

分类_____

密级_____

西北师范大学

硕士学位论文

舒伯特《流浪者幻想曲》与《流浪者之歌》的内在联系

王星懿

导师姓名职称： 郭骅 副教授

专业名称： 音乐学 研究方向： 钢琴

论文答辩日期： 年 月 日 学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会主席：

评 阅 人：

二〇一三年 月

硕士学位论文

M.D. Thesis

舒伯特《流浪者幻想曲》与《流浪者之歌》 的内在联系

Schubert “C Major Wanderers Fantasy” and “Songs of the
Wanderers” intrinsically linked

王星懿

Wang Xingyi

摘 要

舒伯特的创作生涯处于古典主义和浪漫主义的交接时期，他的交响乐风格继承的是古典主义的传统，但他的艺术歌曲和钢琴作品却完全是浪漫主义的风格。

舒伯特的艺术歌曲《流浪者之歌》的歌词是采用德国诗人吕贝克的诗作而写成的。这部作品的独特之处在于它的曲式结构为“再现四部曲式”，而舒伯特则是比较早的使用这种曲式类型来创作的作曲家。

《流浪者幻想曲》是舒伯特的一首大型钢琴作品，也是他较为重要的作品之一。这首钢琴作品是由他本人的艺术歌曲《流浪者之歌》的旋律发展而来，这两部作品都以“流浪者”为题，而这种“流浪者情节”承载了舒伯特特别的悲怆意味。这首《流浪者幻想曲》在创作方式与创作思路上的独特性，使得这部作品成为了浪漫主义风格幻想曲体裁的重要代表作之一。

由于这两部作品之间存在着联系，本文将先对《流浪者之歌》及《流浪者幻想曲》的写作背景、创作风格、曲式特点作出分析，然后再分别从两首作品的情感表达中找到它们之间的内在联系。最后对《流浪者幻想曲》的演奏技术难点作出分析、提出解决设想，使得演奏者在演奏中能更好、更准确地把握作品所要表达的情感内容。

关键词：舒伯特 浪漫主义 流浪者 情感 独特性 内在联系

Abstract

Schubert lived in the transitional period from Classicism to Romanticism. Although his symphony style inherited from classicalism, his art compositions and piano works are completely romantic.

Schubert wrote the lyrics of this art opus “Songs of the Wanderers” according to the poem of German poet Lubeck. The most unique part of this work lies in the musical structure " representation of four form ",which was used in the early time by some composers. Schubert was one of them.

“C Major Wanderers Fantasy” is one of Schubert's grand piano works, as well as one of his most important works. This piano work is developed by his art opus “Songs of the Wanderers”melody .Both two works named after "wanderer". Therefore, the preference for the wonderers" represented his extreme grief. Just the unique way of creation and creative thought in this “C Major Wanderers Fantasy”made this work become the one representative of the romantic fantasy Pieces.

Aimed at relationship of these two opus, this article will analyze the creation background, creation style and characteristic of creation in the first place. Besides, relationship of two pieces will be presented from their emotions. Last but not least, the text will analyze and solve the difficulties during the perform, which make it easier to grasp the emotion of the pieces for better and more accurate emotion expresses in the performance.

Key words: Schubert romanticism wonderer emotion peculiarity
inner connection

目 录

独创性声明.....	I
摘 要.....	II
Abstract	III
引 言.....	1
一、舒伯特艺术歌曲与钢琴作品的风格及成就	2
（一）舒伯特的艺术歌曲风格及成就.....	2
（二）舒伯特的钢琴作品风格及成就.....	3
二、舒伯特艺术歌曲与钢琴作品的“流浪者”情节	4
（一）《流浪者之歌》的创作背景与曲式分析.....	4
1、创作背景.....	5
2、曲式分析.....	5
3、曲式特点.....	5
（二）《流浪者幻想曲》的创作背景与曲式分析.....	6
1、创作背景.....	6
2、曲式分析.....	6
3、曲式特点.....	7
三、《流浪者幻想曲》与《流浪者之歌》情感表达的内在联系	9
（一）《流浪者幻想曲》第一乐章的情感表达与内在联系.....	9
（二）《流浪者幻想曲》第二乐章的情感表达与内在联系.....	10
（三）《流浪者幻想曲》第三乐章的情感表达与内在联系.....	12
（四）《流浪者幻想曲》第四乐章的情感表达与内在联系.....	13
四、《流浪者幻想曲》的演奏技巧分析	15
（一）《流浪者幻想曲》第一乐章演奏技巧分析.....	15
（二）《流浪者幻想曲》第二乐章演奏技巧分析.....	17
（三）《流浪者幻想曲》第三乐章演奏技巧分析.....	19
（四）《流浪者幻想曲》第四乐章演奏技巧分析.....	20
结 语.....	V
参考文献.....	VI
致 谢.....	VII

引 言

弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert），奥地利作曲家，欧洲浪漫主义音乐的先驱人物。他被认为是古典主义学派的最后一人和浪漫主义学派的第一人。他不仅在艺术歌曲的创作上有突出成果，被称为“歌曲之王”。他在器乐作品特别是钢琴作品的创作上也留下了大量的艺术精品。特别是他的钢琴奏鸣曲、即兴曲、音乐瞬间等作品对浪漫主义音乐创作的发展产生了深远影响。

在舒伯特的创作中似乎有一种“流浪者”情节，他的多部作品都是以流浪者为题材，或是描写失意的流浪者。他的艺术歌曲《流浪者之歌》是他创作的最著名的歌曲之一，歌词采用了诗人吕贝克的诗作，他通过这首歌曲来表达流浪者内心孤寂到处流浪，不知终点在何方思想感情。而他的大型钢琴作品《流浪者幻想曲》是由《流浪者之歌》的旋律发展而来，因此本文将通过对背景、情感、的研究，来了解他如何产生了“流浪者”情节以及这两首作品的内在联系。

一、舒伯特艺术歌曲与钢琴作品的风格及成就

弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert），奥地利作曲家。舒伯特的创作生涯处于古典主义和浪漫主义的交接时期，他的交响乐风格继承的是古典主义的传统，但他的艺术歌曲和钢琴作品却完全是浪漫主义的风格。他绝妙的抒情性使李斯特称他为“前所未有的最富诗意的音乐家”。舒伯特音乐有德奥民间歌曲最大的特征，那就是明快、流畅、幽默。

舒伯特在短短 31 年的生命中，创作了 1000 多部作品，其中有 600 多首歌曲，18 部歌剧、歌唱剧和配剧音乐，10 部交响曲，19 首弦乐四重奏，22 首钢琴奏鸣曲，4 首小提琴奏鸣曲等作品。

（一）舒伯特的艺术歌曲风格及成就

因舒伯特创作了 600 多首的艺术歌曲，为世界音乐宝库增添了耀眼的光辉，在音乐史上被誉为“歌曲之王”。这些艺术歌曲的歌词多采用同时期的德国诗人歌德、席勒、海涅、克洛普施托克等人的诗作，把音乐与诗歌紧密结合在一起。他的歌曲中既有抒情曲、叙事曲、充满战斗性的爱国歌曲，也有源于民间音乐的歌曲。

舒伯特思路敏捷，有人形容他的歌曲是“流出来”的。曾有这么一件事：一天，舒伯特与朋友到维也纳郊外散步，走进一家小酒馆，见到桌上有一本莎士比亚的诗集，便拿起来朗读。忽然他问道：“很好的旋律出来了，没有五线纸怎么办？”朋友们立即将桌上的菜单翻过来划了五条线递给他。这时舒伯特仿佛听不到周围的喧闹，一口气写成了一首歌曲，便是著名的《听！听！云雀》。

舒伯特将艺术歌曲的形式充分挖掘，使它成为极富表现力的完美形式。舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫以及施特劳斯和马勒，包括瓦格纳的歌曲，都是沿着舒伯特所开辟的道路继续前行。舒伯特用最小巧的歌曲形式抒发出最深沉的情感体验，表现手段如同结构原则那样服从于诗词的多样性。旋律有时像民歌般简单朴素，有时更像诗词的朗诵。和声具有激情或细腻的表现力，不同调的音或和弦彼此混用，突出诗句情绪的骤然变化。钢琴伴奏的织体，在他的歌曲里起到非比寻常的作用。它不仅烘托情景和气氛，并与声乐部融合成一个完美的整体。歌曲旋律永远散发着亲切、单纯、敏感的气息，容易激动又稍带些忧郁感伤的色调。他对和声调性

的大胆使用，赋予节奏型织体以表情的意味，追求音色细腻的差别。

（二）舒伯特的钢琴作品风格及成就

舒伯特虽被誉为“歌曲之王”，但除了艺术歌曲，他在钢琴作品创作领域里同样留下了大量的艺术精品。舒伯特的钢琴作品主要有：22 首奏鸣曲、11 首即兴曲、6 首音乐瞬间、2 首谐谑曲、1 首幻想曲（流浪者幻想曲）以及大量的圆舞曲、连德勒舞曲、德国舞曲等。

在舒伯特的钢琴作品中，即兴曲和音乐瞬间成为浪漫派小品的先驱，更是大量浪漫派小曲的源泉。钢琴奏鸣曲这种古典主义体裁也被他注入了浓厚的浪漫主义色彩。圆舞曲一方面是兰纳和施特劳斯的舞曲，另一方面是肖邦的圆舞曲的前驱。舞曲也是德沃夏克的《斯拉夫舞曲》的前驱，舒伯特曾经以德国民间舞曲为素材写作而成了《德国舞曲》。

舒伯特的旋律经常表现出一种“幻想性”，他总是敏锐的关注着自己的内心世界，下笔之细腻、敏锐及自我，在音乐史上无法找到同类。他写作不同主题的性格也真有“异想天开”的感觉，他会将不同的主题进行奇特的搭配，一方面在主题发展的过程中使乐章达到完美的统一，另一方面，在音乐结构十分稳定的情况下，允许不同主题“各行其是”。他们有丰富的发展，却又各不相扰（这迥异于贝多芬的思路），从而达到他所独有的，称之为“奇幻”的效果。乐章总在不同的情境中切换，音乐的发展却始终流畅，妙不可言。沉思性与戏谑感，音乐的气魄与完整性尽在其中。

二、舒伯特艺术歌曲与钢琴作品的“流浪者”情节

舒伯特 20 岁就因父亲反对他从事作曲的自由职业而离开了家庭，因此他结交了很多朋友，经常和他们在一起。在他的朋友圈子里，除了音乐家还有哲学家、画家、诗人，这些浪漫主义者在一起互相交流、互相熏陶、互相影响。

由于 1789 年法国大革命¹、1799 年“雾月政变”²的影响，舒伯特的一些朋友相继被捕，迫使他朋友圈里的一些成员在艺术观点、价值观念上发生变化。其中一些人越来越习惯于奴从，这使追求思想解放、艺术自由的舒伯特感到非常失望。朋友之间因为观念的不同，最终渐渐疏远，这在一定程度上直接影响了舒伯特的创作风格。由于现实生活中无法得到自由，才使舒伯特把对自由的追求倾注到艺术创作中去，通过作品中的“流浪者”形象来抒发自己因无力抗争而压抑、挣扎、孤寂、痛苦的情感。

舒伯特音乐作品中的“流浪者”情节，承载了他特别的悲怆意味。它与严肃的悲剧感情不同，包含着某些无奈。舒伯特是一位纯真的艺术家，他不仅自己厌恶艺术生活中商业的一面，而且对于追求财富和社会地位的人也毫无耐心，因此常常会惹恼善意的朋友。他为人慷慨大方，一生穷困潦倒，但只要有足够的钱满足一般的生活需求，就会把多余的钱花在朋友身上，所以他的身边总围绕着最忠实的朋友。舒伯特晚年受病痛折磨，但他对歌德所说的：“宁死也不愿空虚无聊”这句话奉行不渝。舒伯特的密友巴恩菲尔德这样评论他：“他有时确实必须把自己灌醉至某种神智不清的地步，才能真正解放他饱受压抑的心灵。”这明确指出了舒伯特追求放浪形骸的生活方式的缘由，可以由此推测，即使他没有染上不治之症，最终的结局也不会有什么不同。他追求自由却无法得到真正的自由，这迫使他只能通过作品中“流浪者”的形象来表达自己的不愿受到世俗中种种束缚的情感。除了艺术歌曲《流浪者之歌》之外，舒伯特还在 1815 年和 1824 年创作了两首《流浪者的夜歌》。另外，1826 年创作的《流浪者对月抒怀》及《美丽的磨房女》和《冬之旅》中的许多歌曲均采用这一题材。舒伯特的钢琴作品《C 大调幻想曲》也称为“流浪者”幻想曲，因为这首钢琴作品是由他本人的艺术歌曲《流浪者之歌》的音乐主题发展而来的。

¹ 1789 年由法国资产阶级领导的反对君主制封建社会制度的革命。

² 1799 年 11 月 9 日由拿破仑发动的政变，此政变使他开始了为期 15 年的独裁统治。

（一）《流浪者之歌》的创作背景与曲式分析

1、创作背景

《流浪者之歌》由舒伯特于 1816 年创作，1821 年出版时列为作品第四号之一，属于他的早期作品。歌词采用德国诗人 G·P·施米特·冯·吕贝克的诗作，同时也是唯一的一首采用吕贝克的诗写成的作品。1822 年 11 月，舒伯特还采用《流浪者之歌》的音乐主题将之发展成为一首钢琴幻想曲——《流浪者幻想曲》。

这首艺术歌曲的歌词是这样写的：“我跋山涉水来自远方，深谷迷雾，大海咆哮，海浪激荡。我孤寂地到处流浪，并永远叹问：‘往何方？往何方？’这里的太阳多么凄凉，花朵枯萎。啊！人生渺茫，人们的言语空虚无情，我到处孤独地流浪。啊故乡，啊故乡，你在何方？我寻觅，我幻想，不知何往！故乡，故乡，无限盼望，无限盼望。在那儿玫瑰已开放，和朋友散步游荡，和亲人欢聚一堂，乡音温暖着我的心房。啊故乡，在何方？我孤独地到处流浪，并永远叹问：‘往何方？往何方？’听微风向我低声说：‘流浪者的幸福，就在故乡！’”

舒伯特创作这首作品时与离开父亲的学校开始他的流浪生活正是同一年，从歌词中我们不难看出舒伯特在异地流浪时的无助、孤独、对未来的迷茫以及期盼与故乡和亲人团聚的渴望，同时也表现了对幸福生活的热切向往。舒伯特将他自己所经历的流浪生活的情感透过音乐的语言，排山倒海地宣泄出来。他所创作的这种“流浪者情节”，承载了他特别的悲怆意味，它与严肃的悲剧感情不同，包含着某些无奈，但也不失超脱与幽默。

2、曲式分析

	引子	A	B	C	A'	尾声
起止小节数	1—14	16—30	32—41	42—55	58—70	71—72
二级曲式结构		— — a b b'	— — c c'	— — d d	— — a e	
小节数	6 + 8	7 + 4 + 4	4 + 6	6 + 8	7 + 6	2
调式调性	#f-#c	E- #c-E	E - e	E - a	E- #c-E	E

3、曲式特点

《流浪者之歌》采用呈示——对比——再现的三部性原则写成，但更准确地说，是采用“再现四部曲式”写成。再现四部曲式在西欧音乐创作史上应用较晚，浪漫乐派、民族乐派的一些作曲家，如门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特、格里格等人应用这种曲式类型创写了很多乐曲。舒伯特是比较早的运用这种曲式类型来写作的作曲家。

（二）《流浪者幻想曲》的创作背景与曲式分析

1、创作背景

《流浪者幻想曲》创作完成于 1822 年 11 月，之所以如此称呼，是因为《流浪者幻想曲》是舒伯特根据吕克特同名诗创作的艺术歌曲《流浪者之歌》的旋律作为主题而创作的。在这一年，舒伯特因朋友的调节与他的父亲重归于好，但疾病的折磨以及现实生活对他精神上的折磨使他深深地陷入痛苦之中。由于病魔产身，这首《流浪者幻想曲》几乎是舒伯特在痛苦中完成的，然而他的音乐风格没有因为吃了人生“苦头”而消沉了，而是更加幽默了。他用钢琴音乐营造出维也纳式的幽默，那是一种对悲伤的超然，一种存在的沉醉，无穷无尽令人心醉，幽默感熠熠生辉。正如著名男中音费舍尔·迪斯考所说：“战胜死亡是舒伯特配乐的主旋律。”

2、曲式分析

第一乐章，不太急的、热烈的快板，C 大调，自由展开的奏鸣曲式。

一级曲式结构	呈示部				展开部			再现部（变化）		
起止小节数	1—69				70—131			132—188		
二级曲式结构	—————				—————			—————		
	主部	连接	副部	结束	引入	中心展开	属准备	主部	副部	结束
起止小节数	1-31	32-44	45-60	61-69	70-82	83-110	111-131	132-142	143-164	165-188
调式调性	C	E	G	bD						

第二乐章，柔板，#c 小调，为自由变奏曲式。

一级曲式结构	主题	变奏一	变奏二	变奏三	变奏四	变奏五
起止小节数	1—8	9—26	27—34	35—38	39—47	48—56
调式调性	#c E					

第三乐章，急板，bA 大调，复三部曲式。

一级曲式结构	[A]	[B]	连接	[A]						
起止小节数	1-178	179-268	269-276	277-353						
二级曲式结构										
	A	连接	B	A	C	D	C	A	B	尾声
起止小节数	1-58	59-78	79-130	131-178	179-214	215-244	245-268	277-319	320-341	342-353
调式调性	bA									

第四乐章，快板，C 大调，不完全的奏鸣曲式。

一级曲式结构	呈示部			展开部			尾声
起止小节数	1—61			62—106			107—123
二级曲式结构							
	主部	连接	副部	引子	I	II	
起止小节数	1-33	34-43	44-61	62-70	71-91	92-105	
调式调性	C			d e a			C

3、曲式特点

钢琴曲《流浪者幻想曲》为浪漫派幻想曲的代表之作，作品以变奏为基础，同时融入了奏鸣曲多乐章的因素，以及幻想曲无拘无束的气质和华丽的技巧。

幻想曲是一种十分自由的创作体裁，在古典主义时期颇受重视，常常是作曲家们根据瞬间的灵感即兴写出来的，它主要用于标题音乐中。贝多芬开创了新的创作方式，他将自由的幻想曲和严谨的奏鸣曲这两种完全不同的风格交织融合在一部作品中。贝多芬曾说他的《月光奏鸣曲》就是一种“近似幻想曲式的奏鸣

曲”。舒伯特的亦是如此，在乐曲中，幻想、梦幻情绪得到了充分的表达，这也正是浪漫主义幻想曲的独特之处。

虽名为幻想曲，舒伯特在创作这首作品时却遵循了古典钢琴奏鸣曲的写作原则，用包含着通常奏鸣曲式四个乐章之间的对比、展开。因此有专家认为这首《流浪者幻想曲》打破了奏鸣曲的传统格式，开创了浪漫主义奏鸣曲的先例。

奏鸣曲一般指包含四个独立乐章的器乐套曲，其中各乐章的形式一般是：第一乐章为快板，奏鸣曲式；第二乐章为慢板，奏鸣曲式、三段式或变奏曲式；第三乐章（有时省略）为小步舞曲或诙谐曲，复三段曲式；第四乐章为快板或急板，奏鸣曲式、回旋曲式或回旋奏鸣曲式。

而舒伯特的这首《流浪者幻想曲》独特之处在于，这部幻想曲包含着通常钢琴奏鸣曲四个乐章的对比，这在当时并不多见。舒伯特保留了古典主义奏鸣曲的框架，并注入了浪漫主义元素，不仅在贝多芬的基础上把奏鸣曲式扩大到极为庞大的程度，还常常把单一的音乐细胞组织并衍生发展成为乐曲内部发展的动力。这首作品的主题旋律宽广而流畅，不像贝多芬的主题以“短小精炼”著称，而是注重了细腻的情绪变化。他将不同主题进行奇特的搭配，一方面在主题发展的过程中使乐段达到完美的统一，另一方面在音乐结构十分稳定的情况下，允许不同主题“各行其是”。它们有丰富的發展，却各不相扰，（这就迥异于贝多芬的思路），从而达到舒伯特独有的，可称之为“奇幻”的效果。乐段总在不同的情境中切换，音乐的发展却流畅始终，妙不可言。如果把其中每个乐段拿出来，都能成为一首小品。因为每个乐段都有它固有的独特风韵，只是在格调方面以统一协调的方式贯穿起来了。使这部作品具有沉思性、完整性以及戏谑感。

三、《流浪者幻想曲》与《流浪者之歌》情感表达的内在联系

（一）《流浪者幻想曲》第一乐章的情感表达与内在联系

谱例 1

谱例 2

这 里 的 太 阳 多 么 凄 凉, 花 朵 枯 萎, 啊 人 生 渺 茫, 人
Die Son- ne dunkelnich hier so kalt, die Bhi te welk, das Lo - benah, und

《流浪者幻想曲》这一乐章的呈示部以 *ff* 开头（谱例 1），强有力的奏出了主部主题（1—17 小节）。从谱例中我们可以看出乐曲的主题是由《流浪者之歌》的旋律及其钢琴伴奏织体音型变化发展而成的（谱例 2）。在《流浪者幻想曲》中连续的重复八度和弦音似乎在表达背井离乡来到异地心情沉重的情感。紧接着进入到 *pp*，同样的八度和弦与开头句形成鲜明对比（18—45 小节），通过旋律的拓展，似乎是在表达心中的疑问。这两个乐句为同一素材，而第二句是带有扩充的。主部主题清晰明朗，但在焕发热情中使人能够感受到隐于其中，难以言表的痛苦。

经过一个连接部进入副部（46 小节起），副部在音乐素材上统一于主部。只是在情感上变的较为平和，虽为八度和弦，力度标记为 pp，似乎曲作者激动的心情因为想起家乡美好的事物而得到了缓和，这与主部形成了对比。

《流浪者幻想曲》的第一乐章给人的体会是悲伤无助与幸福参半的，一开始体现出身处异地的孤独、彷徨、空虚、情绪低落，内心一直在询问：“在哪里，在哪里？”之后又很快的从低沉的情绪中走出来，幻想家乡的一切美好生活，花草、树木、家人、朋友，一切都是那么的美好。不过幻想很短暂，很快又回到了现实的异地流浪生活中，美好的事物不再存在，依旧是空虚和孤独陪伴左右。从乐曲中，我们可以体会到舒伯特的喜悦和悲伤，所有的喜怒哀乐都毫无保留的释放出来，同时我们又能感受到他内心的敏感，情绪化及多情。

（二）《流浪者幻想曲》第二乐章的情感表达与内在联系

谱例 3

《流浪者幻想曲》第二乐章是一个自由变奏曲。这一乐段开始（谱例 3），是在#c 小调上完整呈现来自舒伯特艺术歌曲《流浪者之歌》的八小节平行乐段旋律作为变奏主题（谱例 2）。它的旋律形态和钢琴织体与艺术歌曲《流浪者之歌》相比，仅做了很小的调整变动，甚至连调性上都保持着一致。这部分旋律优美，节奏舒缓，气息悠长，和声清晰，节奏对称。

1、主题（1—8 小节）

主题旋律力度记号为 pp，表现流浪者悲惨的生活现状，充满着绝望与无助。左手低沉的和声似乎衬托着灰色的天空，凄凉的小巷，以及流浪者沉重的步伐，

孤独的流浪者走向了小巷的一个角落，在这里瑟瑟发抖。这表达了作曲家内心孤独与凄凉的情感：“我跋山涉水来在远方，深谷迷雾，大海咆哮，海浪激荡。我孤寂地到处流浪，并永远叹问：往何方，往何方？”

2、变奏一（9—26 小节）

在阴郁的情绪中，一个很简短的上行音列巧妙的将阴郁的情绪一扫而空，使主题进入到第一变奏。这一变奏丰富了和声织体，在力度上仍为 pp，然而情感上得到转变，犹如流浪者擦亮了一根火柴，在冰冷的墙角升起一堆火，微弱的热量传到流浪者冰冷的身躯，此时的流浪者是幸福的。哪怕只是暖和一点，对于他来说，已经是一种极大的安慰。在这一段简短的幸福旋律之后马上就是左手的小二度如寒风般慢慢刮来。火堆让寒风无情的吹着，流浪者挪动着身子，挡住火堆让它不至于被风吹灭，这堆火焰就如同流浪者的希望以及舒伯特伟大的信仰。可是后来越来越激励的八度音程伴随着渐强的趋势，就如同残酷的寒风一样，想要彻底打垮那堆火焰以及流浪者的意志。然而激烈的八度音程逐渐变弱，象征着寒风慢慢远去。

3、变奏二（27—34 小节）

这一变奏中，作曲家的情绪明显得到舒缓，右手将主旋律提高八度，左手流畅的六连音伴奏音型，使音乐变得平和、温暖。画面中流浪者成功的守护这堆火焰不至于熄灭，也代表着舒伯特坚强的意志不会被击垮。音乐在这一段表现的可以说是更为神圣，音色更为明亮。似乎作曲家深深陷入对故乡已开放的玫瑰花、悠闲的与朋友散步游荡、和亲人们欢聚一堂的美好回忆与憧憬中。

4、变奏三（35—38 小节）

这一变奏中，左手断开的三连音伴奏型使音乐显得急促，像是流浪者看着火苗在风中挣扎，内心感到焦急恐慌忐忑不安。这似乎隐喻了作曲家思想突然回到现实而显得局促不安。他的内心焦急地吟唱着：“啊故乡，啊故乡，你在何方？我寻觅，我幻想，不知何往！”

5、变奏四（39—47 小节）

这一变奏中，右手加入的伴奏织体使音乐保持了上一个变奏所表现出的局促不安的情绪，而音色的变化及左手的跳音使音乐在原有的情感上又加入了欢快、愉悦的情绪，这使原本急促的音乐情绪得到缓和。带来的是完全带来的是不同的感受。温柔的音色表现了流浪者在成功守护火堆后，继续感受火堆给他带来的那一份温暖，又回到了幸福当中。

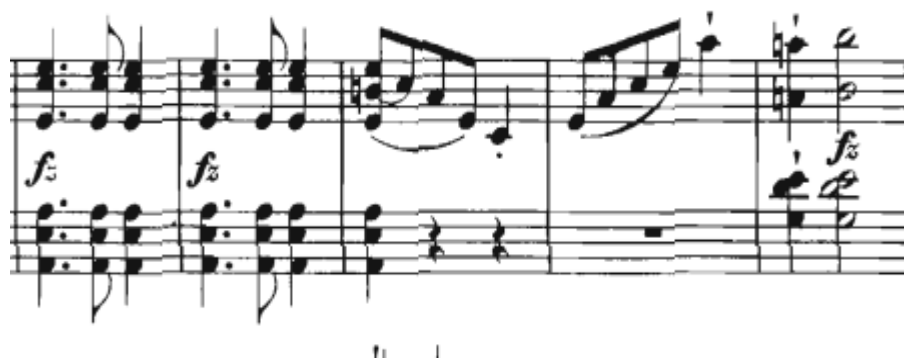
6、变奏五（48—56 小节）

在这一变奏中，右手连续的 64 分音符使主旋律如流水般优美，犹如流浪者安心的享受着风停后片刻的温暖与宁静。这段音乐延续了第二变奏中温暖与美好的情感。然而这种情感渐渐开始转变，力度渐渐转强，并且越来越强。似乎作曲家的情绪越来越激动，不停地叹问：“啊！人生渺茫，人们的言语空虚无情，我到处孤独地流浪。啊故乡，啊故乡，你在何方？”在激烈的内心挣扎过后，作曲家的心情又渐渐恢复平静，左手低沉的伴奏织体及右手弱而清晰地旋律，似乎是作曲家听微风向他低声说：“流浪者的幸福，就在故乡！”因此，他又陷入了孤独与痛苦的无助情感中。最后一段的大范围音阶营造的效果简直超凡脱俗。这种层层铺设的方式用得比较多的是肖邦，但又不像肖邦那样彻头彻尾地优美流畅，舒伯特总在音乐中时不时地加入一些不稳定，不和谐元素。哪怕是在同一时刻，低音部和高音部也常节奏错开（比如第二乐段结尾部分）各自前行，残酷的现实让舒伯特的内心充满矛盾。

通过五次各具特点变化丰富的变奏，作曲家将《流浪者之歌》的主旨“我寻觅，我幻想，不知何往！”、“故乡故乡，你在何方？”，表现得淋漓尽致。

（三）《流浪者幻想曲》第三乐章的情感表达与内在联系

谱例 4

《流浪者幻想曲》这一乐章第一部分（1—58 小节）的旋律主题（谱例 4）仍源于艺术歌曲《流浪者之歌》（谱例 2），乐曲由 ff 开头，显示出一种流浪者没有在挫折中气馁，坚持寻求光明的英雄气概。使音乐突然充满了蓬勃的生机与

活力。第二部分（59—178 小节）依然以 ff 开头，低声部的八度和弦及每小节第一拍的重音，似乎表现出流浪者寻求光明，战胜孤独与痛苦的决心变得更为坚定（59—78 小节）。在坚定地情绪后，作曲家用右手八度和弦跳音恢复了戏谑欢快的情绪（79—94 小节），似乎在憧憬着未来美好的生活。然而他这种坚定地情绪慢慢开始转变（119—130 小节）和弦音高逐步递减一个八度，力度也由 ff—p—pp。以一问一答的形式乐曲回到了主题，忽强忽弱使情绪瞬间得到了丰富的转换（131—178 小节）。第三部分（179—268 小节）的情绪突然转变为 pp，旋律变得较为舒缓而显得忧郁。似乎表达了流浪者坚定地信念被心中的疑问瓦解了。他内心不断的吟唱着：“在哪里？在哪里？我的故乡在哪里？我该往何方？”

《流浪者幻想曲》的音乐主题即《流浪者之歌》的音乐主题在第四部分（269—353 小节）得到再现，音乐的情感以不断转换的调性表现得更加强健有力，最终以快速跑动的三连音将这一乐章推向高潮。也将流浪者战胜孤独、困难的决心，和对美好生活热烈期盼的坚定信心推向了最高处。

（四）《流浪者幻想曲》第四乐章的情感表达与内在联系

谱例 5

《流浪者幻想曲》这个乐章呈示部开始是一个自由的赋格段（谱例 5），或者可以说是以类似赋格曲呈示部的写作手法构成的段落。赋格段的主题是一个八小节的不转调的乐句，它的主要动机实际上是由第一乐段主部主题第一、三小节构成。这部分中，主题以强有力的八度和弦奏出，左右手相互更替，又各行其是，旋律中强烈的音势走向焕发出流浪者内心决定战胜孤独、困苦的强烈愿望及热情。由于这一乐段的调性转为 C 大调，使得乐曲的主旨变得明朗，寓意着作曲家的内心在矛盾中最终变得肯定。他最终勇于面对艰难困苦和对美好生活的向

往。

展开部（62—113 小节）中，调性不断转换，旋律声部主要音乐素材来自赋格段主题第二小节的三度骨干音程，及其六度转位音程，并以八度重复衬托声部，伴奏声部为分解和弦，同时通过左右手交替演奏，使织体更为丰富。这一部分中，强而有力并且丰富的音响效果在一个又一个的转调中将整个乐曲推向了高峰，不管是舒伯特所刻画的流浪者，还是作曲家自己的情感，也被这强大的音响效果推向了最高峰。此时在他们眼前呈现的是一片光明、美好的情景以及更加强烈的对故乡的向往之情。

这一段的尾声（114—123 小节）最终在 C 大调连续的主和弦与属和弦的转换进行中结束全曲。乐曲的情感也在恢弘、欢快中结束。流浪者在经历了孤独、困苦、迷茫、经过一番内心挣扎后，终于找到了幸福的方向——“流浪者的幸福，就在故乡”。

舒伯特的钢琴作品《流浪者幻想曲》，在旋律、节奏、和声织体及结构上进行了大胆的发展变化，使《流浪者之歌》的情感在《流浪者幻想曲》中更加强烈、充分、清晰地表现出来。

四、《流浪者幻想曲》的演奏技巧分析

舒伯特的《流浪者幻想曲》四个乐章音乐主题是由他本人创作的艺术歌曲《流浪者之歌》发展而来的，从某方面来看，《流浪者之歌》的旋律是《流浪者幻想曲》这部作品的灵魂。因此，《流浪者幻想曲》在演奏上与《流浪者之歌》也存在着必然的联系。因为《流浪者幻想曲》是由歌曲发展而来的，所以在演奏《流浪者幻想曲》时，最重要的是如何把握艺术歌曲的“歌唱性”。不仅要音色处理的细腻优美、音与音之间具有连贯性，还要把二者细致的结合在一起，才能在演奏时使乐曲具有“歌唱性”。

（一）《流浪者幻想曲》第一乐章演奏技巧分析

谱例 6

这一乐章的主题是以连续的八度和弦音以 *ff* 的力度奏出（谱例 6），是由《流浪者之歌》的旋律及其钢琴伴奏织体音型变化发展而成的。连续的重复八度和弦音似乎在表达背井离乡来到异地心情沉重的情感。因此，必须将和弦弹得强劲有力。下面将对如何弹奏好和弦进行简单总结。

首先注意手臂的放松，用大臂带动和弦的弹奏，手指垂直触键，用手指撑住手掌，从手指的第三关节发力，力量集中在掌心，这样才能将和弦弹奏的有力、结实、整齐，声音听起来集中、明亮、具有穿透力。若手指关节不使劲使手掌塌陷，和弦的声音会参差不齐，没有穿透力。弹奏较强的和弦，需用腰和整个身体带动大臂以推键盘的形式把力量通过手腕传到指尖，之后马上放松手臂。需要注

意的是，弹奏时手腕不能塌陷，否则力量无法传到指尖，使音色不够饱满没有震撼力。

在弹奏第二个小节的琶音时，手要横向移动，手腕处于一个平稳状态。由于我们的手指并不是一样长，在弹奏时手指的力量很难达到一致，因此需要我们在练习时用耳朵仔细听来控制手指下键的力度。由于拇指不同于其它指头，因此在音的衔接上拇指要通过手掌快速的的水平运动来完成。

谱例 7

紧接着进入到 pp（谱例 7），同样的八度和弦与开头句（谱例 6）形成鲜明对比通过旋律的拓展，似乎是在表达心中的疑问。这两个乐句为同一素材，而第二句是带有扩充的。主部主题清晰明朗，但在焕发热情中人能感受到隐于其中难以言表的痛苦。如何将八度和弦弹奏出 pp 的音量呢，首先我们需要使用左踏板。左踏板为弱音踏板，它不仅能使音量形成对比，也能使音色有多种变化。其次手型与弹奏 ff 时相同，只是完全通过手指第三关节发力将和弦弹奏出。

谱例 8

这一乐句以 pp 开始（谱例 8），似乎曲作者激动的心情因为想起家乡美好的事物而得到了缓和。这与主部形成的对比。这部分左手的 32 分音符在弹奏时有一定的难度，弹奏时手指贴键带动手腕平行移动，若想使每个音弹得均匀，节奏准确，最好使用节拍器。

（二）《流浪者幻想曲》第二乐章演奏技巧分析

谱例 9

乐章开始，是在#c 小调上完整呈现来自舒伯特艺术歌曲《流浪者之歌》的八小节平行乐段旋律作为变奏主题（谱例 9）。主题旋律力度记号为 pp，表现流浪者悲惨的生活现状，充满着绝望与无助。左手低沉的和声似乎衬托着灰色的天空，凄凉的小巷，以及流浪者沉重的步伐，孤独的流浪者走向了小巷的一个角落，在这里瑟瑟发抖。这表达了作曲家内心孤独与凄凉的情感：“我跋山涉水来在远方，深谷迷雾，大海咆哮，海浪激荡。我孤寂地到处流浪，并永远叹问：往何方，往何方？”

因为第二乐章速度较慢，在弹奏这部分时需要将歌唱与呼吸同时带入演奏中，才能保持节奏上的稳定、乐句之间的连贯。柔美的音色需要手指水平触键，主要以手指第一关节来支撑手掌，由于旋律音在右手和弦的最高音，因此，需要将力偏向于弹奏高音的手指。弹奏时要将琴键弹到底使音色具有凝聚力、穿透力。特别需要注意的是，越是轻柔的声音，指尖越要用力控制以免弹奏的音变的松散。乐句以 pp 开始，为了达到较弱的音响效果，我们需要踩左踏板（弱音踏板）。

谱例 10

在阴郁的情绪中，一个很简短的上行音列巧妙的将阴郁的情绪一扫而空，使主题进入到第一变奏（谱例 10）。这一变奏丰富了和声织体，在力度上仍为 *pp*，然而情感上得到转变。此变奏有四个声部，旋律在右手的高音声部，因此弹奏高音声部的手指关节需要用力，弹奏 32 分音符的手指要紧贴琴键，这样才能使伴奏音的音量高出旋律音。

谱例 11

谱例 11 为第四变奏，在这一变奏中，右手连续的 64 分音符使主旋律如流水般优美，犹如流浪者安心的享受着风停后片刻的温暖与宁静。这段音乐延续了第二变奏中温暖与美好的情感。将右手连续的 64 分音符在声音、手指力量上弹奏的平均是有难度的，这部分我们可当作 c 小调音阶来练习。在练习时我们要注意手指用力要平均，每个音连接时，手指力量需平稳转移，手腕平行移动。在练习音阶时，穿指和跨指是最重要的，由于拇指与其它手指触键方式不同，因此在弹奏时拇指尽量立起，用指尖触键。在音阶的跑动中用指头带动手腕平行移动，要达到快速跑动，手指不能太高要尽量贴键。

（三）《流浪者幻想曲》第三乐章演奏技巧分析

谱例 12

第三乐章是以欢快的情绪开始的（谱例 12），ff 显示出一种流浪者没有在挫折中气馁，坚持寻求光明的英雄气概。清晰明朗的节奏、鲜明的强弱对比使乐曲听起来滑稽可爱，体现了谐谑曲的风格。这一段在弹奏时第一小节第一拍的重音需要大臂垂直落下，大臂将力量通过手腕传到指尖，手指的关节撑住不能塌陷，否则声音没有穿透力。

谱例 13

第三乐章中音乐主题在这一部分得到再现（谱例 13），音乐的情感以不断转换的调性表现得更加强健有力，最终以快速跑动的三连音将这一乐段推向高潮。也将流浪者战胜孤独、困难的决心，和对美好生活热烈期盼的坚定信心推向了最高处。右手跑动的三连音是这部分的难点，由于速度要求较快、大量的黑白键交替、音与音之间较大的跨度，使演奏时难以把握触键的准确率。因此在练习时，首先要放慢速度，先让手指准确的找到每个音的位置，手指关节要撑住，不能塌

陷。在有较大跨度时，若单靠手指无法完成音的衔接时，就需要手腕快速的平行移动来完成。在练习中最好使用节拍器，从而达到节拍的稳定与准确性。左手的八度和弦虽不难，但由于速度要求较快，若要在大的跨度中将音弹奏的准确也需要大量的联系。

（四）《流浪者幻想曲》第四乐章演奏技巧分析

谱例 14

这个乐章的开始是一个自由的赋格段（谱例 14），或者可以说是以类似赋格曲呈示部的写作手法构成的段落。赋格段的主题是一个八小节的不断转调的乐句，它的主要动机实际上是由第一乐段主部主题第一、三小节构成。这部分中，主题以强有力的八度和弦奏出，左右手相互更替，又各行其是，旋律中强烈的音势走向焕发出流浪者内心决定战胜孤独、困苦的强烈愿望及热情。

这段在弹奏时要表现出坚定、激昂、勇敢的情感。左右手的在弹奏八度时，首先将手臂放松，手腕略高于手掌，手掌撑开保持八度的距离，大指与小指的第一关节要突出，整个手指要坚硬。手指的触键面积宜小不宜大。将大臂带、手腕及手掌看做一个整体一起下落、抬起。一个音弹完后马上放松大臂与手腕，否则接下来弹奏出的音色会生硬，没有穿透力。但需要注意，手掌与手指不能放松，从始至终需要保持手型。

由于这个乐句是一个自由的赋格，是左右手以强有力的八度和弦相互交替奏出的，因此为了使乐曲每个声部的旋律清晰不混乱，在右踏板（延音踏板）的运用上要格外的注意，不能踩的过长，最好两拍一换，不同和声效果的和弦甚至一拍一换。这样才能使乐曲既有恢弘坚定的气势，又不显得混乱没有主题。

谱例 15

这一部分赋格的主题旋律在左手（谱例 15），右手的伴奏织体不断地丰富，因此左手的旋律音需要弹得更加强劲有力。八度的练习在上文中已有介绍，方法同上。

谱例 16

这一乐章的最后是以连续五组的上下行分解和弦走句（谱例 16）以 fff 的恢弘气势结束的。正如歌词中所唱的：“流浪者的幸福，就在故乡！”因此为了表现出作者寻找幸福坚定地信心，结束句的和弦需要弹得坚定、有力、结实、整齐，声音听起来集中、明亮、具有穿透力。由于是 fff，弹奏时要用腰部和整个身体发力带动大臂将力量通过手腕传到指尖，手指垂直触键，用手指撑住手掌，从手指的第三关节发力，力量集中在掌心，这样弹奏才能表达出乐曲的情感。琶音在弹奏时需要一气呵成，最终使乐曲在高涨的情绪中结束。

结 语

舒伯特在经历了各种失望、痛苦、悲哀的人生经历后，通过他作品的“流浪者”情节来表达他认为自己是尘世间永远漂泊却不知何往的旅行者，只有死亡才是终点的情感。这也成为他摆脱人世苦难而达到他儿时就憧憬向往天堂的唯一途径。因此，舒伯特创作了很多关于“流浪者”题材的作品。这显示出他对这一题材的偏爱。

《流浪者之歌》的旋律优美、气息悠长、节奏舒缓，深刻反映了舒伯特内心孤寂痛苦、不知对人生何往的“流浪者”的感慨。而源于《流浪者之歌》旋律改编的钢琴作品《流浪者幻想曲》更深刻的反映了舒伯特在《流浪者之歌》中所表达的“我孤寂地到处流浪，故乡你在何方？我寻觅，我幻想，不知何往！”的思想。

然而，舒伯特短暂的一生虽经历种种不幸，但他从未放弃过对理想与个性的追求。在他的《流浪者幻想曲》中就表现出一种略带忧伤却仍具有乐观、热情、积极向上、充满希望的精神状态。这首作品充满了生命力以及他向往光明而表现出的激昂的英雄气质。

无论是《流浪者之歌》还是《流浪者幻想曲》都成为舒伯特作品中不可或缺的瑰宝。它们在很大程度上实现了舒伯特的音乐理想，即宏大、独特的构思与歌唱性抒情风格的结合。

参考文献

- [1]于润洋.西方音乐通史（修订版）[M].上海：上海音乐出版社，2004.10
- [2]黄腾鹏.西方音乐史[M].敦煌艺术出版社,1998,9.
- [3][英]克里斯托弗.H.吉布斯.舒伯特传[M]. 秦立彦(译).广西师范大学出版社，2002,5.
- [4]岳雷.舒伯特艺术歌曲艺术表现手法浅析[J].甘肃联合大学学报,2010,(1).
- [5]何虑.解读舒伯特钢琴作品的浪漫主义特征[J].作家，2009，（10）.
- [6]蔡梦.舒伯特钢琴小品中的抒情因素[J].钢琴艺术，2000.3
- [7]唐艺.浪漫主义钢琴音乐的奠基人—舒伯特[J].钢琴艺术，1997.6
- [8]王立彬.复活舒伯特[J].爱乐，2011.8
- [9]樊咏晔.流动的经典—舒伯特的生命幻想之旅[J].黄河之声，2008.4
- [10][日]丸山桂介、渡边学而.孙宪（译）.弗兰茨·舒伯特—深入探讨作家的对话之五[J].吉林艺术学院学报，1984.1

致 谢

三年的学习生活将要随着这篇论文的答辩而画上句号。在论文的写作过程中虽然遇到很多问题，但有幸导师郭骅副教授予以悉心指导，在论文的选题、构思上给我很多的宝贵意见，经过多次修改，才使论文得以完成。在专业上，经过导师的悉心指导，使我无论是在音乐情感的领悟能力上还是演奏技巧上，都有长足的进步。在这里我衷心的感谢导师郭骅副教授多年来对我的悉心栽培和谆谆教诲。导师严谨治学、认真负责的教学态度，使我受益终身。

在此，还要感谢西北师范大学音乐学院的领导以及老师，你们传授给我的知识是我不断成长的源泉。

感谢共同渡过三年的同学、朋友们，谢谢你们给予我学习、生活上的关心、鼓励和帮助。

特别感谢培养我的父母，谢谢你们多年来对我的支持与理解。

最后，非常感谢各位教授在百忙之中抽出时间对我的毕业论文进行评阅、指导！

王 星 懿

2013 年 3 月 20 日于西北师范大学