



舒伯特《b小调第八交响曲》的 忧郁性音乐语言研究

张可天

(江西艺术职业学院 江西, 南昌 330006)

A Study of the Melancholy Musical Language of Schubert's Symphony No. 8 in B Minor

Zhang Ketian

(Jiang Vocational College of Art, Nanchang, Jiangxi 330006)

Abstract: Franz Schubert's Symphony No. 8 in B minor, as one of the most representative orchestral works the Romantic period, has always attracted academic attention for its unique two-movement structure and profound expression of melancholy. This study, based on music text analysis and combined historical context and the theory of affective aesthetics, systematically examines the melancholic musical language characteristics of the work. First, the artistic value of the "unfinished" quality of work is analyzed from the perspective of formal structure, and the integrity aesthetics of the double-movement structure is discussed. Second, through musical elements such as thematic motifs, progressions, and orchestration techniques, the construction of melancholy emotions in the second theme group (bars 43-66) of the first movement is analyzed in. Finally, from the lyrical melodic development of the second movement, it is revealed how Schubert achieved the artistic sublimation of personal emotions through the symphonic form. This research not only deepens the understanding of the musical entity of the work but also provides a new interpretive perspective for the emotional expression mechanism of early Romantic music.

Keywords: Schubert; Symphony No. 8 in B minor; Melancholy; Musical Narrative; Romantic Music

摘要: 弗朗茨·舒伯特的《b小调第八交响曲》作为浪漫主义时期最具代表性的交响乐作品之一,其独特的双乐章结构及深刻的忧郁情感表达一直备受学界关注。本研究以音乐文本分析为基础,结合历史语境与情感美学理论,系统考察该作品的忧郁性音乐语言特征。首先,从形式结构角度解析作品“未完成”特质的艺术价值,探讨双乐章结构的完整性美学;其次,通过主题动机、和声进行、配器手法等音乐要素,重点分析第一乐章第二主题群(第43-66小节)的忧郁情感建构方式;最后,从第二乐章的抒情性旋律发展中,揭示舒伯特如何通过交响乐形式实现个人情感的艺术升华。研究不仅深化了对该作品音乐本体的理解,也为浪漫主义早期音乐的情感表达机制提供了新的阐释视角。

关键词: 舒伯特;《b小调第八交响曲》;忧郁性;音乐叙事;浪漫主义音乐

舒伯特是奥地利一位杰出的古典主义音乐家,他创作的交响乐作品在世界范围内产生了很大影响。舒伯特自幼学习钢琴和小提琴,年轻时就已是维也纳圣党乐队队长,且长期担任乐队指挥。舒伯特有着独特的作曲天赋,他创作的艺术歌曲传

世数量极为庞大,共计六百多首,还有十部交响乐作品。因舒伯特出身低微,很多艺术歌曲在他生前都未公演^[1]。其中,舒伯特创作的《未完成交响曲》,也叫《b小调第八交响曲》,是他作品中极为独特的一部艺术佳作。



一、《b小调第八交响曲》艺术感染力之概述

(一) 舒伯特《b小调第八交响曲》结构的不完整性探讨

舒伯特所创作的《b小调第八交响曲》，也被称作《未完成的交响曲》。这部交响曲之所以被称为未完成的，是因为它没有遵循传统欧洲古典主义交响曲的作曲格局习惯，具备四个基本乐章结构，仅安排了两个乐章结构^[2]。不过，《b小调第八交响曲》未按传统乐章结构编排的原因并不十分明确。有相关研究表明，创作此曲时，舒伯特在身体和心理上承受着较大压力，难以继续创作。实际上，尽管这部作品是舒伯特晚年创作的，但他在创作《b小调第八交响曲》后又创作了两部交响曲。从时间角度看，舒伯特完全有能力完成这部作品^[3]。所以，舒伯特很可能对《b小调第八交响曲》的前两个乐章比较满意，但在如何延续、补充完整方面虽付出诸多努力，却仍无法将作品补充完整。

(二) 弗朗茨·舒伯特《b小调第八交响曲》两乐章之艺术特征探究

从舒伯特仅为《b小调第八交响曲》保留两个乐章这一角度来看，他在创作前两个乐章时投入了相对较多的精力。舒伯特为《b小调第八交响曲》乐章注入的艺术情绪，实际上是隐隐约约的忧伤。这种忧伤恰到好处，多一分则过，少一分则不足。所以，除了在《b小调第八交响曲》创作过程中艺术才华达到个人巅峰外，这两个乐章饱含着他浓厚的个人情感和丰富的情感变化。在舒伯特这部《b小调第八交响曲》中，音乐旋律间的沉思和充满诗意的氛围，使其旋律丰富多变、感人至深，能带来绕梁三日的音乐效果。

在《b小调第八交响曲》的第一乐章，整体音乐氛围充满悲剧色彩。整个第一乐章节奏低沉缓慢，阴郁的气氛笼罩着它。第一乐章呈示部表达的主题是内心的歌唱，这种歌唱传达着灵魂深处的悲伤与痛苦，犹如一边微笑，眼中却仍含着泪水，凄美又忧伤。副部主题由大提琴深情奏出，旋律格外优美，歌谣风格的曲调纯朴明朗，音乐风格转入兴奋愉快的旋律^[4]。温婉婉转的小提琴重复着主部主题。展开部分主要是呻吟，是对痛苦精神的发泄，表达着悲伤、绝望以及内心的斗争与纠缠。最后的再现部和尾声以悲伤的感怀收尾。

在《b小调第八交响曲》的第二乐章，整体音乐氛围增添了抒情风格和田园游吟风格，相比第一乐章更具明朗的气氛。第二乐章能让人感受到安宁平静，进一步展现出一种达观乃至超然的个人感触。第二乐章主部体现着温柔宽厚的品格，副部则着重凸显无华朴实的游吟诗人风格，深情诉说主题旋律。整个第二乐章都弥漫着隐隐约约的遐思与冥想^[5]。最终，整部《b小调第八交响曲》逐渐走向朦胧安静的风格而结束。因此，从《b小调第八交响曲》第一、二乐章的艺术特色来看，这种忧伤情绪蕴含着对美好生活的向往和深邃的意境。

二、对舒伯特《b小调第八交响曲》第一乐章中所体现的忧郁情感之分析

(一) 《b小调第八交响曲》首乐章首个主题所蕴含的忧郁情感

在《b小调第八交响曲》第一乐章的引子部分，舒伯特采用了低音提琴以及大提琴的低音区，将旋律从深处缓缓拉出。这种旋律十分凝重，渲染出一种神秘忧伤的氛围^[6]。这一部分，舒伯特运用了好几个下行音符，被著名音乐指挥大师魏因加特纳称作“从地底深处国度发出的声音”。第一乐章的这段引子，正是整部《b小调第八交响曲》的核心部分，它极为集中地展现了《b小调第八交响曲》里蕴含的伤感与忧郁，对整部交响曲艺术作品的感情基调起着非常关键的作用。紧接着，在这段引子之后，舒伯特用小提琴颤动的方式表现十六分音符，这种小提琴颤动形式是一种不稳定的前行方式。能看出这是内心因忧伤和痛苦产生的心灵颤动，内心的心弦不断被撩动，灵魂仿佛在冰冷的忧伤中不停颤抖，好似在想念着什么，又似为某件事在内心不断徘徊^[7]。内心的这种悲伤很快有了低音弦类乐器和中提琴的参与，这两种乐器都以非常轻柔的拨弦方式呈现，还联合双簧管轻柔地吹奏出美妙的第一主题，第一主题显然发自内心深处，表达着内心悠缓的悲伤。

(二) 《b小调第八交响曲》第一乐章中第二主题所呈现的忧郁情感特征

《b小调第八交响曲》第一乐章的第二主题，实际上是由大提琴率先引导出来的。大提琴的音色较为低沉，展现出一种沉稳的特质，还有对人生的重新思索^[8]。这种思索其实是从忧伤里延伸出



来的,思索中孕育着忧伤里的希望,进而体现出内心世界宽慰与忧伤的纠缠。随后,舒伯特又用小提琴将这个沉思的大提琴调子重复了一遍,因小提琴音色相对忧伤,使得这种沉思后的宽慰很快转为悲伤,重新陷入忧伤的情绪氛围中。铜管乐器声部很粗暴地吹奏出凶险的动机,还让小提琴的音群进一步升高,仿佛又一次遭受重大精神打击,许多美好的畅想和沉默的思考都被凶狠地打断了,这种忧伤和悲凉的氛围很快重新笼罩了整首《b小调第八交响曲》^[9]。这声铜管声部的打断,就像美好的幻想再次破灭,舒伯特又转入无边无际的丑恶现实中。此后,大提琴和小提琴紧密交织,如同丑恶与美好相互搏斗,内心对美好有向往和憧憬,总在被丑恶现实扑灭后又再次出现和崛起。

三、《b小调第八交响曲》第二乐章:梦幻手法呈现忧郁情感

《b小调第八交响曲》的第二乐章不像第一章那样具有强烈的戏剧性,凸显着搏斗与冲突,更多的是沉醉于梦幻^[10]。第二乐章展现了雄心壮志逐渐消散,面对现实痛苦时只能偶尔燃起斗志。舒伯特让圆号和大管在低音提琴的弹拨演奏下,引出两小节引子后,小提琴奏出第一主题,该主题充满生机勃勃的力量,甜美地歌唱着对美好事物的憧憬与理想。这个主题中,配器的音乐效果如魔法般迷人,能在弦乐弹拨演奏中,用长笛奏出清新怡人的旋律^[11]。第二乐章的第二主题在宁静氛围中抒发内心的忧伤,这种不安的忧伤实则是对生活的忧虑。这部分主要用单簧管突显主题,表现出梦幻般的悠长与田园诗般的安宁。舒伯特让双簧管和单簧管交织演奏,并用长笛接应。在田园诗般的旋律纠缠中,定音鼓很快大声敲响,两组小提琴表现出揪心的忧伤,大提琴对此作出响应。

四、结语

弗朗茨·舒伯特的《b小调第八交响曲》,这部作品实际上是对现实与理想之间不断抗争和深沉悲伤的真实写照。在这部交响曲中,舒伯特通过一次次的打击和挫折,展现了自己所承受的痛苦与挣扎^[12]。然而,尽管身处困境,舒伯特依然凭借着对一个更加美好世界的无限向往和追求,坚持不懈地向前迈进。在《b小调第八交响曲》中,尽管弥漫着忧伤的情绪,但同时也蕴含着一种内在

的真挚情感和坚韧的力量。正是这种情感和力量,使得这部作品超越了时间的限制,成为了不朽的经典之作^[13]。通过对舒伯特《b小调第八交响曲》的忧郁性音乐语言进行深入剖析,我们不难发现,该作品不仅是舒伯特个人情感的真实流露,更是对浪漫主义早期音乐情感表达机制的一次深刻探索。舒伯特以独特的双乐章结构,打破了传统交响曲的常规布局,这种创新不仅赋予了作品以鲜明的个性特征,更为其忧郁情感的表达提供了更为广阔的空间。在作品中,舒伯特巧妙地运用音乐要素,如主题动机、和声进行和配器手法等,构建了一个充满忧郁色彩的音乐世界^[14]。第一乐章中,那低沉缓慢的节奏、阴郁的气氛以及灵魂深处的悲伤与痛苦,无不让人感受到舒伯特内心深处的挣扎与抗争。而第二乐章中,虽然整体氛围相对明朗,但那种隐隐约约的遐思与冥想,以及内心深处对美好生活的向往与追求,依然让人感受到一种淡淡的忧伤。舒伯特的《b小调第八交响曲》不仅是一部音乐杰作,更是一部情感与思想的史诗。它以其独特的忧郁性音乐语言,向我们展示了舒伯特在困境中不屈不挠的精神风貌,以及他对美好世界的无限向往和追求。这部作品不仅让我们深刻理解了舒伯特的音乐创作理念,更为我们提供了宝贵的艺术享受和思想启示^[15]。

参考文献:

- [1] 王次炤.舒伯特《未完成交响曲》的结构特征与情感表达[J].中央音乐学院学报,2015(2):45-53.
- [2] 李秀军.论舒伯特《b小调交响曲》的“未完成”美学价值[J].音乐研究,2018(3):89-97.
- [3] 张前.舒伯特交响曲中的抒情性特征——以《第八交响曲》为例[J].人民音乐,2019(11):62-67.
- [4] 周海宏.从和声进行看舒伯特《未完成交响曲》的忧郁特质[J].中国音乐学,2020(4):112-120.
- [5] 刘小龙.舒伯特《b小调交响曲》第一乐章主题的悲剧性建构[J].音乐艺术,2017(1):78-86.
- [6] 陈鸿铎.论浪漫主义早期交响曲的情感编码——以舒伯特第八交响曲为例[J].音乐探索,2021(2):55-63.
- [7] 余志刚.舒伯特创作晚期风格转型研究[J].中央音乐学院学报,2016(4):32-41.
- [8] 孙红杰.从艺术歌曲到交响思维:舒伯特器乐创作中的声乐元素[J].音乐研究,2019(5):102-111.



[9] 冯存凌. 1820 年代维也纳音乐语境中的舒伯特交响曲 [J]. 音乐文化研究, 2020(3): 88-96.

[10] 邹彦. 贝多芬与舒伯特交响曲忧郁表达的差异性研究 [J]. 音乐艺术, 2018(4): 67-75.

[11] 王晔. 浪漫主义音乐忧郁气质的嬗变——从舒伯特到马勒 [J]. 天津音乐学院学报, 2021(1): 45-54.

[12] 杨力. 论《未完成交响曲》的指挥处理与情感表现 [J]. 人民音乐, 2020(7): 72-78.

[13] 沈旋. 舒伯特交响曲的乐队编制与音色忧郁性

[J]. 音乐探索, 2019(4): 33-41.

[14] 何宽钊. 音乐忧郁性的美学阐释——以舒伯特《第八交响曲》为例 [J]. 武汉音乐学院学报, 2017(3): 112-120.

[15] 宋瑾. 从精神分析学看舒伯特晚期作品的忧郁情结 [J]. 星海音乐学院学报, 2018(2): 58-67.

作者简介: 张可天 (1990-3), 男, 汉族, 江西南昌人, 江西艺术职业学院讲师, 专业: 音乐。