

论舒伯特奏鸣曲的“幻想”性

——以《C大调流浪者幻想曲》（D. 760）为例

刘慧 马磊
山东艺术学院

[摘要] 本文通过对舒伯特作品《C大调流浪者幻想曲》（D. 760）进行分析研究，尝试探索舒伯特奏鸣曲中的幻想性，即幻想的自由性，情感性和无限性。该曲沿用了古典主义奏鸣曲式框架形式，乐曲的音乐风格和音乐的构思却更加具有幻想性，这对于全面认识舒伯特，更好把握舒伯特的音乐风格及特点有重要作用，对试图更加深入了解舒伯特钢琴音乐作品的爱好者亦有所帮助。

[关键词] 舒伯特；钢琴幻想曲；音乐风格特点；幻想性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.2688

一、作曲家以及作品创作相关背景简介

弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert, 1797年1月31日——1828年11月19日），奥地利作曲家，被称为“歌曲之王”。他既是维也纳古典音乐传统的继承者，又是西欧浪漫主义音乐的奠基人，在他短暂的一生中，给后世留下了丰厚的音乐遗产。

钢琴曲《C大调流浪者幻想曲》（D. 760）是根据其1821年出版的艺术歌曲《流浪者之歌》（Op. 4 No. 1）谱曲而成，该曲在音乐史上被公认为是他最杰出的钢琴作品之一。钢琴曲《C大调流浪者幻想曲》写于1822年年底，这个时期舒伯特写作歌曲效率不高，而是把更多的时间用在创作器乐作品上。这首结构庞大的幻想曲，是受一位叫胡迈尔的学生所托而作，他提议使用舒伯特的《流浪者之歌》作为素材。而此时的舒伯特也正处于孤寂、穷困、失望、痛苦、悲哀的状态中，身体患上了重病，未知的旅程，迷茫的人生，无奈的追寻……他将自己所经历的种种痛苦，悲愤，孤独等复杂情绪汇入到了这部作品中，并以自己为原型塑造了一个流浪者的形象。

二、作品音乐风格及创作特点分析

（一）舒伯特精神世界中的“开心流浪者”

第一乐章，是一个4/4节拍热烈从容的快板乐章，为C大调奏鸣曲式。音乐主题爽朗而充满豪情，音乐情绪变化丰富，塑造出一位时而快乐地歌唱时而又默默无语郁郁前行的流浪者的形象。

开始部分使用了柱式和弦，在听觉上产生欢快无比的感受，这样的开始方式与贝多芬的奏鸣曲的开始方式极为相像。在徐洪老师的《流浪者幻想曲——洒向19世纪欧洲音乐的光芒》中，笔者提到，“在调性的使用上，舒伯特也同样另辟蹊径：第一乐章并非传统的主调到属调的移动，第一主题在C大调上呈示后，转向E大调（颇具贝多芬《“黎明”奏鸣曲》之风采）。整个乐章中C大调所占篇幅并不是很多，转调却非常频繁、直接。在很多乐句里，调性刚刚建立好就被取代，并没有给予这些调性任何的时间来展开、驻足，音乐的流动感增强。当然，这似乎更加符合幻想曲的某种即兴、流动的意味。”¹从这句话中可以看出，舒伯特的创作风格继承了前期的古典主义特点，又冲破了古典主义的束缚，慢慢走向浪漫主义，充分展现了舒伯特在这首幻想曲作品中充满即兴性、自由性的创作特点。

通过第一乐章的旋律线条，我们可以看出，流浪者的形象处于不断变化中：起初是开心的，逐渐走向忧愁，随后变得闲散，继而又开始快乐，但快乐中还带有美好的想象，最终彻底从这种幻想中走了出来，表示人物开始面对现实。流浪者这个形象实际上是舒伯特大胆地将人的精神世界中难以捉摸的心理和情感变化的复杂性通过音乐展现出来，给欣赏者带来无限的幻想。一个乐章中，与其说是流浪者形象情感变化的丰富多彩，人物形象的栩栩如生，不如说是作曲家将自己的情感变化大胆的赋予乐句，用音乐的整体表达自己内心复杂细腻的变换过程。

单从第一乐章来看，从各方面来看都是一种全新的突破。例如从和声走向来看，和声走向不再是简单的主和弦到属和弦，而是以C大调为中心展开，中间加入了很多c小调，E大调等色彩性和弦，这种写作手法在浪漫初期才开始较为常见，可见作曲家在写作时创作手法逐渐靠近浪漫派作品，开始突破古典主义创作风格。这也使得其音乐风格不仅逐渐浪漫化，而且幻想的情感性和即兴性增强，这在古典主义时期的同类音乐作品中是较为少见的。作曲家塑造的这个音乐形象情绪多变，乐曲充满着幻想和自由的感觉，不再似古典主义时期那般，表达情感单一，这就是舒伯特奏鸣曲中的幻想性的体现。

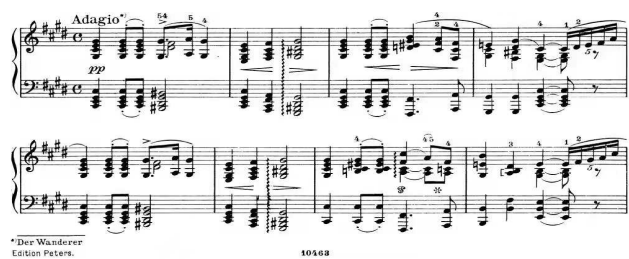
（二）变奏手法中的“流浪者”音乐形象分析

第二乐章是全曲的核心，三种不同风格的变奏围绕同一主题动机展开，这在古典主义时期是不多见的，古典主义时期奏鸣曲多变奏但往往不会伴有很丰富的音乐色彩及风格变化，只停留在音符和节奏的变化上，而舒伯特的变奏是带有自己的情感的，每一次表达都有所不同，体现出浪漫主义风格特点，如更加的感性，幻想的即兴性，更注重用音乐表达自己的情感等。

第二乐章是一个4/4节拍的慢板乐章，升C小调的自由变奏曲式。音乐主题形象虽然还是流浪者，但在本乐章中，流浪者的情绪显然不同于第一乐章，整体刻画了一位从郁郁寡欢到悲愤的流浪者形象。

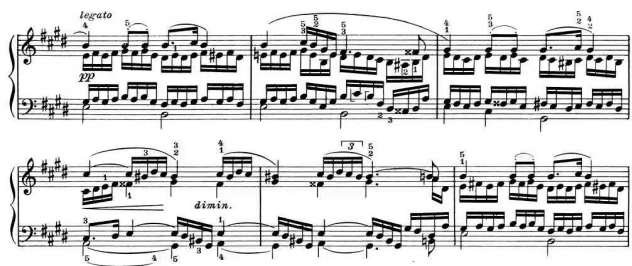
在本乐章中，作曲家引入了《流浪者之歌》的旋律，并且做了三次变奏。三次变奏中，流浪者形象随音乐情绪的变化在不断转变：第一次变奏作曲家使用了加重的力度，音乐情绪急切，仿佛是诉说流浪者内心想要获得自由却又被束的独白。旋律线条比较柔和，调式是小调，但整体音乐感觉更

偏向于大调，不似小调那般曲折，整体旋律线条较为平和，让人感觉流浪者整体的形象是沉浸在平和的幻想中。

谱例一 第一次变奏部分

在第二次变奏中，大调优美的旋律线条展现在作品中，仿佛是流浪者沉浸在这个美好的幻想里无法自拔且越陷越深，是对过去美好的回忆，也是对未来的美好憧憬，意犹未尽。在第二次变奏尾声开始慢慢的加速，走向第三次变奏。

谱例二 第二次变奏部分

第三次变奏不同于前两次，这次变奏中，不断地出现三十二分音符，急速的冲走了第二次柔和的变奏，更多的是急促的旋律线条，仿佛有人把流浪者的美好幻想打碎一般，暗示了流浪者梦想的破灭，希望的消失，音乐形象变得极为愤懑，这一段变奏给人气势恢弘的感觉，音乐情绪到了最高点。

谱例三 第三次变奏部分

尾声部分，第二变奏优美的大调旋律再次轻柔出现，虚无缥缈，随后静静结束。尽管优美的大调旋律再现，却不再如开始那般坚定，反而变得飘忽不定，最终消失在本章的结尾。

从作曲手法上来说，这三次变奏体现了“幻想性”中的自由性。三次变奏中运用了三次不同的旋律及节奏变化，可见作曲手法极其自由，不受古典音乐框架的束缚。在这三次

变奏中，情绪丰富多变，尤其第二次变奏到第三次变奏，整体情绪变化差异很大，这种情绪变化是在舒伯特晚期作品中才开始展现的，逐渐偏向浪漫主义。在当时，更多的作曲家还是在写古典主义的音乐，调性中规中矩，一个乐章多表现一种情感，但是在舒伯特的这首幻想曲里，一个乐章里却表现了多种情感，这在当时的奏鸣曲里是较为少见的。在这个乐章中，体现出作曲家想要冲破现实的束缚，要在思想上更加自由的“幻想”写作风格。

这一乐章是全曲的一个核心，作曲家不仅仅用到了《流浪者之歌》的主题动机，更在于整体的旋律线条也各有变化，三次变奏，每一次的旋律线条以及节奏都有不同的变化，以适应不同的情感。它把作曲家大量复杂的情感都包涵在了里面：孤寂、穷困、失望、痛苦、悲哀，渴望得到身心的自由等等，在漂泊和流浪中，唯有这些美好的音乐在他的内心生长。有人说这首幻想曲是他迫于生计写下的，而在我看来，作曲家是为了能有坚持生活下去的信念才谱写此曲。

(三) 舒伯特内心世界的“理想化流浪者”

第三乐章，以套曲中常见的谐谑曲体裁出现，是一个3/4节拍的三段曲式。

第一段是第一乐章第一主题的变形。在这一段主题变形的音乐里，我们发现大量的八度和弦和三连音反复交替出现，旋律也在左右手的交替演奏中出现。整段音乐运用跳跃的舞蹈旋律，奔放的节奏，写作手法多变，气氛炽热，给人以变幻莫测的感受以及无限遐想的空间。这一段正体现出作曲家对美好生活重新到来的幻想，即使现实破碎不堪，但还是对生活仍抱有美好的期待，整段塑造的是一个乐观豁达，较为悠闲的流浪者的形象。

第二段与第一段热烈的舞蹈风格对比明显，是一段安静雅致的小圆舞曲。在气氛炙热的舞蹈旋律过后，音乐慢慢的转向圆舞曲，从热烈奔放到逐渐安静，是狂喜之后的快乐，情感变化非常自然，在这段安静的圆舞曲过后，通过单音到音程再到和弦的逐渐充实，逐渐进入第三段。

第三段简要再现第一段音乐元素，欢乐的舞蹈旋律再次出现，并且加入大量的和弦和琶音，借助这些创作手法将这种快乐的情绪推到顶峰，由欢乐变成狂欢，这其实也暗示着作曲家的情感宣泄已达到顶峰。在结尾处还是回到现实，归于平静，以C大调I级6的柱式和弦结束了第三乐章，同时也是为第四乐章做准备。

在整个第三乐章中，音乐主题一直都是欢快的，跳跃的舞蹈旋律和安静的圆舞曲旋律接连不断的出现，可见作曲家的乐思极为丰富，将舞蹈性旋律和流浪者形象相结合，将舞蹈性旋律写满了整个乐章，体现了作曲家的无限想象与创作幻想性特点，幻想的无限性在这一乐章中得到充分的体现。

(四) 对未来生活充满希望的“流浪者”

第四乐章，是一个4/4节拍的C大调回旋曲。

这一乐章基本是将第一乐章的主题音乐进行重复，与第一乐章写作技巧不同的是，运用大量八度和琶音使得全乐章充满朝气蓬勃的音乐感觉和辉煌的气质。这一乐章主题音乐循环出现，而且主题音乐与第一乐章相似，形成回归。速度回归到了Allegro（快板），但是在音乐表情上取消了con fuoco, ma non troppo（热情但不过分的）术语，也就是要

求演奏者演奏的时候要热情并且坚定，开始部分的C大调一级柱式和弦仿佛塑造了一位迈着更加坚定步伐的流浪者，积极迎接明天的到来。

在本乐章中，我们能更多的感受到舒伯特通过音乐对人生进行了深层思考，能感受到他在音乐创作上的成熟。他的幻想性不是空洞乏味的，而是对生活充满了自由的追求，充满了对光明的渴望和对美好未来理想的幻想。终章音乐无拘无束的格调证明了作曲家幻想的自由性，也再一次诠释了作曲家古典和浪漫主义音乐创作风格的完美碰撞与结合。

三、《C大调流浪者幻想曲》(D. 760)全曲音乐风格及特点分析

《C大调流浪者幻想曲》(D. 760)是舒伯特根据他的艺术歌曲《流浪者之歌》的旋律改写而成。歌曲中塑造的流浪者音乐形象是悲伤的，但经改编之后的钢琴曲情感丰沛了很多，“幻想”二字是全曲的精髓。

首先，从整体框架来看，全曲遵循了古典主义时期的奏鸣曲曲式框架，但是在情感表达上，更偏向于浪漫主义。在杨静老师的《舒伯特的钢琴作品流浪者幻想曲》这篇文章中，笔者写到：“《C大调流浪者幻想曲》总是被誉为开创式的音乐循环曲式作品，也对以后器乐曲式结构发展有巨大影响的作品。《流浪者幻想曲》的独特之处在于它运用一种循环主题方法。”²从笔者的话语中我们看出，《C大调流浪者幻想曲》的写作手法和风格都具有独特性，它是理性的古典主义体裁和感性的浪漫主义情感表达相互碰撞的产物。这种大胆地创作手法和音乐构思，恰好符合了幻想的定义，所以说这首钢琴作品体现出一定程度的“幻想”性，即幻想的即兴性、情感性、自由性和无限性。

其次，从作品整体音乐风格来看，《C大调流浪者幻想曲》成功地塑造了一个情感变化丰富的流浪者的形象。从作品整体来看，大量的八度和琶音织体在曲中多次得到运用，这使得全曲充满了交响性音效。这种交响性是作曲家乐思上的交响性音乐构思的表现，即让一首钢琴作品的音响效果达到与交响乐团相当的音响效果，这恰恰也是一种“幻想”。

再次，从音乐表达情感来看，在舒伯特创作生涯中，他的多数作品情感表达较细腻。但在这首作品里，舒伯特表达出的情感的冲突和充满变化是非常明显的，如开心的、难过的、悲伤的、平静的，多种情绪穿插其中，并且不断变化。通过这首钢琴作品，他完全把自己放进了幻想世界，成为彻底的幻想诗人，流浪的只是他的身，而他的心却一直围绕着他视为生命的音乐而旋转和歌唱。作品充分展现了作曲家绚丽多彩的内心世界，也表达了自己追求自由的勇气和对美好生活的渴望，复杂的人生经历和变化的情感凝结成这充满幻想性的，心无旁骛的音乐。

最后，从音乐的整体构思来看，《C大调流浪者幻想曲》的音乐构思非常的丰富多变，仅在表达快乐这一种情感的时候，只在第一乐章，就用了不同的手法。开始运用柱式和弦，一个快乐的前进的流浪者形象展现出来，之后用柔和抒情的旋律线条表现一种悠闲的快乐，又通过琶音和低声部的八度音程表现流浪者在认清现实后的悲伤。紧接着第二乐章又延续了这种悲伤情绪，但中间又有对美好生活的幻想，人物形象整体又欢快了一些，之后又是认清现实后的愤懑。在

第三乐章里，作曲家从悲愤的情感里走出来，走向对生活美好愿景的想象，音乐情绪时而热烈，时而平静，在这种欢乐里还是有隐隐的悲伤所在，因为毕竟这些快乐都是自己的幻想，现实仍然是困窘的。紧接着第四乐章，作曲家再次坚定了欢乐的主题乐思，他坚信美好的生活终将来临，身体的流浪并没有让作曲家的思想和灵魂也流浪，他把所有的情绪都大肆的宣泄在乐曲当中。

四个乐章音乐风格多变，将自己的情感同音乐完美融合，丰富的音乐旋律变化，使得风格也更加偏向浪漫主义时期的音乐风格和特点。作曲家在乐思上具有幻想的情感性和无限性：全曲情感变化丰富多彩，这也表明作曲家内心世界的绚丽多彩。第三乐章欢快的舞蹈旋律和流浪者形象的结合，足以见得作曲家想象力丰富，终章的对生活的美好希望也是作曲家内心对未来生活的无限遐想。这些都体现了作曲家在音乐构思上的情感性和无限性。

全曲的音乐构思非常巧妙，作曲家的情感在作品中得到充分宣泄，体现了幻想的无限性。

结语

综上所述，我们可以得出以下结论：《C大调流浪者幻想曲》(D. 760)作为一部钢琴作品，运用了奏鸣曲体裁的框架，在音乐风格和音乐构思的表达上均具有“幻想”性。

作曲家既保留了古典音乐的严谨结构框架，又充满了浪漫音乐的个人感情与幻想。此曲的音乐构思接连紧密，理性的乐思之下又是大肆的情感宣泄，一切又展现的完美贴合，丝毫没有违和感，幻想曲的实质就是想象，幻想的自由性，情感性和无限性在此曲里展现的淋漓尽致，这部将音乐与文学相结合的乐曲值得我们深思并加以研究。

参考文献

- [1]李方，舒伯特《C大调幻想曲（流浪者）》(Op. 15)的创作特点与结构分析[J]，星海音乐学院学报，2018(10)
- [2]贾清惠，对舒伯特《C大调流浪者幻想曲》音乐风格与演奏技法分析[D]，天津音乐学院，2019(6)
- [3]徐洪，流浪者幻想曲——洒向19世纪欧洲音乐的光芒[J]，钢琴艺术，2018(7)
- [4]鲁维清，交响性因素在舒伯特钢琴曲《流浪者幻想曲》中的运用[J]，乐器，2016(1)
- [5]杨静，《舒伯特的钢琴作品流浪者幻想曲》[J]，交响(西安音乐学院学报)，2011(12)
- [6]陈旻，古典形式与浪漫情怀的结合——论舒伯特《C大调流浪者幻想曲》，南京师范大学，2014(6)
- [7]李双，舒曼钢琴变奏曲中的幻想性初探，湖北广播电视大学学报，2012(9)

注释：

[1]徐洪：《流浪者幻想曲——洒向19世纪欧洲音乐的光芒》[J]，《钢琴艺术》，2018、7，第21页

[2]杨静：《舒伯特的钢琴作品流浪者幻想曲》[J]，交响(西安音乐学院学报)，2011、12，第117页

作者简介：

马磊(1999年6月)，女，汉族，籍贯：河北赤城，学历：硕士，专业：键盘乐器演奏艺术，研究方向：中国传统音乐研究。