

文章编号:1005-0523(2007)06-0087-03

舒伯特即兴曲的音乐风格和特色

李云洁

(江西科技师范学院 音乐学院,江西 南昌 330013)

摘要: 誉有“歌曲之王”美誉的舒伯特是十九世纪最伟大的作曲家之一。他的钢琴小品《即兴曲》,开辟了浪漫主义钢琴小品的先河,音乐不以磅礴的气势惊人,而以真挚的诚心与纤细的抒情动人,以非凡的优雅和精致的技巧取胜。文中介绍了舒伯特浪漫主义产生的背景及风格;从即兴曲旋律的歌唱性,和声的色彩性,曲式结构变化性,调式调性转化的多样性来阐述即兴曲的音乐风格和特色。

关键词: 即兴曲;浪漫主义;抒情性;色彩性;多样性;

中图分类号: J605

文献标识码: A

1 舒伯特浪漫主义音乐产生的背景及风格

浪漫主义最早可追溯至18世纪的卢梭时代。狂飚运动是浪漫主义的序曲。浪漫主义在德国得到最初的最大繁荣,继而他的浪潮影响整个欧洲,巴黎成为新的中心。

浪漫主义不仅是一个创作方法和风格的问题,也是一种浪漫精神,是代表着一个内容复杂的世界观和艺术观的问题。

浪漫主义音乐一般是指18世纪末至19世纪初形成于德奥后又波及整个欧洲。伴随着浪漫主义产生而产生的一种音乐风格。浪漫主义音乐的作品中重视和反映民族的特点。在题材上用民间传说、神话的形象来体现自己的理想和愿望。注重个人情感,理性居次。抒情性、自传性和个人心理刻画成为浪漫主义音乐的重要特征之一。在创作手法上作了许多革新。在主题音调上加强抒情性、歌唱性。在音调中民族、民间的素材应用广泛。和声、调性的色彩变化得到加强。曲式结构上也对于古典奏鸣曲式作了自由的处理。体裁形式多样化,如即兴曲、夜曲、幻想曲、无词歌等。

在18世纪20年代以后,文艺领域兴起了浪漫

主义思潮。在此思潮影响下,舒伯特将创作兴趣由宏伟巨大的交响乐、奏鸣曲转向抒发个人情感的钢琴小品创作,成为钢琴小品创作的开创先驱,在钢琴音乐史上舒伯特是最早创作与发展钢琴即兴曲体裁作品的作曲家之一,在他八首即兴曲精致、优美的钢琴小品的带动下,19世纪的许多钢琴作曲家(门德尔松、肖邦、李斯特……)纷纷进行不同类型的钢琴小品体裁的创作,形成了浪漫主义钢琴音乐创作的新思潮,开创了钢琴音乐创作的新领域,从而使舒伯特成为公认的浪漫主义风格钢琴小品创作的前驱者。

2 舒伯特即兴曲浪漫主义音乐的情感特征

即兴曲是浪漫主义时期钢琴音乐创作的一种重要体裁。《舒伯特即兴曲》是舒伯特早期浪漫主义钢琴作品的杰出代表之一。这套作品流露出舒伯特敏锐的感情和自由的个性,具有典型的浪漫主义音乐的情感性特征。

2.1 主题旋律的抒情性、歌唱性。

作品OP.90 NO.1 c小调是最令人着迷,曲调忧伤,如含泪的歌唱,带有柔情脉脉般的思想感情,给人以无限遐想;作品OP.90 NO.2 降E大调是8首里最短的,快速的华丽句子带出一支如歌的舞曲。一开

收稿日期:2007-09-24

(作者简介:李云洁(1974-)女,江西南昌人,江西科技师范学院音乐学院讲师,硕士。
(Copyright © 2007 China Academic Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

头,一连串的三连音便如小溪流淌般不停地奔泻而出,给人一种清新、畅快的感觉。无形的声音化为有形有色的优美画卷,迎面而来,赏心悦目;作品 OP⁹⁰•NO¹ 降 E 大调是一段孤独、沉静的吟唱,虽然其间也有阵阵激动的波澜涌起,但是此曲的意境抒情,广袤而深远;作品 OP⁹⁰•NO⁴ 降 A 大调的主题出自那一串水珠滚动般的华彩式短句,欢快而优美,曲调流畅、动听;作品 OP¹⁴²•NO² 降 A 大调,昂扬上行的主题犹如晨钟敲响,给人以觉醒的感觉;作品 OP⁹⁰•NO³ 降 G 大调此曲的情调太美、太虚幻,在左手连奏琶音伴奏下,一支悠然自得的女高音歌曲缓缓飘来,吟唱出上天所赐予的美妙生活;作品 OP¹⁴²•NO⁴ f 小调为最优美,尤其是中段的意境最为悠远,在左手琶音的轻柔伴奏下,高音区和低音区开始了长长的对话,意味深长,带给我们无穷的想象;作品 142•NO³ 降 B 大调是舒伯特即兴曲里最长的,也是被单独弹奏最多的一首,那曲调像一支儿歌似的天真烂漫、活泼、充满灵动……

主题旋律是乐曲的重要组成,也是音乐的灵魂。舒伯特即兴曲主题旋律的抒情性、歌唱性是其早期浪漫主义情感特征的一个非常显著的特点。例如: NO.90 NO.3 中音区的旋律非常适宜歌唱,音乐恬静、迷人象一幅田园小诗展现在人们面前。再例如 OP.90 NO.4

谱例 1



该段旋律的走向,第一句是二度级进,第二句出现六度大跳后级进下行。音乐得到延伸发展。接下来的二音连线的乐句,音乐表达的情绪似乎在诉说,也似乎在向人们提出疑问。不断的模进,使音乐激动,更富抒情性。类似的运用在乐曲中处处可见。歌唱、抒情性的旋律展现一幅幅美景令人遐想,这也正体现浪漫主义的情感特点。

2.2 曲式结构传统基础上的突破

舒伯特即兴曲中大部分以复三部的结构为主的曲式结构,传承古典乐派作曲风格。而舒伯特在此曲式的框架上,作了革新突破,借鉴歌曲的分节歌或变化分节歌的形式,利用重复再现或变奏等手法扩大曲式内部的规模,使其变得不规整。作品 OP.90 NO.3、复三部 OP.90 NO.4 中都运用了此种手法。

例如作品 OP.142 NO.1,就是打破了传统曲式的框架,扩大曲式的内容。最有特点的就是该作品的再现部,由于再现部均为音乐形象积极发展的结果,

因此,在这种发展中充分的体现了对比形象之间的相互影响以及相互冲突,所以它就不可能像传统三部曲式做相同的原样重复,而在一定程度上出现新的因素、新的动力和新的变化。

作品 OP.142 NO.1 全曲结构是 A—B—C—A—B—C—A—尾奏。可看作奏鸣式,从这一点也正体现曲式结构的突破,体现了浪漫主义的特征。

2.3 和声语言运用的色彩性

和声语言的应用是构成音乐作品的重要组成部分。对表达音乐形象,发展乐思起着至关重要的作用。而和声色彩则是一个范围比较广泛的概念,和声作用的许多方面常归在和声色彩的范围内,人们也常用各种形容词来描绘和声的色彩。而这种和声色彩是指由和弦的各种形态与和声进行的各种结合等等产生的音响效果。

舒伯特即兴曲中除了运用古典时期传统的正三、副三和弦、七和弦、变和弦外,在乐思发展的段落,也应用了离调的副属色彩和弦。

例如 OP.90 NO.1 小调最后一段。大量使用离调的副属和弦。应用 V7/VI 及 b^3 IV 等色彩性和弦,结合重复的持续三连音的运动,刻划出欢快、奔流不息的音乐形象。例如:OP.90 NO.2

谱例 2



2.4 调式调性转化的多样性

即兴曲中调式调性上继承传统的近关系转调的同时,运用了同主音大小调对置的手法和同主音大小调交替的写作手法。产生大小调色彩明暗的对比。例如:OP.142 NO.2 No.1 第二部分到第三部分的音乐。 b^b A 大到 b^b a 小转调。同样的手法还有作品 OP.142 No.2 B 部 b^b D 大到 b^b d 的鲜明对比等等例子。

运用二、三度关系转调,这也是浪漫主义音乐的

又一重要特征。例 OP.142 NO.4 f 小调部分，调性从^ba 小调转到上方小二度 A 大调上。色彩由暗淡转为明亮。类似的例子还有 OP.90 NO.1 $\text{C} \rightarrow \text{E}$ 大调（大三度关系）等。

远关系转调也是浪漫乐派常用的写作手法。例 OP.90 NO.2 A 至 B 部分连结处从^bG 大至 b 小的转调，这种打破了传统的转调方式，给音乐带来了活力。以上就是从四个方面阐述了即兴曲具有浪漫主义音乐的特色，反映了舒伯特即兴曲的独特风格。

参考文献：

[1] 张洪岛.欧洲音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1983.

[2] 依丽莎白,著.郑雪梅,译.舒伯特的即兴曲[J].钢琴艺术,1997,(5).

[3] 蔡梦.舒伯特钢琴小品的抒情因素[J].钢琴艺术,2000,(3):9—11.

[4] 陈旭.舒伯特降 B 大调钢琴即兴曲的演奏[J].钢琴艺术,2004,(11):22—25.

[5] 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,(4):107—110.

[6] 彭志敏.新音乐作品分析教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2004.

The Music Style and Characteristics of Impromptu by Franz Schubert

LI Yun-jie

(Jiangxi Science & Technology Normal University, Academy of Music, Nanchang 330013, China)

Abstract: Honored as “the King of Songs”, Franz Schubert is regarded as one of the greatest composers of the 19th century. His piano piece of Impromptu has opened up a new era for romantic piano pieces. Rather than with astonishing enthusiasm, the music conveys emotions with a sincere heart, delicate sentimental moving, extraordinary elegance and elaborate techniques. This paper introduces the background and characteristics of Schubert’s Romanticism, and discusses the music style and features of his impromptu, from singing of the song melody, the color of harmony, to the variability of music structure and the diversity of mode or key conversion.

Key words: impromptu; romanticism; lyric; color; diversity

简讯 3:

郑晓芳教授获“第四届江西省高等学校教学名师奖”

根据江西省教育厅《关于表彰第四届江西省高等学校教学名师奖获奖者的决定》(赣教高字[2007]98号),我校郑晓芳教授喜获“第四届江西省高等学校教学名师奖”。

教务处
2007 年 12 月 13 日