

舒伯特《小夜曲》浅析

朱建芳

上海市高级技工学校, 上海 200437

摘要： 本文通过对舒伯特《小夜曲》的旋律、和声、钢琴伴奏等的分析，试图窥一斑而见全豹，揭示浪漫主义泰斗舒伯特的艺术歌曲的神奇魅力所在，并对艺术歌曲的演绎提出看法。

关键词： 舒伯特；小夜曲；旋律；和声；同主音大小调交替；钢琴伴奏

中图分类号： J647.41

文献标识码： A

文章编码： 2023010125

A Brief Analysis of Schubert's Serenade

Zhu Jianfang

Shanghai Advanced Technical School, Shanghai 200437

Abstract： By analyzing the melody, harmony and piano accompaniment of Schubert's Serenade, this paper tries to take a glimpse of the whole picture, revealing the magical charm of Schubert's art song, the great master of Romanticism, and putting forward the views on the interpretation of art songs.

Key words： Schubert; Serenade; melody; harmony; homophonic major/minor alternation; piano accompaniment

奥地利作曲家舒伯特在其短暂的一生中写了600多首歌曲。他给德国艺术歌曲注入了新鲜血液，为早期德艺术歌曲的发展做出了巨大的贡献，将之发展到前所未有的顶峰，使之进入了一个新纪元。他也成了音乐史上公认的闪耀着耀眼光芒的“艺术歌曲之王”。

小夜曲，原是指青年人黄昏或夜间徘徊于恋人窗前唱或奏的情歌。最初流行于西班牙、意大利等国，常用吉他或曼陀林伴奏。本文讨论的《小夜曲》(Ständchen)是舒伯特歌曲集《天鹅之歌》(Schwanengesang, D957)中的第四首，作于1828年。传说天鹅到死时才唱最美的歌，歌曲集用这个名称暗示了这是舒伯特的绝笔之作。尽管舒伯特同莫扎特一样，很早便感到了生命的枯竭，但在作品《小夜曲》中，音乐却充满对光明和幸福生活的追求，对爱的渴望，表达了纯真的情感与高尚的格调。

《小夜曲》的歌词选自舒伯特友人雷尔斯坦勃(Rellstab)的诗句。雷尔斯坦勃是一个才华并不出众的行吟诗人，是舒伯特寥寥无几的最亲密的好友之一。他创作了一首短诗送给他爱慕已久的姑娘作为生日礼物，希望舒伯特为这首诗谱曲。舒伯特与姑娘素未谋面，凭着感觉写下了这个作品，还满怀歉意地认为这是自己的胡编乱造。后来，当舒伯特当众弹奏这首曲子，弹到最后一个音，所有人都为他鼓掌。而舒伯特居然也感慨地说：“我不知道他原来是这么美。”这首表达爱情的诗句简洁明了，感情丰沛。诗中的意象不太强烈，却留下了足够的想象空间。这是舒伯特所需要的诗歌，他似乎也最能够为这类诗歌所感动。这太符合他敏感又细致的浪漫主义气质了。凭对诗歌的感觉，舒伯特就深深地进入了诗歌的世界，进入了心流的世界，进入了最真情的流露的状态中，写出了这旷世杰作。他真是一个音乐天才。

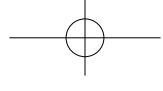
《小夜曲》的第一、二段歌词采用同一旋律，表现为分节歌

形式。第三段歌词内容与情绪有所变化，音乐做了相应的改变。舒伯特不仅使《小夜曲》的音乐与诗歌的语句、情感内涵相吻合，而且亦使歌曲的结构与诗歌的结构相匹配，在几乎是完美地运用音乐各要素表词达意的同时，披露出音乐本身的浪漫主义情感。

歌曲采用行板速度，3 / 4拍。钢琴模拟六弦琴，以半分解柱式和弦奏响了引子，奠定了全曲幽静和深情的基调。音响的简短导引和烘托下，第一段歌词随主题旋律充满热情、充满渴望地先在d小调上展示出来。诗人向心爱姑娘的深情倾诉随晚风轻飘飘荡。随感情逐渐升华，和声游离变化并交替到同名(D)大调上，旋律逐渐上扬，第一次推向歌曲的最高音。深情的倾诉在恳求期待中结束。8小节抒情而安谧的间奏后，诗人的倾诉又随风飘荡。歌曲重复第一段歌词的旋律，将之第二次推向歌曲的最高音。第三段歌词的旋律从前面引申而来，肯定在同名大调(D)上，旋律上扬，节奏收紧，情绪比较激动，形成全曲的高潮。歌曲的尾奏材料取自于间奏，同之遥相呼应。爱情的歌声在其柔和的色彩、舒缓的节奏的伴随下，渐渐地融入了钢琴伴奏中，在夜色中远去……远去……直至最终完全在微风中消散。

舒伯特创作旋律的天赋是公认的。整首小夜曲旋律优美，精致抒情并营造了一种轻松自由的氛围。作曲家欲表达的诚挚真切的感情深深地溶在了旋律之中。叙事抒情兼具的旋律在舒伯特笔下源源不绝，泉涌而出，旋律具有高度创意又千变万化。在这首《小夜曲》中，旋律常在小节的第二拍上跳进后作长时值的延续，富有动感，音乐自然地流泻而出，体现了诗人内心深切的倾诉。华彩的三连音、装饰音的运用增添了旋律的美感，表现出一种委婉的语气。我们来感觉一下三连音。假设演奏的过程中，我们把所有的三连音替换是前十六节奏或后十六节奏，这首以三连音为

2023.1 | 081

主体的音乐作品，瞬间失去了悠扬和自在，缺失了更流畅、毫无阻拦的意味，可见舒伯特深谙三连音的稳定自在，永动感。待到高潮部分，舒伯特连续运用附点节奏，使旋律逐渐上扬，增加了音乐的力量和紧张感，更充分地展示了诗人激动的心情。特别值得补充说明的是歌曲尾奏的旋律舒展、平稳，结束音在主和弦的五音位置上，从而留给听者无限的遐想。

舒伯特音乐中丰富的和声手法也是令人感叹的，他对和声色彩很敏感。在这首《小夜曲》中，充满了以调式色彩为主要对比手段的变化。歌曲一开始建立在d小调上，通过具有浪漫主义和声性格的i-vi-ii-V的连续进行引出歌声，短暂地经过副属和弦V/III离调到F大调（13-16、19-22小节），和声在d与F之间游离，然后交替到D大调上。高潮后，又经副属和弦V/VI离调到b小调上（65-68小节），重回D大调。歌声的最末部分及钢琴尾声在d小调与D大调之间交替，歌曲最后在明朗的D主和弦上结束。舒伯特运用了大小调调式交替的手法，造成了调式交替在调式色彩上强烈的对比。

另外，在基本调式中片段地运用同级大小三和弦的对比，也颇具效果：如在间奏与结尾处，D大调借用了d小调的IV级和弦，产生了同级和弦不同音色的对比，使乐曲表现出特有的对比意味。舒伯特在调式调性总体布局上强调调式色彩的对比，由此产生的变化，对音乐形象的塑造、变化、对比起了良好的渲染作用。

纵观全曲，前半部分从d-F-D和声色彩由暗到忽明忽暗、到逐渐明朗化，诗人的情绪得到了很好的表达；而高潮后调性从D离调到b、并在D-d-D之间的交替，色彩在暗淡与明朗间变化，情绪在忧郁与温馨间转换，真实地再现了诗人渴望姑娘回答的心情。舒伯特在乐曲高潮部分运用持续的D大调属和弦，局部以多度叠置的和弦，增加一种逐渐发展的和弦的紧张度，真挚地表达了诗人激动的心理；随后又在V-VI阻碍进行中插入V/VI形成离调性的阻碍进行，为原来的阻碍进行增加了声部的半音线条进行。

如果说同主音大小调式的交替是调式色彩对比的主要线索，那么平行大小调式的交替则构成了再次交替色彩的补充变化，在当时是很具有独创性的。舒伯特在《小夜曲》中以丰富的和声语言服务于音乐内容，抒发了作曲家特有的不可言喻的浪漫主义倾向。

舒伯特艺术歌曲的钢琴伴奏也是独创一格的。他一改以往钢琴伴奏的从属地位，把钢琴伴奏提高到与旋律诗歌同等重要的地位，给诗歌形成一种极具魅力的音乐氛围。众所周知，歌曲由歌词和旋律组成，艺术歌曲除了著名诗人的具有极高文学价值的诗歌作为歌词，著名作曲家的精心创作的旋律以外，还需要作曲家特意创作的钢琴伴奏，三者相辅相成才能称得上是艺术歌曲。此时的钢琴伴奏起到了非常好的渲染气氛和衬托情绪的作用，也更进一步地提升了歌曲的生命力，提高了艺术价值，正所谓强强联手，精雕细琢，全方位地服务于作品的精美呈现。也正是这个原因，舒伯特的艺术歌曲至今经久不衰，艺术歌曲也成了作曲家和歌唱家们的最钟爱的体裁。

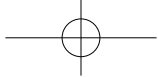
听，《小夜曲》的钢琴伴奏来了。《小夜曲》的简短引子，通过和声的推动，加上钢琴伴奏音型模拟吉他的弹拨，即刻将人带入那个幽静自由的特定意境中。随后钢琴清晰地展露了乐器的特色，又很好地衬托了旋律的发展，随波逐流，如影随形，又在钢琴声中注入了丰富的情感，时而自在，时而激动，时而收敛，时而又荡漾开去……。乐句间的间奏，亦令人玩味，它是歌声的呼应，同时两小节时值的留出，犹如歌者在聆听回应，充满了无限的爱意，期待。最后钢琴伴奏模仿歌声，两者交织在一起，似乎歌声得到了回答，诗人的心里充满着希望。钢琴伴奏将这首小夜曲的各个部分组合起来，音乐完整统一，也正是这种画龙点睛的钢琴伴奏与声乐旋律完美的契合将舒伯特的艺术歌曲推向了崇高境界。

被誉为“二战后最杰出的艺术歌曲演唱家”的费舍尔·迪斯考（Dietrich Fischer）与世界上最著名的钢琴伴奏家摩尔（Gerald Moore）合作的CD-《天鹅之歌》是一个极好的版本，对我们理解舒伯特艺术歌曲的神奇魔力具有很好的参考价值。当我们静下心来，让耳朵充分地聆听，让身体的感觉全然地跟随，旋律和声节奏等等音乐要素的魔力就会综合发挥作用，这样的魔力是谁也不能拒绝的。因此，音乐就是可以无师自通的世界语言，这话一点也不假。不妨以最崇敬的心，翻开谱子安坐聆听。

不过，相比而言，欣赏作品还是简单的事，演唱是要主控全身的，是更难的事情。看看下面两位声乐家相差百年，对演唱舒伯特歌曲的观点却不谋而合。那舒伯特的艺术歌曲该如何演绎呢？

现代舒伯特歌曲的权威演唱家珍妮·贝克（Janet Baker）认为：“以绝对单纯无矫饰的方式面对它。……唯有以一颗纯真如幼童的心臣服于作曲家的创作意念，才能将曲中的涵义尽善尽美地诠释出来。”^[1]而利奥波德·冯·桑莱斯勒（Leopold von Sonnleithner）在1857年写下的回忆录中，精彩地描述了舒伯特希望歌手如何演唱他的歌曲的细节：“他的节拍总是维持一定，除非特别需要加强表情的乐句，才会作适当的渐慢、回复原速、加速等表情术语在旁，更有甚者，他决不允许演唱时有任何过度激越的表演方式。”他还告诫我们“任何有碍旋律的流畅或者干扰伴奏的手法，是违背作曲家的原意和残害音乐之举”^[2]。

回想，在我们日常的学习过程中，声乐教师们早已要求我们演唱艺术歌曲只能间接反映他人的经验与情感，它是一种抒情而非戏剧性的表达。在研究了舒伯特了解舒伯特生平后，我们在演唱的过程中更加要明白这一要求并且严守这一法则。演唱舒伯特作品时尤其要注意做到。反复在钢琴上视奏并聆听这首《小夜曲》，深深地感受舒伯特早已表现在优美的旋律之中的深刻的表现力、真挚的情感，再细细品味看似简单但却无比与诗歌意境匹配而且精致的钢琴伴奏，这一切都在告诉我们：它已经足够的精美，已经美得无与伦比了。它实在不需要无端的缀饰掺杂其中，我们的任何再创作无疑都是画蛇添足，是矫情造作，是作品精美呈现的杀手。有人说，唱好一首艺术歌曲的难度远远大于歌剧中的咏叹调。这里我想说。演绎好舒伯特的艺术歌曲那是难上加难的。

每一次的难都是考验，每一次考验之后就是飞跃。因此，鉴于《小夜曲》是德语歌曲，演唱前需要在语言上下功夫，特别对于德语中的一些特别发音要领要反复操练，逐字逐句地朗读，反复跟音频校对，达到近乎背诵的流畅程度。我的经验是不加任何想法的不断重复，直到嘴巴的肌肉记住了，不动脑筋就能快速朗读，也就是刻意练习。这一招很管用。我曾背过德语歌曲《献词》的歌词，到现在滚瓜烂熟。其次，这是一首表白的爱情歌曲，研究歌词的内容可以细细品味词作者表达的意思，感受爱情的滋味，和舒伯特在旋律中呈现的音乐意境，要研究旋律线条，注意音程的跨度。再次，对歌曲中的各种标记如对谱子上的拍号渐强渐弱、力度、速度等等都要进行控制练习和揣摩；研究气息的运用，研究演唱者本人的声音特质进行相应的调配，音色要把控在温和和明亮之间，歌声要在轻柔和扎实之间找到最佳气息支

持，还要通过练习不断揣摩，通过录音反复聆听自己歌声的音色位置等的统一。最后演唱前要静心，提前进入夜晚静谧满怀希望的意境中，当钢琴伴奏引子开始之后，充满深情的倾诉、恳求和期待的歌声自然地流露，就如深情地说话状，同时演唱过程中，要依靠钢琴伴奏，与它保持匹配的音量，做到自然无痕舒畅地完美再现作品的意境，再现舒伯特的原意。

海里斯说“音乐与诗歌各自分开是永远不会达到在它们相互结合中所达到的效果的。”在这首《小夜曲》中，舒伯特借助音乐，超越文字叙述的界限而达到了的境界是令人叹为观止的。正是这一原因，使舒伯特的艺术歌曲成为音乐宝库中代代相传的珍藏，他成为浪漫主义音乐的泰斗。他也促使后世的音乐家们在艺术歌曲领域不断进行新的创作，留下了更多的音乐珍品。

参考书目：

- [1] 《舒伯特》（英）佩基·伍德福特著。
- [2] 《简明牛津音乐史》（美）杰拉尔德·亚伯拉罕著 顾彝译。
- [3] 《西方音乐史》（美）唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕里斯卡著。
- [4] 《西方音乐欣赏》（美）约瑟夫·马克利斯克著 刘可希译。
- [5] 《音乐欣赏手册》上海文艺出版社出版。
- [6] 《和声的理论及运用》桑桐著。