

论舒伯特的钢琴奏鸣曲

余 雄

(衢州职业技术学院艺术系 浙江衢州 324000)

摘 要:

舒伯特不仅是歌曲之王,在古典钢琴艺术领域也创造了非凡的成就,做出了不可磨灭的贡献。他特别是对钢琴奏鸣曲更是情有独钟,一生创作了 20 多首钢琴奏鸣曲作品。这些作品都具有非常明显的浪漫主义音乐的创作特征,同时,也继承了古典乐派的奏鸣曲形式。总体说来,这些钢琴奏鸣曲作品具有宏大的组织结构,有器乐的气势和力量等等。

关键词:

钢琴音乐;舒伯特;钢琴奏鸣曲;浪漫派音乐

中图分类号:J60 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2006)01-0060-04

一

一提到舒伯特,毫无疑问,首先想到的是他那些伟大的艺术歌曲作品。弗朗兹·舒伯特(Franz Schubert, 1797 年——1828 年)^①被称之为“歌曲之王”,是欧洲浪漫主义音乐的先驱人物,是 19 世纪浪漫乐派的奠基人之一。19 世纪初叶,是德奥音乐艺术最辉煌和最丰硕的时期。就是在这个古典主义结束和浪漫主义产生的交接时

期,诞生了舒伯特这样伟大的人物。由于舒伯特在艺术歌曲创作上的伟大光辉太过耀眼,以至于不时遮挡了他在其他音乐艺术领域做出的伟大贡献。其实,他在古典钢琴艺术领域也创造了非凡的成就,占有其创作上的特殊地位,做出了不可磨灭的贡献。舒伯特从 1815 年开始创作钢琴音乐作品,直到 1828 年去世的 14 年间,创作了为数众多的钢琴经典音乐作品,如《钢琴即兴曲》、《音乐瞬间》、《A 大

调回旋曲》、《流浪者幻想曲》、《三首军队进行曲》等许多精致的钢琴作品,至今仍然是音乐会上经常演奏的曲目。舒伯特的钢琴音乐作品,无论是对于演奏技巧,还是对于作品情感的深化都得到了重大发展。也就是自舒伯特开始,有关浪漫主义所特有的题材、音乐形象、体裁、情绪风格以及特点是最早出现的。他所创造的新的抒情风格,成为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。他的钢琴作品以抒情为主,其旋律线条优美,节奏变化丰富。在作品的创作中,运用了丰富、微妙的有着明显对比的和声转调等新颖的作曲技巧。不过,在舒伯特创作的钢琴作品中,最值得提起的还是他的钢琴奏鸣曲。笔者多年来一直喜欢这些作品的精致与典雅,喜欢旋律中流动着的浪漫情怀,一直学习、教授着这些欧洲古典的钢琴音乐作品。本文是笔者多年学习和教学的心得,是对这些作品的感悟,是对舒伯特音乐世界的领会。希望能够引起共同爱好者的共鸣,共享这份人类伟大的音乐文化宝贵的遗产,同时,也希望各位方家对于拙文中的不妥言语和观点加以指点。

一

舒伯特对钢琴奏鸣曲情有独钟,他一生共创作了20多首钢琴奏鸣曲作品。有关舒伯特钢琴奏鸣曲作品数量问题,一直是学术界讨论的话题。我国也有人对舒伯特的钢琴奏鸣曲作品数量进行了研究。譬如,王岚的《舒伯特钢琴奏鸣曲的数量考证》^②就是一篇很长大的研究论文。笔者在写作本文时,主要依据、参考了人民音乐出版社出版的《舒伯特钢琴奏鸣曲》(一、二)^③乐谱集。这本曲集主要收录了:(一)1.奏鸣曲(作品42,a小调);2.奏鸣曲(作品53,D大调);3.奏鸣曲(作品120,A大调);4.奏鸣曲(作品

122,E大调);5.奏鸣曲(作品143,a小调);6.奏鸣曲(作品147,B大调)。(二)7.奏鸣曲(作品164,a小调);8.奏鸣曲(死后出版,c小调);9.奏鸣曲(死后出版,A大调);10.奏鸣曲(死后出版,B大调);11.奏鸣曲(幻想曲等,作品78,G大调);12.奏鸣曲(作品15,C大调)。除此之外,在我国大陆的音乐出版社中,有诸如湖南文艺出版社出版的,由麦克斯鲍威尔校订的《舒伯特钢琴奏鸣曲》等等乐谱集,笔者都一一作了了解。

舒伯特一直没有停止对钢琴的醉心研究,他天才的音乐想象力突破了从前钢琴技巧以及作曲技巧的局限,创造出独特的效果,甚至超越了自己所处的古典音乐时代,而成为后来浪漫派音乐的先驱者。他为后人留下的这20多首钢琴奏鸣曲作品,充分证明了他在钢琴音乐方面的才能和贡献。

我们知道,舒伯特创作的大部分作品是声乐作品,而且,其作品都具有非常明显的浪漫主义音乐创作特征,而这一特点也无一例外的渗透在他的钢琴奏鸣曲中,使得他的钢琴奏鸣曲作品也都非常歌曲化。因此,在舒伯特的钢琴奏鸣曲中,有着许多迷人的乐章,有许多旋律宽广流畅、极富抒情性的作品。当然,总体说来,这些钢琴奏鸣曲作品,还是具有器乐的气势和力量,具有宏大的音乐组织布局 and 大型曲式结构。从音乐风格上讲,既

有贝多芬古典激情的传统,也有更加奔放、富于幻想性的浪漫主义风格。可以说,舒伯特的钢琴奏鸣曲,既具有继承古典乐派的奏鸣曲形式,又具有浪漫派奏鸣曲先驱的特性。作品中还有一些偶然、特殊的维也纳式的舞蹈语言,如细腻、轻巧的触指以表现欢乐的情绪;有意识的使某些音符推后或提前出现等等。这些都已成为全世界公认的舒伯特音乐风格的特点。下面我们试看几首他的作品,让我们做进一步的了解。《a小调钢琴奏鸣曲》可以说,属于舒伯特成熟时期第一部伟大的钢琴音乐作品,也是他本人特别喜爱和引以为荣的作品之一。作品的第一乐章开始是几小节宁静、神秘而不和谐的动机,随即,这个动机很快在高音区被再次陈述,这一开始就跌宕起伏和不稳定的乐段很具有一种悲剧性质的内涵。这个动机渗透在其他的主题音乐之中,偶尔还控制着和声的进程和调性的变化,甚至,有时候还突然和反复地中断着其他主题富有生机的变化。这个乐章是整首奏鸣曲中最出色的部分。总体音乐有些忧郁和伤感,但是,也不失坚强刚毅的气质,旋律仍然优美动听。第二乐章由一首动人的歌曲主体和5段变奏组成。其中除了第三变奏以其悲剧的深度意识做了较大的改造外,其他变奏部分都只是对主题的修饰。第三乐章是常规的谐谑曲,但是,是一首紧迫密集并有些

神经质音乐形象的作品,是一首激进、大胆,并具有活力的谐谑曲。它的三声部中部采用了降 a 小调的远关系调式,这是舒伯特最具沉思气质的舞曲之一,与美妙、平静的前后两段音乐形成鲜明的对比。第四乐章是一首回旋曲。回旋主题急促的乐句,犹如命运的冲击,而中间的插段又在大调上提供了短暂而富有抒情色彩的幻想。有人说《a 小调钢琴奏鸣曲》是舒伯特的“悲怆”奏鸣曲,但是,我觉得,舒伯特的音乐中更多的是宽广、沉思、宁静的特性,更多表现的是悲剧的内涵。尤其是这部作品的第一乐章中,八度音微弱地奏出的主部主题,蕴藏着无穷的忧伤,让人感到异常凄凉的情景,震撼着人的心弦。

舒伯特的钢琴奏鸣曲的音乐,听起来就像是作曲家本人的真诚心语,似作曲家娓娓的细语。特别是在内容上主要以个人的生活体验和遭遇为表现素材,因而,显得更加亲切自然。有人说在舒伯特的作品中,擅长描写女性的性格特征,说其作品由于充满了无限的情感情愫,因而缺乏刚强的气质,认为他的这些作品让人们觉得,他在生活的艰难困苦面前,只是善于忍受痛苦,而并非控制痛苦、克服痛苦。他在不公平的悲痛命运面前,不能挺身而出,只是在用音乐的意志建立一种快乐的境界,他把所有痛苦、忧郁、伤感和梦幻都无穷无

尽地宣泄在作品之中。^④的确,我们从他的作品中,可以看出他的音乐形式自由和富有抒情性,而其内容则十分注重对人心理的细腻刻画,并往往从“我”的角度出发来倾诉感情,这也正是浪漫主义音乐的风格特征。在他早期的作品中,常常流露出对生活、对大自然的热爱和对美好理想的向往,但这美好理想往往只局限在个人幸福的圈子里,只是对于温暖的家庭、甜蜜的爱情、恬静的生活等等的描写。而在舒伯特后期的作品中,则多了些孤独、苦闷、心灰意冷的情绪。这反映了舒伯特在饱经生活风霜之后,已逐渐失去了对现实天真的幻想,而对严酷的现实社会生活有了更深刻的认识。

舒伯特确实是一位富有天才能力的作曲家,在曲调和和声方面都有着惊人的表达能力。除了他自身的努力,对于前人经验的学习也很重要。舒伯特从海顿、莫扎特的作品中吸取了很多的营养,从他晚期所写的奏鸣曲作品中略带戏剧性就可以得到一些证明。譬如,他的奏鸣曲作品,第一乐章基本上都不是传统的动力型,主部主题往往带有歌唱性,对比也不是十分鲜明,矛盾冲突不明显,而只是互相补充的模仿。由于第一乐章有着这样的结构,使得主题无法展开,而是常用变奏手法将音乐进行展开。他创作的第二乐章的份量一般较轻,匆匆带过。第三乐章常用小步舞

曲、谐谑曲、民间舞蹈等素材。譬如,c 小调第 13 钢琴奏鸣曲,创作于 1828 年,其第一乐章为快板,第一主题与贝多芬的《三十二变奏曲》类似,第二主题转 E 大调,展开部主要发展第一主题,再现部在同名 C 大调上出现,接着再现第二主题,随后在稳重的情绪中结束乐章。第二乐章篇幅较短,主题非常风趣地呈现出来,流畅的主部主题频频转调及连续三连音,使色彩变化多样,显现出舒伯特作品独特的效果。第三乐章以常见的小步舞曲形式写成,结构为单三部曲式。呈示部的主题非常流畅,中段有明显的强弱对比。再现段是由第一段的旋律、第二段的典型节奏构成。中间部分的节奏明快,但始终被柔弱的情绪所包围。第四乐章回到 c 小调,用回旋曲式写成,全曲旋律优美。舒伯特在奏鸣曲中不时表露出他方方面面的个性,作品中不时出现风格独特、有大胆创造性的音乐形象,就像拉德克利(英国著名音乐评论家)所形容的那样:“在相距遥远的调上兴高采烈地穿梭,体验着多情易感的乡下生活,节奏型旋律音程或乐句形状上参照贝多芬的手法和模仿勃拉姆斯在新的和声背景衬托下,一个主题从另一个主题中不可欲知地生成的创作手法等等。”^⑤

舒伯特的第二十号钢琴奏鸣曲,作于 1828 年,身后作为遗作出版。它是舒伯特晚年 3 部作品中最

晴朗的作品,但这种晴朗还是没有能够掩饰舒伯特晚年潦倒、窘迫的生活状况下的某种向往心态。作品的晴朗应该是一种克服了阴霾的超然。但在表现出晴朗的同时还是留下让人隐约感受到了阴霾。第四乐章的音乐就是一个能够显现这种气氛的音乐:回旋曲最后的几个断续的优美旋律的组合就说明了这种现状与理想的矛盾。舒伯特在人生最后时刻(死前两个月的时间里)写下的三部奏鸣曲大作无论是从演奏作品所需要的技术和作品的表现空间、内涵都相当大,且不同于其他作品。其中,这部作品的演技要求最高。第一乐章中略显强劲的第一主题和与之成为对照的略显柔弱的第二主题随后出现,并饶有兴味的发展下去;展开部是以第二主题为中心的,其中从C大调开始的转调部分显得惟妙惟肖;再现部显现出的幻想性格的内容确是感人肺腑。第二乐章略带忧愁

的主部主题的旋律略有变化的4次重复犹如旋绕心头的歌声确实是感人;三部曲式的中间部,半音阶的快速走句开始的幻想风格的戏剧性变化也是激动人心。第三乐章是一个节奏跳跃频繁、活跃的谐谑曲性格的三部曲结构的曲子,显得快乐和多彩纷呈。第四乐章带有民谣性格的主题在回旋曲式的演绎下,显得更是让人心潮澎湃、异常优美。其实,迷人又富于戏剧性和浪漫主义色彩,正是舒伯特钢琴奏鸣曲的特点。

三

舒伯特的音乐语言建立在深厚的德、奥民族民间音乐基础之上,保持和具备安详宁静、清彻明晰、和谐适度、完整均衡、优美而有表现力等古典因素。同时,他也延续、依循了古典乐派那种简洁而严整的曲式规范和结构。舒伯特在钢琴音乐方面的丰硕成就,在他整个

作品创作中占有特殊的地位。钢琴奏鸣曲的创作,形成了贯穿舒伯特整个创作生活中一条不曾间断的细流,并在其中尽展舒伯特艺术个性的多个方面。他的这些作品,其音乐中强烈的自发性、即兴色彩、随想性和意想不到的魅力等等,都是浪漫主义的突出要素,标志着浪漫派音乐又一特色和新的艺术品位。

责任编辑:陈达波

注 释:

①资料源于:[法]保罗·亨利·朗格著,张洪岛译《十九世纪西方音乐文化史》,人民音乐出版社1982年第1版。

②王岚《舒伯特钢琴奏鸣曲的数量考证》,《中国音乐学》2001年第4期。

③《舒伯特钢琴奏鸣曲集》(一、二),人民音乐出版社1982年8月出版。

④高晓光等编著《钢琴艺术百科全书》,中国大百科全书出版社2001年第1版。

⑤转引自孙继南主编《中外名曲欣赏》,济南山东教育出版社1985年第1版。

全国高等学校艺术教育科学论文评选揭晓

2005年7月,由中华人民共和国教育部主办的“全国第一届大学生艺术展演活动”圆满结束。在此次活动举办的全国高等学校艺术教育科学论文评选中,川音音乐学系甘绍成教授撰写的《关于在音乐学本科课程设置中开设<音乐文论写作>课的几点思考》荣获二等奖;舞蹈系教师任芳、李炜撰写的《论中国古典舞的现状和发展》荣获三等奖。