

韦伯《第四钢琴奏鸣曲》第三乐章的结构特征分析

■何华茂 华南师范大学音乐学院

德国作曲家卡尔·玛利亚·冯·韦伯(1786—1826年),是浪漫早期作曲家中的杰出代表,其作品涉猎到歌剧、管弦乐、室内乐、钢琴曲、合唱、歌曲等,其中有四首钢琴奏鸣曲。本文研究的是《第四钢琴奏鸣曲》第三乐章的结构特征,该乐章的结构为典型的复式五部回旋曲式,包括了五个部分,分别是:迭部、插部Ⅰ、迭部Ⅰ、插部Ⅱ、迭部Ⅱ。

一、迭部结构特征

1—24小节为迭部,迭部为再现单三部曲式,包括了三个部分,分别是:呈示段、中段、再现段,另有8小节连接。

呈示段(1—8小节),呈示段的结构为乐段,句法为平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为C大调。1—4小节为呈示段主题,主题材料有以下特点,旋律线:从属音弱起进入,上下环绕后落到了中音,后两小节从中音装饰后下行级进到属音结束,为环绕型旋律;节拍:2/4拍;节奏:以八分、四分、十六分节奏为主;调性:C大调;和声:主——属——主进行;速度:行板;力度:弱奏;音区:中高音区;音域: g^1-a^2 ;织体:柱式和弦;1演奏法:连断奏。呈示段速度不急不慢,歌律性主题,音乐情绪优美、恬静。

中段(9—16小节),中段类型:展开型中段,中段的结构为乐段,句法为对比两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为G大调。9—13小节为中段主题,主题材料有以下特点,旋律线:从下中音弱起进入,下行级进到属音后,下行跳进到主音环绕后下行到属音,后两小节为变化重复,为波浪型旋律;节拍:2/4拍;节奏:以八分、附点十六分节奏为主;调性:G大调;和声:主——属——主——属——属进行;速度:行板;力度:弱奏;音区:中低音区;音域: d^1-e^2 ;织体:柱式和弦;演奏法:连奏。中段节奏主题加紧,情绪稍显激动。

再现段(17—24小节),再现类型:基本再现,再现段的结构为乐段,句法为平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为C大调。因为再现段为基本再现,主题材料和音乐情绪基本没有改变,也没有转调,主调上完全终止。25—33小节是连接部分,调性为C大调,材料来源于呈示段主题。

二、插部Ⅰ的结构特征

34—44小节插部Ⅰ,插部的结构为乐段,句法为平行两句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为d小调。34—37小节为插部Ⅰ主题,主题材料有以下特点,旋律线:旋律在中声部,从d小调的上

主音上行跳进的属后,再下行到主音为模进的开始动机,后一小节下行二度离调模进,然后进行转化,为阶梯型旋律;节拍:2/4拍;节奏:以八分、十六分节奏为主;调性:d小调;和声:属——主;速度:行板;力度:弱奏;音区:中低音区;音域: $b-a^1$;织体:和弦、复调对位;演奏法:连奏。45—50小节是连接部分,调性为C大调,材料来源于插部Ⅰ主题动机。

迭部呈示段主题材料与插部Ⅰ主题材料对比。旋律线:迭部呈示段为环绕型,插部Ⅰ中段为阶梯型。节奏:呈示段以八分、四分、十六分节奏为主,插部Ⅰ以八分、十六分节奏为主。调性:呈示段C大调,插部Ⅰd小调。音区:呈示段中高音区,插部Ⅰ中低音区。音域:呈示段 g^1-a^2 ,插部Ⅰ $b-a^1$ 。

三、迭部Ⅰ结构特征

51—58小节为迭部Ⅰ,再现类型:减缩再现,迭部Ⅰ的结构为乐段,句法为平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为C大调。

四、插部Ⅱ结构特征

59—81小节为插部Ⅱ,插部Ⅱ的结构为单三部曲式,包括三个部分,分别是:插部Ⅱ第一段、插部Ⅱ第二段、插部Ⅱ再现第一段,另有两小节连接。

插部Ⅱ第一段(59—69小节),插部Ⅱ第一段结构为乐段,句法为平行两句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性为a小调。59—62小节为第一段主题,主题材料有以下特点,旋律线:从d小调主音下行跳进的下中音,后再下行到下属音连续上行到中音为模进的开始动机,后两小节上行五度到第一段主调a小调模进,然后进行转化,为阶梯型旋律;节拍:2/4拍;节奏:以八分、十六分附点节奏为主;调性:a小调;和声:下属——主;速度:行板;力度:中强;音区:中高音区;音域: g^1-d^2 ;织体:复调对位;演奏法:连奏。

插部Ⅱ第二段(70—81小节),插部Ⅱ第二段结构为乐段,句法为三部性句法,非方整性结构,调性从F大调转到C大调,主属调关系,开放性终止的转调乐段。71—74小节是第二段主题,主题材料有以下特点,旋律线:从中音开始,下行跳进到主音后上行到主音后下行级进到下中音,后两小节为紧缩上行移位重复,为波浪型旋律;节拍:2/4拍;节奏:以四分、八分、十六分节奏为主;调性:F大调;和声:主——下属——主进行;速度:行板;力度:中强;音区:高音区;音域: c^2-d^3 ;织体:分解和弦;演奏法:连奏。82—83小节为连接部分,调性介于C大调与d小调之间,材料

来源于第一段。

插部Ⅱ再现第一段(84—96小节),插部Ⅱ第一段结构为乐段,句法为平行两句式句法,非方整性结构,调性为d小调转到a小调转到e小调,d小调与a小调为主属调关系,a小调与e小调为主属调关系,收拢性终止的转调乐段。97—105小节为连接部分,调性为e小调,材料来源于迭部呈示段主题。

迭部呈示段主题材料与插部Ⅱ主题材料对比。旋律线:迭部呈示段为环绕型,插部Ⅱ中段为阶梯型。节奏:呈示段以八分、四分、十六分节奏为主,插部Ⅱ以四分、八分、十六分节奏为主。调性:呈示段C大调,插部Ⅱd—a—e小调。音区:呈示段中高音区,插部Ⅱ中高音区。音域:呈示段 g^1-a^2 ,插部Ⅱ g^1-d^2 。

五、迭部Ⅱ的结构特征

106—134小节为迭部Ⅱ,再现类型:基本再现。迭部Ⅱ为再现单三部曲式,共包括三个部分,分别是:呈示段再现、中段再现、再现段再现,另有1小节连接。呈示段再现(106—113小节),呈示段再现的结构为乐段,句法为平行两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为C大调。中段再现(114—121小节),中段类型:展开型中段,中段再现的结构为乐段,句法为对比两句式句法,方整性结构,收拢性终止,调性为G大调。再现段再现(123—134小节),再现类型:基本再现,再现段再现的结构为乐段,句法为平行两句式句法,非方整性结构,收拢性终止,调性从C大调转到a小调再转回C大调,调关系为大小调关系调。尾声(135—138小节)调性为C大调,材料来源于迭部呈示段主题。

六、结语

全曲的结构特色,该曲为典型的复式五部回旋曲式,其中迭部和迭部Ⅱ为再现单三部曲式,这是界定复式回旋与单式回旋的主要结构特点。插部Ⅱ也是再现单三部曲式,而迭部Ⅰ与插部Ⅰ为乐段。迭部的每段都是两句式句法,其中呈示段与再现段是平行句法,中段为对比句法。插部Ⅱ的第一段和第三段为两句式句法,第二段为三句的句法,那么整个插部Ⅱ是拱形对称的结构。

全曲的调性布局,C—G—C—d—C—d—F—C—a—e—C—G—C—a—C。迭部的调性布局为:C—G—C,主调为C大调,主—属—主的调关系。插部Ⅰ的调性d小调,迭部Ⅰ为C大调,插部Ⅱ的主要调性为F调,迭部Ⅱ又回到C—G—C。那么全曲主要调关系为:C—F—C,主——下属——主的调性布局。