

舒曼《a小调钢琴协奏曲》的结构研究

陈 静

(沈阳音乐学院, 辽宁 沈阳 110000)

摘要:《a小调钢琴协奏曲》被誉为“世界五大钢琴协奏曲”之一,也是舒曼晚期成熟阶段的协奏曲作品,舒曼许多新的创作思路都在这一协奏曲中有所体现,值得去好好研究。本文将以舒曼的《a小调钢琴协奏曲》这部佳作为研究对象,主要针对三个乐章的曲式结构以及主题旋律陈述方式进行分析,同时结合作曲家的创作背景,对整首作品所体现的协奏曲特征进行归纳和概括。

关键词:舒曼;《a小调钢琴协奏曲》;曲式结构分析

被誉为“钢琴诗人”的舒曼(Schumann, 1810-1856)是浪漫主义的德国作曲家、评论家。根据舒曼作品的创作特点将他一生划分为三个阶段:早期一模仿古典主义阶段(1810-1830年)、中期一浪漫主义阶段(1831-1840年)以及后期一浪漫主义和古典主义结合的阶段(1841-1856年)。舒曼的钢琴音乐创作风格与他的性格是相一致的,优美如歌的旋律,织体以复调为主,结构紧凑且层次分明。他的音乐作品涉及了钢琴、艺术歌曲和交响乐、室内乐等领域,主要集中于钢琴套曲以及艺术歌曲的创作,这也是他对音乐做出的最大贡献。代表作有钢琴曲《童年情景》《狂欢节》;艺术歌曲《诗之恋人》;艺术歌曲《月夜》等。

《a小调钢琴协奏曲》于1845年完成,这个时期舒曼的创作水平已达到成熟阶段,能够将浪漫主义与古典主义音乐完美融合。1841年,舒曼正处于与他钢琴老师克拉拉的幸福生活之中,在灵感与爱情的推动下他只用了半个月便完成了单乐章的钢琴协奏曲《a小调钢琴与管弦乐合奏幻想曲》。舒曼是试图改变以往古典钢琴协奏曲三乐章的写法,创新性的将作品中的内容集中到了一个乐章,这种单乐章这种独具一格的作曲手法,展现出了一种与众不同的协奏曲。后来到1845年,舒曼在这一乐章之上又加入了一个慢板的“间奏曲”和第三乐章。虽然这部协奏曲三个乐章创作时间间隔的比较长,但这并没有影响这三个乐章之间的统一性,让人感觉到这是一部完整的作品。

一、曲式结构分析

舒曼的《a小调钢琴协奏曲》共有3个乐章:第I乐章和第III乐章都运用了古典奏鸣曲式;第II乐章则复三部曲式结构。作曲家舒曼在结构上运用了传统古典协奏曲的形式,但又运用了其他新的创作观念,比如各个乐章之间的联系很密切,把第I乐章主部主题的进行方式动机很巧妙地利用在其他乐章的主要旋律上,而且第II乐章与第III乐章之间不休息,却进行得极为自然。舒曼不希望音乐的进行被即兴性的华彩段所打破,作品中各个主题之间的紧密联系且统一,也是舒曼钢琴协奏曲最具特征之处。

(一)奏鸣曲式的运用

奏鸣曲式作为协奏曲中的第I、III乐章中经常运用,呈现的是两个主题的调性上和材料上的对比以及极富戏剧性的展开部分,使它成为器乐曲式最高形式的代表。舒曼的《a小调钢琴协奏曲》属于钢琴独奏协奏曲,第I乐章和第III乐章都属于“快板”乐章,

以奏鸣曲式作为曲式结构。

第I乐章Allergro,富有感情地快板,a小调,4/4拍子,奏鸣曲式,这个乐章为整首作品最典型的一个乐章,这个乐章能够完整地表达出作曲家的创作思路。第I乐章中的呈示部(1-155)主要包括主部、连接部、副部、连接部和结束部五个部分。展开部(156-258)一共包括三个部分:新主题、序奏材料的发展和结束部。再现部(259-397)调性回归了统一,虽然结构与呈示不相同,但是在各个结构中都增加了配器,使其音色丰富了起来。因此这里的音响色彩比呈示部更加热烈欢快,生动活泼。曲式结构图如下:

作品	《a小调钢琴协奏曲》第I乐章					
曲式	奏鸣曲式					
陈述段落	引子	呈示部	展开部	再现部	华彩段	结尾
小节数	1-4	5-155	156-258	259-397	397-457	458-544
调性	a	a-C	A-G	a	A	a
节拍	4/4					
速度	快板		行板	快板	快板	

第III乐章Allegro vivace,活跃的快板,A大调,3/4拍子,具有进行曲的风格,奏鸣曲式。第III乐章中的呈示部(1-351)主要包括主部、连接部、副部和结束部以及结束部五个部分。第III乐章中的展开部(352-497)调性在其从属调系上E大调上进行,主要对主部材料进行展开的。再现部(498-771)舒曼运用自己充满想象力的作曲技巧,在呈示部基础之上,作曲家对调性,旋律,配器等方面进行了不同于呈示部的变化。曲式结构图如下:

作品	《a小调钢琴协奏曲》第III乐章			
曲式	奏鸣曲式			
陈述段落	呈示部	展开部	再现部	结尾
小节数	1-249	250-388	389-662	663-871
调性	A-E	E-F-D	A	A
节拍	3/4			
速度	快板	行板	快板	快板

(二)复三部曲式的运用

复三部曲式在各种曲式类型中占有重要的地位,它不仅可以作为多种体裁乐曲的基础,还可以作为大型曲式中的一个部分。在三部性曲式结构的运用上,多集中在慢板的第II乐章,各个部分之间既有对比又有一定的联系。舒曼的《a小调钢琴协奏曲》的三部曲式类型为三部再现式A+B+A'。

复三部曲式出现在协奏曲的“慢板”的第II乐章,Intermezzo意思为间奏曲,也寓意了其篇幅不长,速度较慢。Andante grazioso,优美的行板,F大调,2/4拍子,旋律线条具有歌唱性,是一首充满浪漫主义夜曲风格的复三部曲式结构的舞曲。在这一乐章主题的对比表现为活跃的、快速的两端部分与忧郁的、优美的中间部分的对比;配器的对比表现为起主导作用的钢琴演奏两端部分的主题与乐队演奏中间部分的主题;还有速度、力度、织体等的对比。曲式结构图如下:

作品	《a小调钢琴协奏曲》第Ⅱ乐章			
曲式	奏鸣曲式			
陈述段落	A	B	A	结尾
小节数	1—29	29—68	69—102	103—108
调性	F	C-F	F	
节拍	2/4			
速度	行板	行板	行板	行板

二、陈述结构分析

(一) 呈示性陈述

在呈示性陈述中，主题材料有着完整的结构，多结束在主调或关系调的完全终止上。音乐的内容及其完整性，决定着结构的陈述形式，并且与结构的长短有很大的关系。

在舒曼《a小调钢琴协奏曲》第Ⅰ乐章中，一开始由乐队奏出的一个强有力柱式和弦，钢琴紧接其后，奏出一段华彩式的下行柱式和弦（以附点节奏为特色），这短短3小节的引子节奏非常鲜明，坚定有力，十分具有吸引力。主部主题分为两个乐句，第一乐句是由双簧管富有表情地奏出，第二乐句是由钢琴奏出，这一主题是整部协奏曲的核心。主题是以克拉拉（Clara）名字中的C-A-A作为整首作品中的核心动机，全曲用a小调作为主调，好像也是在与克拉拉的名字相呼应。主部共有三个动机，级进下行具有叹息、语气松弛的特点；级进上行具有逐渐增强的气势；八度大跳的进行，结合切分音节奏，具有哭泣的音调，这三个动机把克拉拉的音乐形象以及作曲家的爱慕之意表现得淋漓尽致。

副部主题是由单簧管在C大调上富有表情地奏出，钢琴以流动的三连音型作为伴奏织体，衬托副部主题。通过分析发现，副部其实是由主部发展而来的，同样也是由三个基本动机——D-E-B构成的，音阶式上、下行和超八度的大跳进行，在97小节副部主题再次出现，起着加深主题的作用。副部在C大调上进行，主部主题在a小调上进行；副部主题由单簧管演奏，主部主题由双簧管来演奏；这两个主题既有对比又有统一。华彩段（402—457）以钢琴独奏和双簧管交替演奏副部的旋律片段或变形为主。在浪漫主义时期，华彩段以炫技为主，对演奏技巧要求非常高。在华彩段最后的部分，钢琴以三连音的不断下行，力度由ff—sf—mf将音色慢慢减弱，从而引出结束部。

第Ⅱ乐章中的A段（1—29）主题是由钢琴与乐队在F大调上进行轻柔对话，音乐一张一弛在情绪起伏上达到平衡。另外几乎每一小节都用弱起节奏，来形成该乐章的极具特征的手法，达到钢琴与乐队亲密无间的对话。

第Ⅲ乐章中的主部色彩明亮、力量坚定，由钢琴变在A大调上奏出了具有进行曲风格的主部，这一乐章的主部是由第一乐章的主部发展而来的，第一乐章的主题材料在此出现更加使整首作品具有统一性。副部（189—252）舒曼在这里采用了他最擅长的切分音节奏，旋律音不在拍子上，而在表现和声的和弦却在拍子上，描写的是舒曼难以平静、紧张敏感的内心写照。这里虽然是3/4拍，但却有3/2的感觉，此处具有舞曲性格，音乐活跃激动。这一主题的音乐形象与主部压抑沉闷的音乐形象形成鲜明对比。

(二) 展开性陈述

在展开性陈述的结构往往没有规律，各个部分按特殊原则结构起来，类型十分多样。其主要的特征有：多半是开放性的结束

为主，调性转换频繁极不稳定，随着音乐的发展愈来愈不稳定，主要是针对主部材料进行展开。

舒曼《a小调钢琴协奏曲》第Ⅰ乐章中的展开部包含了新主题、序奏材料的发展、属准备。新主题是由钢琴流动的八分音符与乐队轮流作为主奏角色共同完成的，随后弦乐组与单簧管的加入丰富了音乐的旋律色彩。序奏材料的发展，是由呈示部的引子发展而来的，速度却慢一倍，情感上极具浪漫主义色彩。钢琴与乐队形成对答模式——在钢琴陈述后，乐队总是紧接着回复。属准备，乐队奏出了主部的音乐材料，附点节奏成为其特色，使其音乐更具有动力性、紧张性，长笛与钢琴在G大调上奏出主部主题变奏，紧接着木管以a小调进入再现部。

第Ⅱ乐章中的B段（29—68）调性为C大调和F大调，主题是由大提琴奏出的，钢琴以流动的十六分音符作为背景下的衬托，优美抒情的旋律与钢琴伴奏交相辉映，用优美的旋律诉说着作曲家的幸福生活，与A段在主题、速度、织体等形成了对比。

第Ⅲ乐章中的展开部（352—497）调性在其从属调系上E大调上进行，主要对主部材料进行展开的，在乐队奏出之后，钢琴跟着以切分音的节奏型进行，再由乐队以一个副歌乐队段对主题进行变奏，并且伴随着转调，结构和调性愈来愈不稳定。

三、舒曼《a小调钢琴协奏曲》的协奏曲特征

协奏曲（Concerto）作为一种器乐体裁产生于意大利的17世纪80年代，意大利文为协调、统一的含意，拉丁文为对抗竞争的含意。大协奏曲、乐队协奏曲和独奏协奏曲这三种协奏曲形式——巴洛克协奏曲形式；近代多为独奏的协奏曲形式。第Ⅰ乐章通常为大多数协奏曲经典的部分，也是整部协奏曲最核心的乐章，以奏鸣曲式为主要结构类型。由于这些奏鸣曲式必须适应协奏曲的特点，因此常出现变体结构处理，或出现具有即兴性的华彩段落。舒曼的《a小调钢琴协奏曲》这首作品属于钢琴独奏协奏曲的类型，作曲家在创作的同时并没有按照传统思路去创作，而是运用了一个主题贯穿整首作品，这是这部作品的新颖之处。钢琴协奏曲的独奏部分不断涌出歌唱性的旋律，三个乐章不间断的演奏着，将浪漫主义与古典主义风格结合在一起。虽然钢琴在整首作品中起着主导作用，但乐队的作用也不可忽视，起着引领主题色彩的作用，乐队与钢琴达到完美平衡的结合。

同时这部有着许多不同于其他协奏曲的地方，体现着作曲家新的创作思路：如舒曼采用了单一的主题模式，第Ⅰ乐章的主部主题通过不断地变化出现在三个乐章中，这与以往的协奏曲并不相同；第Ⅱ、Ⅲ乐章之间的自然转换，显得个性鲜明；虽然第Ⅰ乐章采用的是奏鸣曲式的写法，但是并没有出现应有的第二主题。

参考文献：

- [1] 魏纳·莱奥，张瑞译. 器乐曲式学[M]. 北京：人民音乐出版社，2003.
- [2] 邓晓丽. 舒曼a小调钢琴协奏曲的创作特征[J]. 音乐天地，2019（6）.

作者简介：陈静，沈阳音乐学院2020级作曲系—音乐分析专业研究生。