

卡普斯汀《音乐会练习曲》op.40 no.1 音乐风格研究

赵祺

成都艺术职业大学，四川省成都市，611433；

摘要：俄罗斯作曲家尼古拉·卡普斯汀（Nikolai Kapustin）以其独特的“古典结构与爵士语言融合”风格在20世纪钢琴音乐史上占据重要地位。《八首音乐会练习曲》（Eight Concert Etudes, Op.40）创作于1984年，体现了作曲家成熟时期的创作特征。其中的第一首《前奏曲》（Prelude, Op.40 No.1）在形式结构上延续了古典主义的变奏曲体例，同时在节奏与和声上吸收了丰富的爵士语汇，展现出高度融合的音乐语言。本研究通过文献分析与乐曲细读相结合的方式，对《前奏曲》Op.40 No.1的结构特征、节奏语法、和声语言以及爵士风格元素进行系统探讨。研究发现，该作品在保持古典结构严谨性的同时，以拉格泰姆节奏、重音位移、布鲁斯变音及四度叠置和弦等手法，创造出鲜明的节奏张力与独特音响效果，充分体现了卡普斯汀在古典框架中融入爵士精神的创作理念。本论文旨在揭示卡普斯汀《音乐会练习曲》Op.40 No.1的音乐风格特征及其艺术价值，期望为理解20世纪钢琴作品的风格演进及爵士语言在古典创作中的延展提供新的研究视角。

关键词：尼古拉·卡普斯汀；《音乐会练习曲》Op.40 No.1；爵士风格；节奏与和声；音乐语言

DOI：10.64216/3080-1486.26.01.060

1 绪论

1.1 选题目的与研究意义

尼古拉·卡普斯汀，是俄罗斯的著名作曲家兼钢琴家。他的创作不仅风格独树一帜，还蕴含了跨越时代的广泛包容性。但卡普斯汀的作品并非像传统爵士乐那样节奏松散，结构自由，他将爵士音乐的和声及旋律特点融入到古典作品的曲式结构当中去。卡普斯汀在1984年创作的《八首音乐会练习曲》，标志着他创作生涯的成熟期，此作品展示了他将古典音乐和爵士音乐巧妙融合并重新塑造的能力，是当今国际钢琴比赛经常选用的作品。

1.2 国内外研究现状

国内外关于尼古拉·卡普斯汀及其《八首音乐会练习曲》（Op. 40）的研究近年来逐渐增多，整体呈现出从作曲家生平介绍向作品风格与演奏研究深入发展的趋势。国内研究主要集中于作品的创作风格、曲式结构及演奏技巧分析，部分学者从音乐学、作曲技法与钢琴演奏等多角度探讨了卡普斯汀如何将爵士元素融入古典框架。然而，国内研究总体数量有限，研究视角较为集中，缺乏对其音乐语言与教学应用的系统探讨。相比之下，国外研究相对更为全面，不仅对卡普斯汀生平及各类作品进行了深入剖析，还通过访谈与档案资料获得

了第一手研究素材。相关成果体现出对卡普斯汀作品风格特征、爵士语汇以及20世纪音乐文化语境的综合分析。总体而言，现有研究为探讨《音乐会练习曲》Op. 40 No. 1的音乐风格特征提供了良好的理论基础，但仍存在研究路径单一、体系化不足的问题，有待进一步从音乐语言、风格融合及艺术价值等方面深化研究。

2 卡普斯汀《八首音乐会练习曲》创作背景

2.1 卡普斯汀创作生涯

卡普斯汀在创作中常融合传统古典音乐的创作手法与爵士乐的即兴演奏方法，将爵士乐的风格包含于古典音乐的框架中。例如他创作于1977年的作品旧式风格组曲（Suite in the Old Style, Op. 28），尽管听起来像是即兴弹奏的爵士，但实际上是仿效了巴赫的帕蒂塔组曲所进行的创作，他所创作的“融合音乐”还包括《24首爵士风格前奏曲》（24 Preludes in Jazz Style, Op. 53）、《24首前奏曲与赋格》（24 Preludes and Fugues, Op. 82）、《小奏鸣曲》（Sonatina, Op. 100）等。

纵观卡普斯汀的创作生涯，他创作了20首钢琴奏鸣曲、6部钢琴协奏曲、多部其他器乐协奏曲、多组钢琴变奏曲、练习曲与音乐会练习曲等。

2.2 《八首音乐会练习曲》作品简介

卡普斯汀的《八首音乐会练习曲》是练习曲这一体裁中成功融入爵士元素的代表作，展现了卡普斯汀的独到音乐风格。这套作品既保持了传统音乐的构思、结构与细节，同时又呈现了爵士乐的风格特点。

尼古拉·卡普斯汀在1977年创作的《古组曲Op.28》被视为其杰出作品之一，该作品完美地将爵士乐的即兴演奏与传统巴洛克组曲风格相结合，展现了完美的风格融合。在《八首音乐会练习曲》中，每一曲都建立在古典主义的传统曲式之上，其中第一曲采用了变奏曲形式。尽管这八首练习曲表面呈现爵士乐特色，细致研究会发现，它们均基于传统的大小调式，展现出完整而严格的调式结构。

3 卡普斯汀《音乐会练习曲》op. 40 no. 1 的音乐风格

卡普斯汀《音乐会练习曲》op. 40no. 1 展现了一个独特而复杂的音乐风格，它将古典音乐的结构与爵士音乐的元素相结合。它从一开始以一段十二小节的引子迅速开始，这种爵士乐的节奏感和即兴感是卡普斯汀音乐的标志性特征。尽管这首练习曲充满了爵士乐的轻松和自由，其技术要求也是非常高，这种技术与风格的结合，古典音乐技巧与现代爵士风格相融合正是此曲的魅力所在。

3.1 古典的结构特征

卡普斯汀《音乐会练习曲》op. 40no. 1 的曲式结构遵循了古典传统的规整结构，为变奏曲式结构。

第一首练习曲名为“前奏曲”，作为练习曲集的引子部分。该练习曲调性为C大调，总共分为四次变奏与一个连接部。第一部分为1—12小节，第二部分是13—28小节，第三部分29—40小节，第四部分为连接部，41—56小节，第五部分为57—70小节。结构图示如下：

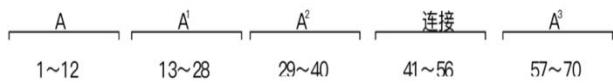

图 2-1

3.2 爵士风格节奏与和声特征

卡普斯汀擅长将爵士与古典两种风格融合在一起进行创作，卡普斯汀的《音乐会练习曲》op. 40no. 1 在古典的变奏曲式结构下，巧妙运用爵士语言，将卡普斯汀独有的个人风格体现在他作品当中。

3.2.1 节奏特征

(1) 拉格泰姆风格节奏的运用

拉格泰姆风格节奏在卡普斯汀的《音乐会练习曲》op. 40no. 1 的运用，是该曲的爵士风格特征体现之一。即在进行曲的规整节拍下，低声部采用规整节奏与高声部由重音位移形成的切分节奏形成对比。

拉格泰姆是一种从1890年起流行的美国音乐风格，译为参差不齐的拍子，与布鲁斯一样都是爵士乐的一大特征，这种类型的音乐大都以四二拍的形式出现，它的一大特点是通过将重音后移来创造的大量切分节奏。

而拉格泰姆通常是以右手的切分节奏与左手类似进行曲的规整节奏形成对比的形式出现的，正如卡普斯汀八首音乐会练习曲第一首前奏曲中乐曲开头第1小节（谱例2-1）中就是三个连续的切分节奏，奠定了整个乐曲的整体基调。拉格泰姆风格的节奏型在作品的其他地方也得到了体现，例如在作品的22小节和56小节也同样出现了这样的节奏特点。

谱例 2-1

(2) 重音位移

重音位移是卡普斯汀的《音乐会练习曲》op. 40no. 1 爵士风格的另一重要体现。全曲运用了重音位移，主要采用重音记号，将弱拍或者弱位变成强音，使得音乐具有典型的爵士节奏节拍特征。

古典钢琴作品中，遵循重拍规律是很重要的原则。在传统西方作品中，重拍通常用于创造韵律感。它们经常出现在小节的开头，需要突出演奏，而其他部分则要弱化。相比之下，爵士音乐的节奏更加自由。卡普斯汀正是吸收了爵士乐的这种特点，增加了音乐的不稳定性，使得音乐变得更加生动。如作品第41和42小节（谱例2-2）。

谱例 2-2

3.2.2 和声特征

(1) 布鲁斯变音

布鲁斯变音是卡普斯汀的《音乐会练习曲》op. 40n o. 1 和声特征的体现之一。

布鲁斯音乐的独特之处在于其调式中 III 级、V 级（较为罕见）和 VII 级音的降低，这些降低的音符被称为布鲁斯变音。在下面的谱例中，降 E、降 B 和降 G 这几个布鲁斯变音贯穿整个旋律，体现了其特有的音乐色彩。（谱例 2-3）

谱例 2-3

(2) 模仿管乐的布鲁斯装饰音

最初管乐器是布鲁斯音乐的主要乐器，表演者通过滑音、倚音、颤音等技术来丰富旋律。随着时间发展，这些典型的布鲁斯元素被引入爵士钢琴演奏中。钢琴家们模仿管乐器的装饰声效，将这一独有风格融入钢琴演奏。

滑音的模仿：从下面谱例中，可以看出左右手分别以一段快速的十六分音符的反向模进将整首曲子推向高点并结尾，正是对滑音这一技法的模仿。（谱例 2-4）

谱例 2-4

(3) 挂音三和弦

将传统三度叠置和弦中的三音替换为四音的做法产生了所谓的“挂音三和弦”。当这种和弦的音按照四度关系重新排列时，就形成了“四度叠置和弦”。而含有“挂音三和弦”的属七和弦则被称为“挂音属七和弦”。在这首练习曲中卡普斯汀多次使用了这样的属七和弦和四度叠置和弦来制造爵士音响效果。如作品 56 小节的左手（谱例 2-5）与作品 53 和 54 小节（谱例 2-6）

谱例 2-5

谱例 2-6

4 结语

通过对尼古拉·卡普斯汀《音乐会练习曲》Op. 40 No. 1 的研究，本文分析了其在古典结构与爵士语言融合方面的独特艺术风格。作品在变奏曲式的严谨框架中融入拉格泰姆节奏、重音位移、布鲁斯变音及四度叠置和弦等元素，展现出鲜明的节奏活力与和声色彩。

本研究表明，卡普斯汀以古典的形式理性与爵士的自由精神相结合，创造出具有高度原创性的音乐语言，体现了 20 世纪钢琴创作中跨风格融合的典范意义。

参考文献

- [1] 黄雅丽. 《形散而神不散——尼古拉·卡普斯汀作品 OP. 40 no. 6 的音乐分析及演奏处理》[J], 《乐府新声》(沈阳音乐学院学报), 2009(04): 153-156。
- [2] 姚依. 《“当古典遇上爵士”——记两位跨越国界与文化的作曲家格什温及卡普斯汀》[J], 《黄河之声》, 2016(07): 81。
- [3] 周佳怡. 卡普斯汀《八首音乐会练习曲》的爵士元素与演奏分析[D], 中国音乐学院, 2022: 1-7
- [4] 连心怡. 卡普斯汀《八首音乐会练习曲》Op. 40 的艺术风格与演奏研究[D], 哈尔滨音乐学院, 2022: 5-8
- [5] 李文博. 尼古拉·凯帕斯汀《八首音乐会练习曲》的研究[D], 中国音乐学院, 2019: 3-13
- [6] 徐钰婕. 尼古拉·卡普斯汀钢琴演奏技法与音乐特点分析[D], 上海音乐学院, 2022: 6-10
- [7] 王晓菲. 音乐革新者: 尼古拉·卡普斯汀[D], 西安音乐学院, 2018: 7-10
- [8] 姚天帆. 凯帕斯汀音乐会练习曲音乐风格研究[D], 南京艺术学院, 2019: 8-11

作者简介: 赵祺 (1998.08), 男, 民族, 四川南充, 硕士研究生, 研究方向: 音乐教育。