

巴洛克时期与浪漫主义时期大提琴作品风格对比

王水杉

(世宗大学 韩国首尔 05006)

摘要:在音乐史上巴洛克时期和浪漫主义时期是两个非常重要的时期,由于音乐发展阶段、年代和社会背景等方面的不一样,所以创作出来的音乐作品风格也有所差异性。因此,本文对两个时期的大提琴作品风格进行对比和分析,更好地理解大提琴音乐在不同时期的发展和演变。

关键词:巴洛克时期;浪漫主义时期;大提琴作品风格

大提琴是一种古老而多才多艺的乐器,自巴洛克时期以来一直受到作曲家和演奏家的喜爱和关注。大提琴作品在不同的音乐时期有着不同的风格。巴洛克时期的大提琴奏鸣曲注重技巧性和装饰性,而浪漫主义时期的大提琴作品则着重于情感表达和个性风格的展示。虽然作品在形式、曲式和音乐语言上都不同,但它们都是大提琴音乐的重要组成部分,对于大提琴演奏和音乐发展都具有重要意义。

一、巴洛克时期大提琴作品风格

巴洛克时期指的是1600年至1750年这段时间,其音乐艺术风格主要是以文艺复兴时期的成就为基础,经历了风格上的动荡和变化。在早期出现很多新的音乐体裁和形式,随着中期和晚期的发展逐渐确立了许多经典的音乐形式,在当时维奥尔族琴、提琴族乐器都是常见的弦乐器,大提琴作为提琴族乐器中的一种,具有较高的音域和独特的音色特点。在不断完善和改进下,大提琴的音量、音色和音域等方面都得到了提升,进而越来越多的人关注大提琴,并针对大提琴单独作曲。自此出现了巴洛克奏鸣曲,充分展现了大提琴温暖、柔美和充满表现力的特点,通过带有情感的音色触动人们的内心,引发共鸣,使得大提琴逐渐成为受欢迎的乐器之一,并在音乐舞台上展示。在当时社会背景下,巴洛克奏鸣曲作为大提琴的早期独奏曲,受到社会和文化环境的影响,其作品展示了巴洛克时期独特的音乐风格和艺术特征^[1]。

(一) 多以训练技巧和低音把位为主

在巴洛克时期,小提琴的演奏技巧对于大提琴有着深远的影响性,其主要是由于大提琴的作品大部分都是由小提琴演奏家进行创作。所以在巴洛克奏鸣曲中采用了各种繁复的技巧,包括跳弓、顿弓、分解八度、双音程等,以展示大提琴的技术和表现力。所以现在大提琴奏鸣曲曲谱常常要求演奏者在高位置上迅速奏出音符,这正是受当时音乐背景影响造成的。此外,

巴洛克时期的代表作之一马尔切洛的大提琴奏鸣曲,其作品篇幅比较短,一般是由四个乐章组成,分为快、慢、快、慢,并采用单二部曲式的结构,所以经常在第四和第五把位上演奏最高音。这类作品节奏比较严谨,旋律主线主要是上下行,同时增加了平稳的跳跃和旋律模拟,使得音乐具有流畅和优雅的特点,给人以美妙的音乐体验。

(二) 奏鸣曲的音乐结构特点

姚亚平博士通过整理和分析巴洛克时期的音乐作品,将其划分为曲式A—B—A、和声T—D—T、节奏强—弱—强、织体旋律—变奏样式等4种类型。可以看出当时作曲家在创作大提琴奏鸣曲时具有整齐、严谨的音乐结构,不仅可以清楚展示作曲家的音乐构思,还可以体现当时社会风貌和人们思想情感。大提琴奏鸣曲中的乐句和乐段通常具有对称的结构,使得音乐在整体上呈现出平衡和完整的感觉。并且在乐段中也体现了单一主题的调性对比。同时大提琴奏鸣曲中的乐句和乐段往往保持着持续的节奏感,通过旋律的逐渐进行和律动的运用,使音乐呈现出方整而连贯的特点。此外,大提琴独奏在与钢琴伴奏的配合中,经常承担着主旋律的演奏。不仅以水平的线条形式进行演奏,还会同时演奏两个或更多音符,增加音乐的丰富性和层次感^[2]。

(三) 奏鸣曲运弓风格

巴洛克时期大提琴使用的弦线通常由羊肠制成,具有易振动、弦柔软、弓子轻盈、弓毛较少等特点,相比于现代大提琴使用的金属弦,羊肠弦制作的大提琴更加适合于快速、灵活的演奏技巧,可以使演奏者在弦上快速地拉弓并产生清晰的音响效果。在奏鸣曲中大提琴的运弓风格体现了奏鸣曲中的表现力和情感表达,演奏者在奏鸣曲中采用贯穿始终的长弓技巧,以形成连续的长音效果。这种长弓技巧逐渐成为奏鸣曲的一种风格。另外,奏鸣曲的旋律线条以音阶的形式进行演绎,呈现出

流畅自然的特点，并且还会在旋律中穿插和谐的分解琶音，使得奏鸣曲在表达情感和思想时更具有力量和深度。

（四）奏鸣曲可被不同乐器共同使用

在巴洛克时期，大提琴和维奥尔琴常常同时出现在舞台上。例如：在表演《勃兰登堡协奏曲》第4号G大调时，乐队中同时存在多种乐器，包括大中小提琴、倍低音维奥尔琴、竖笛等，其中，大提琴和倍低音维奥尔琴共同扮演了一个乐曲的角色。所以大提琴和维奥尔琴的作品存在一定的互通性，然而随着时代的不断发展，大提琴的演奏技巧被人们不断完善和改进，使其具备了独特的艺术魅力，而维奥尔琴的使用则逐渐减少，慢慢退出音乐舞台。

二、浪漫主义时期大提琴作品风格

浪漫主义时期主要是从19世纪开始，一直延续到20世纪初。由于当时社会存在很多种矛盾和冲突，使得当时时期的音乐风格出现复杂性的面貌。不仅存在反抗古典主义的限制，还喜好亲密交谈、强烈表达、综合艺术等方面，使得音乐具有个性化、戏剧性和情感丰富的特点，为音乐史上带来了重要的发展和创新^[4]。

（一）《a小调大提琴与钢琴奏鸣曲》

《a小调大提琴与钢琴奏鸣曲》是由舒伯特在1824年创作的，他从小就具有较高的音乐才能，然后跟随父亲和兄长学习多种音乐乐器，包括小提琴、钢琴、管风琴。同时创作出很多交响曲、室内乐、钢琴曲，最终享年31岁。其作品常常以歌唱风格为基础，用音乐去表达内心世界的情感和思想。正是由于这种歌唱性的风格，使他的音乐充满了感染力和人情味。

《a小调大提琴与钢琴奏鸣曲》总共分为3个乐章，展现了作者丰富的想象力，通过表达内心最深层的情感，触及听众的心灵。第一乐章以a小调为基调，分为主部和发展部，在主部中先利用钢琴营造忧郁和梦幻，到大提琴演奏明朗、忧郁的主旋律，再到发展部中的明朗向上和高歌引吭，整个乐章在音乐表达上充满了情感的起伏和变化。第二乐章是咏叹调，以大提琴的独奏为主要特色。基于钢琴平静的音色中大提琴演奏充满希望的歌曲，通过语言流畅自然，旋律与伴奏相融合，形成了和谐的音乐结构。并在34小节中大提琴与钢琴开展了一段对话，体现出内省和思考的氛围。大提琴以其严肃低沉的音色表达出深沉的情感，而钢琴则以明亮的音色和音乐语言进行回应。而到了49小节时，音乐表达的情感更加深沉和内敛，使人感受到音乐中的深情和内在的美。第三章则是一个充满明朗、优美、活泼气息的小快板，采用回旋奏鸣曲式，以A大调为基调。整个奏鸣曲以其歌唱性的旋律和舞蹈性的技巧，展现了作

曲家真挚感情的自然流淌，让人们的心灵在音乐中歌唱。这段乐章代表了舒伯特音乐的特点和丰富性，为人们带来了愉悦和充实的音乐体验。

（二）《a小调大提琴协奏曲》

《a小调大提琴协奏曲》的创作者是舒曼，出生于1810年，是继舒伯特之后浪漫主义的代表作曲家。这部作品大概在1850年完成的，只创作了一首大提琴协奏曲。这种作品体现了浪漫的和诗意的色彩，主要分为三个部分。1-285小节属于第一部分，主要采用了奏鸣曲式，通过大提琴独奏将主部的诗意主题巧妙地展示出来。286-344小节属于第二部分，采用了再现的复三部曲，使整段乐曲更加有机和连贯。通过优美的旋律和表现技巧，将抒情情感表达得淋漓尽致，创造了一种充满诗意和浪漫的氛围。345-756小节则是第三部分，采用了奏鸣曲式，和第一部调性主题形成了呼应关系，增强整个乐曲的结构和统一感，展现丰富而动态的音乐语言。这首作品是舒曼通过音乐传递出自己发自内心的感受和故事，所以在乐曲中融入了浪漫情怀、戏剧色彩，同时也体现了作曲家在生命最后对往事的情感。可以看出，舒曼的大提琴作品采用了复合结构，但是每个部分也具备自身独立的曲式结构。不仅保留了古典主义协奏曲的结构特点，还融入了浪漫、诗意的创新性，形成一种独特的音乐作品风格。

结语

综上所述，巴洛克时期作为大提琴作品的起步时期，而浪漫主义时期则是兴盛时期，虽然两个时期的大提琴作品在风格和形式上存在显著差异，但都是音乐史上最珍贵的财富。这些作品不仅代表了当时的音乐发展，也展示了大提琴作为乐器的多样性和表现力。同时为大提琴演奏家提供了重要的演奏作品，并为后世的音乐创作提供了灵感和参考，从而给人们带来无尽的音乐享受。

参考文献：

- [1]崔健.从巴洛克到浪漫派的一次邂逅——古典音乐风格鉴赏综述[J].音乐生活,2021,(08):44-46.
 - [2]李方郁.巴洛克以后的“巴洛克风潮”[J].中国文艺家,2021,(01):21-23.
 - [3]朱茜.论巴洛克和浪漫时期大提琴音色学习和研究[D].中国音乐学院,2018.
 - [4]代萌.巴洛克至浪漫主义大提琴跳弓演奏技术分析[D].西安音乐学院,2018.
- 王水杉，女，汉族，1998-7，河南省新乡人，本科学历，硕士学位，