一次,进一步巩固了调性,最后在E大调上结束演奏。

图例3 《A大调钢琴奏鸣曲》呈示部的副部谱例

展开部是通过改变呈示部三个主题材料的音区和调性所构成,包括主部主题的展开、间奏音型的展开、副部主题与主部主题交替的展开三个部分,借此进一步强化了音乐色彩性与情感表现力。再现部如图例4所示,再次拓展了音域的宽度,采用八度演奏代替呈示部右手单音旋律,由E大调主部演进至A大调,从而呈现出一致的调性与和谐的结构关系。

图例4 《A大调钢琴奏鸣曲》第一乐章再现部谱例

尾声部分是对开始材料中小片段的重复出现,尤其是最后两节之间的休止符,不仅给人以余音缭绕、情韵绵长之感;而且营造出一种深邃浓郁的情境氛围,升华了第一乐章的情感主题,激发了听众无限的联想和想象。

(二) 第二乐章

第二乐章采用行板、3/4节拍的三部曲式结构,单主题贯穿于呈示部、展开部和再现部之中,呈现出结构简单但紧凑严密的特征。如图例5所示,呈示部是由主题A构成,包括15个小节,分为1-7和8-15两个乐句;展开部包括B和A'两个乐段,主题形式没有变化,仅仅是加以移调和装饰性的处理,强化了其活泼性、愉悦性特征,期间也对其反复加以变奏,从而产生对比鲜明的调性效果。这对于强化展开部的浪漫、愉悦的情感色彩具有重要意义。最后的再现部主要包括50至75小节之间的26个小节,是对呈示部的综合再现,但并非是完全的再现,而是将第二乐句去掉,增强情感表达的紧凑性与递进性效果,展现其作为乐章结尾部分点明主题、升华情感、引入高潮的艺术特征。再现部的音乐最终回归至呈示部的主题调D大调,营造出一种深沉、抑郁的情境氛围,犹如在冥想、思索、追问、探索中结束第二乐章。

图例5 《A大调钢琴奏鸣曲》第二乐章曲式结构

段落	呈示部	展开部		再现部
		B	A'	
小节	1-15	16-32	33-49	50-75
调性	D	$^{\#}f-A$	G	D-d-D-d-D

这一乐章展开部中B和A'两个乐段呈现出平衡、对称的音型与长短特征,整个部分犹如一系列的和弦所组合而成,呈现出完美的和声性效果,而和声又内在地表现出一种多层面的、非平衡式的音色美感。这充分展现了舒伯特丰富多样、细腻内敛的情感特征。

(三) 第三乐章

第三乐章采用的是快板 6/8 拍的奏鸣曲式结构, 如图例 6 所示, 主要包括呈示部、展开部、再现部和尾声四个部分。除了展开部是对主部不断变化展开而没有对副部展开以外, 其它各部分的主副部之间对比鲜明, 结束部也以主部材料来完成的, 与第一乐章基本相同。

段落	呈示部				展开部	再现部				尾声
	主部	连接部	副部	结束部	主部主题展开	主部	连接部	副部	结束部	
小节	1-19	19-34	35-65	65-84	85-123	123-140	140-155	156-181	182-203	204-211
主要材料	a+a'		b+b'			a+a		b+b		
调式	A		E		$^{\flat}F-^{\flat}c$	D		A		A

首先, 呈示部并置出现两个主题, 一开始便呈现出建立在 A 大调基础之上的主部主题。如图 7 所示, 这一部分通过音级级进构成旋律, 从头至尾表现出强烈的流动感, a 和 a' 是并列行进的双句体, 中间通过不断变换和声, 进一步强化了此乐段色彩性与动力性的音色效果, 不断重复主旋律后进入连接部的准备部分。

图例 7 《A 大调钢琴奏鸣曲》第三章呈示部的主部谱例

呈示部中的连接部拥有 16 个小节, 比第一乐章呈示部的连接部略长。一开始的第 1 小节既是主部主题的结束部分, 同时也是连接部的开始部分, 随后的 5 个小节, 进一步补充了主部主题, 接下来几小节的重复是转调行进和对副部 E 调性的属准备。副部主题是由一系列的乐段所构成, 如图例 8 所示, 作曲家采用高八度重复进入第二次旋律, 由此既拓展了乐句, 而且也增强了旋律, 调性转化成 E 大调, 第 52 至 65 小节进一步补充了副部主题, 使整个段落呈现出平衡、协调的结构。呈示部的结束部分连续出现了几个长音和弦, 暗示着情感高潮的到来, 随后运用小节拍重复强调主音的出现, 在不断上行的旋律中结束呈示部。

图例 8 《A 大调钢琴奏鸣曲》第三章呈示部的副部谱例

第三乐章的展开部是采用呈示部主题材料所形成的过渡结构, 以 $^{\flat}F$ 小调进入, 在 91 小节处终止, 随后运用不断变换的和弦与调性持续拓展展开部, 以增强音乐的表现力, 在 113 小节出现属和弦, 为再现部的到来奠定基础。再现部中的主部主

题是从下属调D大调上再现，副部主题则是在A大调再现，进一步提高和弦的紧凑性，使整首乐曲持续向前发展。尾声部分又出现了开始材料中的各种小片段，保持左手持续音，增强了其调性的稳定性。

三、《A大调钢琴奏鸣曲》艺术特征

浪漫主义音乐虽然因国家、民族、区域、个人的原因而十分复杂，但基本上都倾向于追求民族性、情感性、自然性的审美理念。《A大调钢琴奏鸣曲》作为舒伯特一首代表性浪漫主义钢琴作品，也表现出一系列共通性和个性化的艺术特征。

首先，该钢琴作品摒弃了古典主义音乐以动机来表现旋律的创作技法，而是运用绵延性的、对比鲜明的、自由舒展的技法来展开旋律，诸如第二乐章展开部的两个乐句，音型、长短均衡匀称，内在却表现出一种不平衡之美，从而赋予作品以强烈的歌唱性、抒情性的情感意蕴，淋漓尽致地展现了舒伯特细微的情感变化特征。基于此，部分艺术家将《A大调钢琴奏鸣曲》称之为“拥有柔美如歌、直入人心的迷人气质”。其次，该钢琴作品的旋律在重复、级进、模进过程中，表现出“可歌性”与“能唱性”的特征。前者是指钢琴作品具有与歌曲相似的气质、线条和性格，后者则是指钢琴作品具有与人声声部演唱所对应的音区、音域和织体。诸如《A大调钢琴奏鸣曲》第一乐章主部主题无论是气质、线条和性格方面的可歌性，还是在音区、音域和织体方面的能唱性，都如同是为抒情女高音所创作出的一首钢琴伴奏曲。这充分展现了舒伯特钢琴作品所具有的独特的歌曲性的特质。第三，舒伯特对于和声的运用，既继承了古典主义技巧，同时又呈现出独特的浪漫主义特色，包括正三和弦、副三和弦、不协和和弦、变和弦、持续音，或者是运用功能与色彩进行，或者是运用局部和声与调式性和声进行等等，以迎合不同情境下、不同类型情感思想表达的需要。第四，舒伯特有意引入了复杂的节拍与节奏，来增强作品的自由性与洒脱性风格，诸如通过重拍变化来显示明确有力甚至惶恐不安的运动，运用诸如三对二、二对三之类的节奏来打破单一的节拍形态，以此丰富乐曲节奏的意趣、情韵和思想。第五，该钢琴作品还充分展现了舒伯特“以情为主、以乐传情”的乐观观，也即是艺术家在音乐创作过程中不再停留于对现实的、有形事物形象的刻画与赞美，而是致力于表达个人内心真实的体验、感受与追求，以表达内在在精神世界为己任。这是十九世纪唯心主义哲学家与浪漫主义艺术家所共同的价值追求。

总体来说，舒伯特在继承古典主义音乐创作理念与创作技法的同时，也在有意地按照浪漫主义的思想对古典主义进行解构，使其创作出的《A大调钢琴奏鸣曲》兼具“古典性”与“浪漫性”双重技法特点和艺术特色。由此也成就了舒伯特个性化、创新性的创作理念与审美追求，使其能够在暗淡、萧索、恐怖的社会环境之中翱翔于由想象、憧憬所编织的伊甸园世界。

参考文献

- 1、舒伯特，舒伯特钢琴奏鸣曲全集第一卷[M]，上海：上海教育出版社，2016年4月版。
- 2、步玉琴，舒伯特钢琴作品中的浪漫主义色彩[J]，绍兴文理学院学报，2004（2）。
- 3、冯存凌，舒伯特钢琴奏鸣曲的形式及内涵[J]，西安音乐学院学报，2010（1）。
- 4、吴驰，舒伯特《A大调钢琴奏鸣曲》的演奏问题[J]，武汉音乐学院学报，2014（1）。