

论文摘要

赛萨尔·弗兰克（Cesar Franck, 1822—1890）是法国民族乐派的奠基人、法国音乐史上承前启后的重要人物，其音乐活动主导了法国音乐的发展方向，为法国音乐复兴立发挥了重大作用。《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》不仅是弗兰克的代表作，也是 19 世纪世界小提琴奏鸣曲中的经典作品。

本文拟从弗兰克的宗教信仰、内心感情世界出发，探讨《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》中所阐释的弗兰克的精神世界与情感力量，研究演奏者要高水平演绎该乐曲所必备的审美意识、演奏技巧及音乐修养等方面的基础因素，以及演奏者自身不仅对乐曲更要对外界情感领悟的境界。文章分为三个部分：第一章讲述弗兰克的生平、宗教信仰及《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》创作的社会及艺术背景；第二章对乐曲的结构进行分析，乐曲结构是作曲家表达音乐思想的主体，是理解和演奏作品的基础；第三章阐述高水平演奏作品的基础及钢琴演绎的要点。

关键词：弗兰克；曲式结构；钢琴演奏；演绎解析

引言

《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》是弗兰克作曲生涯中唯一的一部小提琴奏鸣曲，创作于 1886 年，在那个物欲横流和个性膨胀的时代，弗兰克并没有染上情感泛滥、语言夸张的时代通病，而是通过乐曲低调、真挚地抒发着自己的内心感情。本文的第一、二章正是对此问题进行了深入的分析，探索该作品中所孕育的时代内涵和个人精神。展现美是钢琴表演的灵魂，完美地演绎作品、展现作曲家孕育在乐曲中的精神情感是钢琴表演的最终目的，第三章对此问题进行了深入研究，作者通过的先入为主的亲身体验，从音乐作品的内在涵义到作曲家的精神世界，探讨钢琴表演者该如何完美地演绎《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》，使乐曲的精髓表现得更加鲜明突出。

目前国内已有部分人对弗兰克的乐曲进行了相关研究，对弗兰克某些作品的曲式结构、教学模式、演奏风格等进行了分析，对弗兰克乐曲的研究提供了参考借鉴。在互联网上可以搜索到邹敏《弗兰克〈A 大调小提琴钢琴奏鸣曲〉第一章演奏艺术》、焦永《弗兰克〈A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲〉演奏风格的再认识》等文章主要从演奏技法方面对弗兰克作品作分析与论述的文章。在我国博硕论文库中主要有上海音乐学院马岩的《〈弗兰克 A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲〉文本与演绎研究—及引发的演奏美学研究》及西南大学赵彬宏的《〈弗兰克 A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲〉研究》，对弗兰克作品的创作技法、曲式结构、风格特征等方面进行了一定的分析。然而这些文章都没有探讨《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》与作曲家的精神世界、宗教信仰的联系以及演奏者应该具备怎样的素质才能演奏好该作品，本文正是以此为切入点进行研究，力求丰富我们对弗兰克作品的理解与认识。

弗兰克《A大调小提琴与钢琴奏鸣曲》音乐特征及钢琴演奏美学研究

第一章 弗兰克与《A大调小提琴与钢琴奏鸣曲》

一. 弗兰克的基本情况

1. 弗兰克简介

赛萨尔·弗兰克（1822—1890），比利时裔法国作曲家、法国民族乐派奠基人。弗兰克自幼展现非凡的音乐天赋。1837年进入巴黎音乐学院学习。1842年开始音乐表演生涯。1858年弗兰克任教堂管风琴手，其精湛的演奏技艺赢得了社会广泛的认可，但仍以教学工作为主，生活清苦严谨。他于1862年推出了《大管风琴曲六首》系列乐曲，这部作品非常优秀，长盛不衰，如今仍占据在演奏曲目的前列。弗兰克于1872年起担任法国巴黎音乐院管风琴班教授，这段时间也是他一生中最为重要的一个时期。弗兰克的作曲学派富有积极的创造力，培养出很多优秀的学生，支持他们大胆创作、创新作品。1871年以弗兰克为代表的一批法国音乐家成立了“民族音乐协会”，该协会的作曲家们通过自己的创作，特别是交响乐和室内乐的创作，发扬本国的民族音乐。1890年，弗兰克创作的弦乐四重奏首演并受到广泛的肯定，这是他作曲生涯中少有的成功经历。逝世后他的作品才逐渐为世人发现并予以承认。

作为一位怀有崇高音乐理想的作曲家，弗兰克一生淡泊名利，生活清苦。在音乐才华长期不能被社会认可的情况下，他仍然保持着勤奋、乐观的人生态度，执着的写作。他的音乐创作形式涉猎广泛，包括清唱剧，歌剧，室内乐，钢琴曲，管风琴曲等等，其创作生涯大致可分为两个时期：中前期（1858—1872年），主要创作宗教音乐作品，弗兰克通过宗教音乐的形式表达自己宗教情愫和对美好幸福生活的憧憬；后期（1872—1890年），弗兰克逐渐形成自己浪漫且古典的创作风格。这段时期内他的音乐情绪悲壮而崇高、内在而自省，同时也有强烈的感情的宣泄，他的经典作品主要产生于此时期。他倡导建立的“民族音乐协会”为全社会培养了很多优秀的音乐新人，创作推广了大量的具有法国民族特点的音乐作品。

2. 弗兰克的宗教信仰

弗兰克是一个虔诚的天主教徒。他的世界观清静平实，为人品德高尚、谦虚谨慎，向往自由，憧憬幸福。宗教情怀在他的作品中充分并极力的显现。充满对人生、对社会、对世界哲理性的积极探索与追求，发人深省。内心无比坚定的相信宗教信仰带来的希望，融合到作品中升华为忘我的精神境界。尽管在那个时代，其作品几乎不能被人们理解，但他还是坚持自己的风格，怀着真诚的情感，倾心于自己的理想创作，在乐曲中细腻而毫无保留地抒发自己的宗教情怀，极力将自己的内心世界与宗教信仰统一，表里如一的透亮，在音乐的殿堂中建造了心灵的圣地。

他的作品如同宗教信物一样，都是值得人们景仰的佳品，饱含作者的创作心血和良苦用心，其结构严谨明晰，旋律悠长优美，和声明朗清纯，具有鲜明的宗教音乐的色彩。他的作品中经常恰当地使用循

环主题的表现手法，极大地增强了作品的整体性和严谨性，使音乐作品的精神内涵前后呼应，更能带给人们精神上的享受。凭借锲而不舍的精神和长期刻苦努力，弗兰克使法国民族音乐逐步走入大众的生活，并登上法国音乐殿堂的荣誉巅峰。

二. 乐曲创作的社会及艺术背景

1. 乐曲创作的缘由

这部经典作品创作于 1886 年，是弗兰克献给比利时小提琴家伊萨依的结婚贺礼。弗兰克在这部作品中熟练地运用多种创作手法和丰富的音乐元素，形象地描述了伊萨依夫妇相亲相爱的幸福画卷，充满了对两位新人幸福生活的深深祝福。四个乐章分别代表了两位新人从相互认识、互相爱慕、坠入爱河及步入婚姻殿堂的爱情旅程，祝愿两位新人在今后的生活中相濡以沫，相敬如宾，时时需以宽容相待。平易近人的旋律中透出超凡脱俗的气质，这便是此曲经典独到之处。

弗兰克该作品的旋律线条优美大方，质感丰腴。这四个乐章被象征为爱情四部曲。第一乐章小提琴抒情如歌的琶音陈述及与钢琴的对话表达出相爱的缠绵与甜蜜；第二乐章戏剧性突然加强，音乐更加积极，动感十足，充满爆发的勇气，像是相知中矛盾与和谐的不断交替；第三乐章幻想曲风委婉动人，相思之情溢于言表，宣叙调般的歌声从指间落泪般得唱响；第四乐章再用前三个乐章的多个主题，音乐转而轻快甜美，表现有情人终成眷属的美满结局。爱情是人类最美好的情感，是世间万物繁衍发展的源泉。音乐作品歌颂美好爱情的主题比比皆是，每个作曲家都有不同的境遇和感受。弗兰克怀着一颗虔诚的心祝福伊萨依能拥有长久和谐的婚姻。如歌的旋律便是来源于真实的情感。1886 年 9 月 26 日，伊萨依及其法国钢琴家蓓纳夫人在布鲁塞尔首次合演，该作品获得极大的成功，从此弗兰克逐渐得到法国大众的认同和尊敬。

2. 社会及艺术背景

19 世纪是欧洲资本主义高速发展的时期，强大的经济基础促进了欧洲艺术的繁荣，这段时期内的欧洲音乐开始注重创新，逐渐摆脱传统的桎梏，创造出非常多优秀的新晋作品。19 世纪下半叶法国社会存在着内忧外患的政治、经济等很多问题，社会矛盾不断加剧，法国民族主义思潮开始复苏。在这种形势下，复杂的国内国际形势也反应到音乐作品中，法国音乐界兴起了民族传统音乐的复兴运动，法国的民族乐派在这种社会背景下迅速发展壮大。

弗兰克是法国音乐处于转型期的重要作曲家，他带领法国民族乐派摆脱德奥经典音乐形式的影响，通过自身坚持不懈的刻苦努力，采取严谨、创新的创作方式和表现手法，开启了法国音乐的新局面，创造了法国音乐的新价值。弗兰克的音乐作品中透露出高贵的气质，即继承了传统音乐的精髓，又通过创新体现了时代精神，对法国新生代的音乐创作具有积极的引导作用。他培养的很多学生如肖松、德彪西等都在法国音乐史上留下了深刻的足迹，为法国音乐的发展做出了重大贡献。

三. 弗兰克的音乐创作特点

弗兰克的音乐具有多重气质，既充斥着日耳曼民族高傲自信严谨的古典风情，又融合了法兰西的浪漫情怀。他的音乐具有古典的规格，又有浪漫主义的音乐洒脱。这种构架非常独特，古典与浪漫融洽的十分到位，没有过分的拘谨，也不乏自由的空间。弗兰克的作品主要有以下几个特点：

1. 追随李斯特的创作影子
2. 善用传统音乐创作中的主题变形手法
3. 复调结构的大量运用；
4. 倾心于纯音乐的创作

分析这首《A大调小提琴与钢琴奏鸣曲》便可见。第一乐章主题出现时，小提琴略带些许忧郁的旋律音调，表达作曲家对生命的意义的深沉的疑问。第二乐章主部主题的抑扬格、切分节奏的大篇幅使用，使得旋律激情上进而富有强烈的动感。第二乐章副部主题四分附点节奏，则托起舒展流畅的旋律音调，第三乐章管风琴式的复调化音乐织体，穿插着即兴演奏风格。第四乐章卡农曲，模仿小提琴与钢琴对话体现出显著的圣咏风格，自然音阶的使用使旋律朴素自然，民间田园风味独特。轻快而宁静的音乐气质让人感觉远离喧嚣的世俗，更加彰显出艺术家内心与世无争的洒脱。宛如生命之歌，贴近生活却远在天边，虚无缥缈，却深刻的留在心中。也因此生命更加坚强，充满活力。其作品中美妙的乐句、发自内心的感叹，构成一个个灵动的音乐瞬间，带给听众美的体验。

四. 弗兰克《A大调小提琴与钢琴奏鸣曲》在中国的认识

在众多的小提琴与钢琴奏鸣曲中，弗兰克的这部作品无疑是光彩夺目的经典。它是奏鸣曲中技术较难的一首作品。国内众多大型比赛中此曲都是必选的曲目。对于钢琴艺术指导来说也是分量很重，体现各方面音乐才能的最佳选择。这部作品也是教学或考试中必用的曲目。而且弗兰克充分考虑到此曲的舞台效果，整体性等因素，因此用在音乐会中也有极佳的效果。此曲旋律贴近人心，亲切可人，不过分的炫技，成为国内许多演奏家们演出的重要选择。它清新的旋律使国人中不太深入研究过经典音乐的听众们称道，并耐人寻味。尽管弗兰克离我们已经很遥远，欧洲浪漫主义音乐亦才踏进国门几百年，但是却阻隔不了国人对这部作品的理解与喜爱。只要演奏者与音乐心灵相通，真切体会，便能跨越国界，感受弗兰克的真诚。

第二章 《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》音乐特征分析

第一乐章：近乎中板的快板 奏鸣曲式

曲式	呈示部						再现部				
结构	引子	主部	连接部	副部	结束部	过波段	主部	连接部	副部	结束部	尾声
小节	1-4	5-12	13-31	31-39	39-46	47-62	63-70	71-88	89-100	100-107	108-117
调性	A	A-#c-E	E-G- ^b b-#f	#c-E-D-C-D-A			A-D-#f-B-E-A	#c-A-#c-A		A	

谱例 2-1

The musical score for Example 2-1 is written for Violin and Piano. It begins with the tempo marking 'Allegretto ben moderato'. The Piano part starts with a four-measure sequence in the right hand, marked 'pp', and a similar sequence in the left hand. The Violin part enters with a melodic line. The score includes dynamic markings like 'pp' and 'sempre dolce'.

音乐开始于 A 大调属九和弦之上，钢琴奏出安静而遥远的四小节序奏，落键要及其干净并有音色变化。这宛如海底传来的韵律，引子引出动机。小提琴紧接着以琶音融进具有神秘特质的主题，声音清新圆润而连贯，仿佛是将钢琴微妙的四小节冥想具体化并展开延伸。旋律辗转，和声由属到主呈现。弦乐与钢琴一问一答，惺惺相惜，渐渐铺开柔美的音乐走向。钢琴的触键应当有十分的敏感度，倾听微妙的和声变化，旋律清晰的线条。音乐通过指尖自然直接地流露出来。虚实控制自如。此处抑扬格节奏型的

运用有利于浪漫的长乐句的充分歌唱。美妙的感觉直击心灵深处，好似看到仙境。见谱例 2-1。

谱例 2-2

The image shows two systems of musical notation. The first system consists of two staves: a violin staff on top and a piano staff on the bottom. The violin part begins with the marking 'molto rit. ff' and 'a tempo'. The piano part has the marking 'a tempo sempre forte e largamente'. Below the piano staff, there are several measures of rhythmic notation marked with 'Ta' and asterisks. The second system also has two staves. The violin part has 'dim.' and 'piu dim.' markings. The piano part has 'p' and 'molto dolce' markings. Below the piano staff, there are several measures of rhythmic notation marked with 'Ta' and asterisks. At the bottom of the first system, there is a 'CD' logo and the number '2'. Below the second system, the text 'Furuk - Sonata in A Major' is visible.

钢琴的副部主题在高潮后转入E大调。展开部只短短的6小节，调性风暴形成后引出由钢琴独奏的第二主题。钢琴的落键要自然大方、宽广，不可突兀重音，要沿着旋律线条自然的走向演奏。伴奏将第二主题带入短暂的结束句，此时小提琴前紧随第一主题的元素。在两个主题连续地展现过后，以独特细致的表现手法最直接恰当地抒发强烈的感情。见谱例 2-2。

谱例 2-3

The image shows a single system of musical notation with two staves: a violin staff on top and a piano staff on the bottom. The violin part has the marking 'ancora.' above it. The piano part has the marking 'dolciss.' below it. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings.

再现部，第一主题的再现与呈示部相比添了几分厚重，钢琴低声部伴奏烘托的支柱形式也有了变化。

主题在尾声中复现，强奏后音乐迅速消失在极弱的音响中。诗歌般的主题娓娓道来，从开始的抑制，到抒情性逐渐加强，情感的爆发。就像是镜头由远到近，面目逐渐清晰，乐思越发深刻。仿佛一切终止殆尽，却又留下不安的伏笔，见谱例 2-3。

第二乐章：奏鸣曲式 快板 d 小调 4 / 4 拍

曲式	呈示部					展开部	再现部				
结构	引子	主部	连接部	副部	结束部	展开	主部	连接部	副部	连接部	尾声
小节	1-3	4-43	44-46	48-66	67-79	80-137	138-167	168-171	172-190	191-201	202-229
调性	d	d 中心	C	F 中心	f		d 中心	a	D 中心	g-d	d

谱例 2-4

II

The musical score for the second movement is presented in two systems. The first system is marked 'Allegro' and features a piano accompaniment with a steady eighth-note pattern in the right hand and a more active bass line in the left hand. The second system is marked 'passionato' and features a violin melody with a more expressive and technically demanding line, accompanied by a piano part with a similar eighth-note pattern. The score includes various dynamics such as *mf* and *cresc.*, and articulations like accents and slurs.

呈示部规模比较大。钢琴的三小节序奏，蕴藏着潜在的能量，蓄势待发，钢琴的触键不可太吵太燥，要保持松弛的跑动，但是要有内在的张力。随后钢琴以粗犷豪放而略有疯狂情绪的大切分呈示热情的第一主题。小提琴接着演奏后，两种乐器相互对抗交织，呈现出跌宕起伏的情趣。间奏句之后，反复第一主题，旋律由 d 小调的分解属和弦构成，主题在 A-#C-E 上摸进。情绪短暂的平息后，两个声部又出现戏剧性的对比冲突，小提琴的旋律线下行，逐主部结束在 d 小调上。见谱例 2-4。

谱例 2-5

The image shows two systems of musical notation. The top system consists of a violin part (treble clef) and a piano part (bass clef), both marked 'a tempo'. The bottom system also consists of a violin part and a piano part, with the violin part marked 'molto dim.' and the piano part marked 'molto dim.'. The piano part in both systems features a rhythmic pattern of eighth notes with asterisks below them, suggesting a specific articulation or performance instruction.

连接部以简短的音型引出小提琴的副部主题，然后引出小提琴少女般清纯浪漫的第二主题旋律。

谱例 2-5。

谱例 2-6

The image shows three systems of musical notation. The top system is marked 'Quasi lento' and 'rall.', with a piano part marked 'pp' and a violin part marked 'rall.'. The middle system is marked 'pp animando' and 'rall.', with a piano part marked 'pp' and a violin part marked 'rall.'. The bottom system is marked 'Tempo I° (Allegro)' and 'mf molto cresc.' and 'ff', with a piano part marked 'mf molto cresc.' and a violin part marked 'ff'. The piano part in the bottom system features a rhythmic pattern of eighth notes with asterisks below them.

展开部以小提琴平静的答句与钢琴的厚重和弦相互衬托形成高潮，f小调上出现了主题元素，两个主题以对位方式华丽地发展，小提琴以分解琶音的形式快速进行，与钢琴的双八度旋律追逐模仿，蕴藏着强烈的不安及律动感。结束在g小调的属七和弦。作曲家机智地使用过门语句，在乐曲速度恢复为快板节奏且准备切入到发展部的时候，让钢琴以更厚实的和弦衬托出小提琴的旋律。随着乐曲风格逐渐变强，由钢琴引导的第一主题节奏音型重新出现，与小提琴的第二主题旋律遥相呼应，优美的句子将两个主题描绘的栩栩如生，发展成一段精彩的对话。随后，伴随着小提琴悠扬的歌声，钢琴低音声部铺垫，

进入了展开部的尾声。见谱例 2-7。

谱例 2-7

主部主题回到 A 大调副部转为 D 大调在钢琴上，d 小调以圣咏调的形式进入尾声，两件乐器急速的结束。热情的 d 小调第二乐章与第三乐章幻想的曲风形成强烈对比，十分精彩。见谱例 2-8。

谱例 2-8

第三乐章：复二部曲式 充分的中板 d 小调-f 小调 2 / 2 拍

曲式	单三部曲式	单二部曲式
----	-------	-------

结构	A	B	A1	连接部	C	C1	扩展	尾声
小节	1-31	32-45	45-52	53-58	59-80	81-100	101-110	111-117
调性	g-#c-d	d-C-f-bA	A-B	d-C-f-	双调性			g-#f

谱例 2-9

The image shows a musical score for Example 2-9, consisting of three systems of piano and violin parts. The first system is marked 'Ben moderato' and includes the instruction 'Larghetto' and 'con fantasia'. The second system is marked 'molto dim.' and 'poco stretto', with 'dolce' appearing later. The third system is marked 'poco rall.', 'a tempo', and 'poco rall.' again, ending with 'Molto lento'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

第一乐思由钢琴戏剧性的阴沉的和弦演奏揭开序幕。似乎这是弗兰克的某种特点，用钢琴的引子开启整乐章的乐思。小提琴以装饰音承接，似乎在回应那悠长的宣叙调。随后两件乐器淡定冷静的交谈。钢琴演奏回归到最初的主题，小提琴表演又表现出低沉平静的咏叹虚实的风格，这些因素交叉衬托形成幻想曲风格，最终发展形成该部分的高潮。见谱例 2-9。

即兴式幻想曲风加之朴实感人的内心歌唱另音乐延绵不断。两件乐器展开温文的感人至深的对话。钢琴回到最初的主题，小提琴继而发展成为幻想曲的高潮，是沉寂之后动感十足的精彩片段。连接部的三连音分解和弦形成复调织体，不同声部暗自流动、充分展现，呈现出精彩浪漫的长乐句。

谱例 2-10

小提琴之歌停止，钢琴也随之沉寂。声部间微妙的关系可见一斑。第一主题再现，钢琴的烘托形成强烈的听觉冲击。最后在乐曲速度缓下来之时，钢琴收起优雅的琶音，以和弦引导小提琴落寞的音调进入尾奏，伤感地结束这一章。弗兰克柔韧的创造性的精神真切的展现，也许是种无奈，或放弃，但还是留有一丝希望，为四乐章埋下伏笔。

第四乐章：回旋曲式 稍快的小快板 A 大调 2 / 4 拍

曲式	回旋曲式										
结构	A	B	A1	B1	A2	C	A3	D	B2	A4	尾声
小节	1-36	37-51	52-64	65-78	79-98	99-116	117-133	133-169	170-184	185-221	222-242
调性	A	#F-a-G-E-e	#c-F-#C-F	#F-a-G-e E-#f	E	^b b- ^b e- ^b a- ^b C- ^b e- ^b b- ^b D-f- ^b G-a-C	C-a	A			

这一章采用回旋曲式的安排，依次再现了之前几个章节出现过的主题旋律。作曲家以简单的对位作曲方法使主旋律入场，使得听众对主题的印象更加深刻。在 A 大调简明典雅的调性带领下，烘托出低调高贵的整体风格，真实地反映出弗兰克的音乐特征。见谱例 2-11。

谱例 2-11

Alegretto poco mosso

dolce cantabile

dolce cantabile

sempre legato

主题为温暖流恬静的卡农，是对乐曲开始的形式动机更为流畅的变形。开头主题不断出现，在其间安插了前面三个乐章中各种主题的自由回旋曲，也用了卡农手法。在这种回顾中回旋曲式的主题能够强调得更为突出，最后以小提琴华丽的长颤音结束，情感表现出从幸福到悲伤的惆怅，但结束时的感情却是坚决、充满希望的，表达了对未来无限的憧憬。

谱例 2-12

p subito

dolce cantabile

由于作曲家精心安排，第一插部在小提琴慵懒的伴奏下，第三乐章的第二主题旋律由钢琴进行展现，简单的和弦构建的旋律沁人心田。而后，第一插部随着回旋主题的动机音型的出现而自然结束，紧接着钢琴的低音部演奏起耳熟能详的回旋主题。见谱例 2-12。

谱例 2-13

The musical score for Example 2-13 is written for violin and piano. It consists of three staves. The top staff is for the violin, the middle for the right hand of the piano, and the bottom for the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo/mood is marked 'dolce'. The violin part features a melodic line with various fingerings (1-4, 2-4, 3-4, 4-5, 5-4, 3-2, 1) and slurs. The piano accompaniment includes chords and moving lines in both hands, with some notes marked with '10' and '20'.

第二插部后,小提琴开始再现第三章具有的即兴幻想风格的主题。该主题在经历多次反复的演奏后,与钢琴温柔的表演交融成一体。回旋主题的动机音型在小提琴与钢琴再次轮换后,再度出现钢琴引导主题旋律的局面,随着曲调的逐渐发展而激情越发高涨。见谱例 2-13。

谱例 2-14

The musical score for Example 2-14 is written for violin and piano. It consists of three staves. The top staff is for the violin, the middle for the right hand of the piano, and the bottom for the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo/mood is marked 'P subito'. The violin part features a melodic line with slurs. The piano accompaniment includes chords and moving lines in both hands.

第二主题的过门乐句转弱,以第一章的主题的音型变化而来。所不同的是这里再次呈现的曲句,以轻松的跳跃音型欣然出现,而随后消逝于钢琴的上行之中。见谱例 2-14。

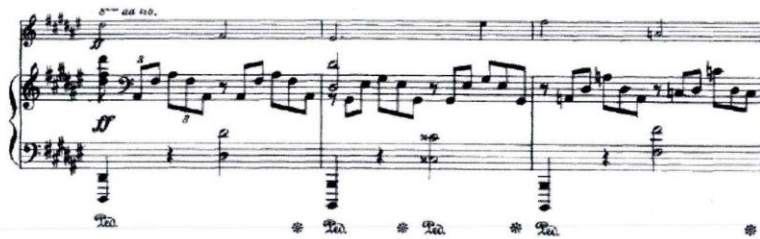
谱例 2-15

The musical score for Example 2-15 is written for piano. It consists of two staves, the top for the right hand and the bottom for the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score includes fingerings (1-4, 2-4, 3-4, 4-5, 5-4, 3-2, 1) and slurs. The right hand part features a melodic line with slurs. The left hand part includes chords and moving lines.

谱例 2-16

谱例 2-17

第四插部，小提琴以高亢的音色控制着第四乐章情绪激昂的第三主题，在快速的钢琴强奏下，低音部分又呈现出回旋主题的片段曲句。

谱例 2-18

在钢琴情绪高涨的伴奏下，再度出现第三主题和第三乐章的第二主题旋律。一切归于平静之后，又回到第四乐章的开始部分，由钢琴与小提琴以对位法阐述回旋主题。随着乐曲整体力度的逐渐加强，情绪饱满地展现乐曲的尾奏，最后全部融入小提琴长绵的颤音里，并辉煌的结束。弗兰克作为虔诚的教徒，内心是真诚平实的，此处的大和弦即使是强奏亦不可太尖太吵，要保持内在的韧度。谱例 2-18。

第三章 《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》钢琴演奏艺术

一. 演奏《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》的艺术基础

1. 较高的演奏审美意识

热爱音乐，能够高水平的演奏和鉴赏音乐是及其美好的事情。心中充满美好的音乐使人内心强大，让人更加自信，甚至可以改变气质。由内而外的自然流露，便是音乐最好的见证。对一切美的现象和事物的一系列美感体验的心理活动便是审美。对于欣赏者来说，拥有较高的审美能力能够更好地“听懂”作品，得到更好的心灵享受和情感体验；对于表演者来说，审美能力显得更为重要，只有拥有较高审美能力，才能对整个乐曲进行规划、更好地分析作品、领会到乐曲中所包涵的美，才会拥有完美的演奏技术技巧，才能完美地演绎作品、打动演奏者自己和听众。我们在演奏时，通过知觉、听觉、体验、情感，甚至是嗅觉等众多生理、心理活动去感受和表现音乐。美的音乐应该是五味俱全，能使人闻到其间的曼妙味道，入耳，入心。弗兰克拥有一颗无暇透亮、闪闪夺日的心灵，它的音乐充满了人情味，演奏时需细细品味，其中由内而外的感情的自然流露，便是弗兰克经典音乐的最好见证。

谱例 3-1

在演奏《弗兰克 A 大调钢琴与小提琴奏鸣曲》时，表演者要充分感受音乐的线条美和浪漫时期的复杂多变的和声织体，身临其境、心随其音，充分完美地体会音乐线条间的浪漫气息，气息由眼如脑，由脑入心，心灵的体验最后通过手指表达出来，弹奏出交响化的音响效果，使音乐更加立体、成熟、动人，使听众也能体会到乐曲中的浪漫气息和美感。如第三乐章的法式浪漫的和声，音符间似乎能画出一道晚霞，淡紫色，清新空荡，带有空气中自热的芬芳，音乐从指尖流淌，美轮美奂。如谱例 3-1。

2. 钢琴演奏技巧与音乐修养

弗兰克的这部作品无论是钢琴还是小提琴部分分量都是很重的，技术技巧很全面也有很多难点。钢琴的大跨度音程需要演奏者及其准确的触键，要对琴键的距离和感觉非常的敏感，当然这也要来自努力的练习，才能做到准确无误。松弛的手腕手臂，落下的重量感，力量的贯通，声音饱满的感觉。同时浪漫时期的唱乐句需要内心和手指的连贯。连奏对于钢琴这种乐器是不容易的，就像断奏是小提琴的难点一样。所以更加需要内心真正的歌唱，真诚的对待每一个音符，再用上踏板和手指的功夫，做到心连手连。仔细研究看似是小问题却至关重要的指法，研究弗兰克的乐句特征，把握每个段落每个乐章的戏剧性对比。奏出最临近作曲家意图的声音色彩。像第二乐章乐句间隐藏的旋律一样，演奏时要精心的摘出弗兰克要表现的旋律线条。

音乐修养是音乐表演者的对音乐学习深度的直接反应，体现在对作曲家的情感世界、乐曲中的精神内涵与情感因素、乐曲曲式结构及特点的了解及掌握，以及和声特点及运用等方面，对多声部作品音响平衡的听力和控制力中。长时间的音乐学习并不代表拥有较高的音乐修养，只有在刻苦探索的基础上对音乐的实质内涵有情感上的体验，才会在音乐修养上有所提高。音乐修养的提高重点在“悟”，不仅仅在“练”。演奏者对音乐的想象能力和理解程度也是演奏者音乐修养的重要体现。在这些要素中，作者认为对作品的理解程度和对音乐的想象能力是乐曲演奏者音乐修养的最重要体现。只有拥有这样的音乐修养，才能完美演绎作品，才能更进一步地阐释作品中蕴藏的情感，在精神上与作曲家及观众进行交流、达到共鸣。钢琴表演技术技巧的学习和掌握，必须遵循循序渐进的道理，需要系统的训练和持之以恒的练习。

音乐审美意识和音乐演奏技术技巧是相辅相成的共生关系，熟练的演奏技术需要较高的审美意识才能得到充分的展现从而演奏好作品；反之，良好的审美意识对作品的理解也需要熟练的演奏技术技巧进行展示，而且，良好的审美意识的新体验也会对演奏技术技巧提出新的要求，促进演奏者演奏技术技巧的发展进步。总而言之，最终日的就是要把音乐审美意识和演奏技术技巧相结合，完美地演绎音乐作品。

。谱例 3-2

The image shows a musical score for 'Sensu in A Major' by Franck. It consists of three systems of music. The first system is for piano and violin, with dynamic markings 'ff' and 'forte con passione'. The second system is for piano and violin, with dynamic markings 'molto rinf.'. The third system is for piano and violin, with dynamic markings 'molto rinf.'. The score is published by G.D. Sheet Music and is numbered 14.

音乐是声音的艺术，刺激听觉的技术。因此有敏感的听觉至关重要，观众的听觉用来欣赏音乐，主要是感觉演奏者整体的演奏效果。而演奏者的听觉更细致更关键，不仅要听到音乐的整体，更重要的是听到每个章节、每个段落、每个音符，而且还要听出音乐的情感。也许作为听众与演奏者的我们听到的音乐效果是不一样的，我们得有客观的评价。如在第二乐章中，音乐音乐是粗犷不安的，小提琴与钢琴的演奏空间很大，情绪变化也很大。尤其在小提琴与钢琴都出现追逐，竞争的音乐片段，钢琴左右手都有旋律，要弹奏的十分大气，与小提琴整齐有力的配合。右手大和弦既要连贯又要清楚的奏出，左手隐藏的旋律和声也要铺垫的很好，如谱例 3-2。

3. 忠实与创新

好的音乐令人回味无穷，受益终生。音乐表演即是展现音乐作品精神内涵、赋予其生命力的创造行为。演奏者在表演该作品时，要忠实地展现弗兰克虔诚的音乐态度，阐释弗兰克蕴藏在作品中的精神内涵，通过实际表演来展现自己的表演技巧，并从表演反应中了解作品包含的精神内涵的社会效应和时代精神，又要使该音乐能完美地得以诠释并真正被观众所接受，因为演奏的直接目的就是为听众提供美的享受。因为演奏者毕竟是在演奏作曲家的作品，作曲家植入在作品中的情感内涵，才是演奏者最直接地需要表达的对象，这样才能被观众所接收。很显然，观众不可能喜欢一场错误地表达乐曲精神与风格的音乐表演，甚至过分夸张地演绎也难以被接受。对于弗兰克的这部作品更是如此，这部经典已经广为流传，观众在去欣赏此部作品的音乐会时，可能对该作品已经有所了解并带有一定的心理预期，因此在表演该作品时，必须忠实精确地演绎该作品，尊重作曲家的每一个音符，每一个标记。

但是，音乐表演作不应仅是对音乐作品地复制，更重要的是它还必须体现出表演者的创造性和个性，演奏者的创造性越高，它才可能更高水平地对作品予以阐释，使音乐作品的精髓能更完美地得以展现。而且，经典作品之所以经典，关键之一就是作品不仅包括创作时期的时代特征及精神内涵，而且也具有

创新性和前瞻性，这是新时期人们之所以依然接受作品的根本原因。因此，只有当演奏者具有创新精神，才能将作品中的前瞻性与时代精神结合从而完美地演绎出来。

二. 《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》钢琴演奏的关键

1. 体会作品的情感内涵

作品的意境

弗兰克的这部作品是送给伊萨依的结婚礼物，所表现的最直接感情就是对美满婚姻的深深祝福，这也是人类美好情感的共鸣。然而这部作品没有那么直白地表达这种感情，四个章节有不同的含义。乐曲时而思绪低沉、时而高亢热情，这便是生命存在的证明。这是经历过生活中种种磨难，坎坷的人的理性表达。生命有起有落，人们在生活中成长，最终回归真实的心灵。这部作品中，蕴涵了作曲家谦虚的人生态度和虔诚的宗教信仰，只有这样的精神境界，才能写出如此美妙的曲子。当演奏者感知到这种饱含人生道理的意境才能演奏出感人至深的音乐。音乐给人信念，给人力量，让人们从困难中走出来，相信有美好崭新的明天。

音乐的风格

(1) 融入真感情。只有对作品的精神内涵深刻地理解和感受，才能在音乐表演中融入最真实的感情。当我们拿到弗兰克这部音乐作品时，在了解了他的作品的情感内涵之后，情感上便与作曲家的情感融合，产生精神上的共鸣。弗兰克写出这样温暖人心的旋律，一定也是可以给人温暖的人，善良亲切的人。在音乐表演中感受这种温暖，是表演者来源于生活但是远远高于生活的高层次的情感体现。当然，在表演中我们还要用理性地控制这种感性情感的流露，不能太过也不能太少，使它服从于表演整体的需要，从而使音乐表演更和谐统一。

(2) 大胆合理的想象。音乐来源于生活，来源于经历。丰富的想象力对于是学习音乐的人是及其必要的。演奏必须能将枯燥的音乐符号演绎出立体感、画面感十足的境界。弗兰克这部作品好像在讲述一段曲折迷人的故事，有些凄惨，有些不幸，像是一部生活、命运的交响，同时又有抗争，时而又有些温暖的，温柔的气息。听这首曲子就好像品味一瓶陈年老酒，令到饮者回味无穷，为之痴迷沉醉。可以体会的到，作曲家是如何掏心掏肺的把这些音符写下来的。

2. 聆听和谐

和谐是时代的特征，也是音乐的主题。在弗兰克时代，以“小二度、大七度”等为代表的和不和谐音程、半音使用较多。他也使用复调因素，认为声部应该独立清晰。但是即便如此，弗兰克作品的音响效果却非常自然和谐。他大胆的打破传统的固定模式，在创新中谋求新的稳定与统一，这便是他在承上

启下的时代创造的和谐。

和谐之法——“调式”

考虑到方方面面的因素，选取最适宜的调式，才能防止曲高而和寡。音弗兰克选用 A 大调写这部作品，是经过各因素的考量。每个乐章都有一个主题，都有其独特的内涵，需要适当的“调式”。和谐是目的，如何演绎就需找到合适的手段。这需要长远的眼光和准确的判断力。音乐歌唱生活，歌唱生命。大众接受度和认知度自然相当重要。

和谐之本——“旋律”

弗兰克在已有的作曲风格和技法之外，探求听众的听觉需求，研究作品的社会反响。这极大地关系到一部作品能否成功。因为将演绎的主题旋律传达并感染我们的听众是音乐创作的本能。

在音乐中，最具重要性、创造性、决定性和挑战性的因素是旋律。然而旋律价值的实现过程，也就是听众是否觉得好听、耐听，则需要作曲家的创作性考量和演奏者准确的演绎和把握。

谱例 3-3

The image shows a musical score for a piece titled "Duetto in A Major" by Johannes Brahms, Op. 39, No. 2. The score is presented in three systems, each with a piano accompaniment and a violin part. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a more active bass line in the left hand. The violin part has a melodic line with some grace notes and slurs. The score is marked "CD" and "Duetto in A Major".

音乐是如此美妙，蕴含着丰富的哲理却直白到雅俗共赏，和谐中又有着对抗。对于声部间怎样平衡，色彩如何调和的问题，演奏者们一致坚持着探索并寻求着突破。乐器间的合作，不是从主关系，而是合作关系，地为相当。只是有时候小提琴明亮的音色可能扩大了这件乐器的光彩，而钢琴此时就在和谐的前提下与之抗衡、呼应，音乐才有流动的完美期待。钢琴这件乐器无论从音量和音色上都有着其他乐器不可比拟的优势，弗兰克的这部作品充分发挥了钢琴与小提琴的音色特点，运用大跳度的音程与和弦，构造了大线条的音乐走向，是力量与美的展现。

3. 个人演奏体会

拿到弗兰克这部作品的谱子，第一感觉是篇幅比较长。视奏一遍之后，发现钢琴部分写的密度和跨度比较大。小提琴声部，弓法也比较复杂。查阅弦乐与钢琴的书之后，搞清楚每个声部的难点在哪里。体会到弗兰克独特的和声语汇与旋律进行特点后，再看谱子就会发现把需要单独练的部分分成几块，很快成型。无论什么曲子，都需要在舞台上磨练出来。第一次上台弹这部作品和有了几次上台经验后效果自然不同。生活和演奏一样，在成长，在积累。只有平时努力刻苦的练习和积极上台实践的经验才会使演奏水平不断提高，超越自己。音乐可以使人越来越自信，美化心灵。心中有音乐，便有了全世界。

结 语

音乐是时代的记忆，保存着历史的原貌。弗兰克不可能摆脱时代对他的理想认知及音乐人生的规定，了解了作曲家的人生经历、情感世界及社会和艺术背景，对音乐家作品的音乐特征进行深入、彻底的分析，能够更好地去认识和理解作曲家和时代的关系及作曲家蕴藏在音乐中的情感因素。钢琴演奏者的音乐素养、审美意识及演奏技巧，是表演的基础，而演奏者个人对作品的情感体验及内心感情的触动及自然流露、理性与感性的合理统一以及对作品“和谐”的体验，则是完美演绎的必要条件，这样才能将作品中孕育的作曲家的感情和演奏者自身的感情“和谐的”表达出来。

弗兰克的创作融合了复调音乐写作手法和法国特有的浪漫气息，寓时代特色于古典传统为一体，寓个人风格于宗教音乐明净的气质之中，本文通过对《A 大调小提琴与钢琴奏鸣曲》创作背景、曲式结构及演绎的基本要求等方面进行较为细致深入地分析研究，试图透视出弗兰克音乐中既传统又现代、既保守又创新、既规范又自由的创作特征，探寻作曲家细腻而卓绝的作曲技术与预示音乐发展方向的敏锐洞察力。