

浅析卡普斯汀作品中古典与爵士的融合

窦智

郑州科技学院, 河南 郑州 450000

DOI: 10.61369/ETR.2026100033

摘 要 : 如今, 在国内钢琴演奏及其教学中古典乐占有极大比重, 而爵士钢琴在钢琴的演奏风格中也是一支重要的流派。但二者在风格上往往没有太多的交织, 而卡普斯汀的作品是将这二者完美的融合, 是一种十分新颖的钢琴曲体裁。他是二十世纪的杰出作曲家, 创作出大量的爵士风格钢琴作品, 但有区别于美国黑人爵士的即兴演奏。卡普斯汀的作品不同于古典时期更加规整的钢琴作品, 如在节奏上更加强调重拍的后移或是运用大量的摇摆八分音符, 以及类似于雷格泰姆风格的左手大跳演奏。多练习此类, 可使我们对节奏以及乐感的把控更加到位。

关键词 : 卡普斯汀; 古典; 爵士; 融合

A Brief Analysis of the Fusion of Classical and Jazz in Kapshatin's Works

Dou Zhi

Zhengzhou University of Science and Technology, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract : Nowadays, classical music plays a significant role in piano performance and teaching in China, and jazz piano is also an important genre in piano performance style. But these two often do not have much interweaving in style, and Kapstein's works perfectly integrate these two, making it a very novel genre of piano music. He was an outstanding composer of the 20th century, creating a large number of jazz style piano works, but with improvisation that differed from African American jazz. Kapstein's works are different from the more regular piano works of the classical period, such as emphasizing the backward movement of heavy beats in rhythm or using a large number of swinging eighth notes, as well as the left hand big jump performance similar to the style of reggae. Practicing this type more can help us better control the rhythm and musical sense

Keywords : Kapstein; classical; sir; fusion

一、尼古拉·卡普斯汀生平概述

“尼古拉·凯帕斯汀 (Nikolai Kapustin, 1937—2020) 出生于乌克兰东部涅斯捷克州的戈尔洛夫卡, 1961年他毕业于莫斯特音乐学院”。^[1] 世纪50年代后期, 尼古拉·卡普斯汀是享誉国际的爵士钢琴家与作曲家。早年接触爵士乐时, 他便萌生了将古典音乐与爵士乐相融合的创作理念, 这一构想得到了其导师鲁巴赫的大力支持。卡普斯汀的爵士演奏技法主要依靠录音机自学完成, 其创作风格深受奥斯卡·彼得森等多位爵士音乐家的影响。

二、古典乐与爵士乐对卡普斯汀作品的影响

(一) 古典音乐与卡普斯汀音乐的影响

古典音乐特点以严肃、更倾向于规整的方整式乐句结构, 这种音乐和声、曲式、织体十分规整的, 早期作品的和弦使用更多的运用三五度较为和谐且简洁的和弦, 这与爵士乐那种即兴, 节奏自由且复杂是截然不同的。

传统意义上的爵士乐呈现在谱面的只是和声框架的运用, 而没有古典乐谱中具体的旋律与和声, 爵士乐更注重即兴的演奏, 卡普斯汀作品如《变奏曲》与《八首音乐会练习曲》中则是将爵

士的音乐风格用传统的一一标注在谱面上, 更是运用古典音乐体裁中的练习曲和变奏曲体裁而作成。他的作品也使更多人可以演奏出爵士风格的钢琴作品。同时在上述两作品中, 依旧运用了古典作品的曲式结构如变奏曲的结构, 运用爵士的语言, 音阶、和声等使二者完美融合, 从而使二者的不同之处更好的做出对比。这无疑让爵士音乐的发展更上一层楼, 让爵士乐题材更容易被大众所熟知。

(二) 爵士乐与卡普斯汀作品的关联

爵士乐发源于 19 世纪末至 20 世纪初的美国, 诞生于南部港口城市新奥尔良, 其音乐根基源自于蓝调与雷格泰姆音乐。爵士乐讲究即兴, 于古典乐谱不同, 原汁原味的爵士乐谱上往往没有固定的和弦和装饰音等, 通常只有旋律, 而作者将搭配的和弦写出度数让演奏者即兴搭配, 并在演奏过程中即兴加入各种装饰旋律, 并且运用更多的爵士和弦如四度和弦与布鲁斯音阶。

20 世纪美国黑人音乐从非主流文化到主流文化的成功转型, 俄国作曲家卡普斯汀创作生涯的前期正处于这一潮流之中, 在他的多部作品里汲取了爵士乐的技法, 俄罗斯的爵士乐发展早在 1922 年就已经在苏联留行, 与美国爵士乐不同的是, 他们摆脱了传统的束缚, 通过改变音调、和弦的方面加速了更多俄罗斯风格从而创立了属于俄罗斯的新音乐。

尤其是在对和弦的运用上，卡普斯汀捕捉到了爵士和声的一个重要层面——在于和弦的排列方式。如他在钢琴作品《巴加泰勒 II》中，就用到了另一种爵士和声语汇，即通过纯四度音程间隔排列所形成的“四度和弦 (Quartal-Harmony)”。这使其不协和音与协和音之间在等距离关系下得以实现微妙的平衡，从而体现出爵士乐的特点。

三、Op.41 (变奏曲) 中变奏曲结构与爵士元素的融合分析

这首变奏曲结构分为一段主题及其六段变奏部分和最后的结束部分构成。在框架上是十分标准的变奏曲风格，早在莫扎特的创作中就有了变奏曲的体裁，例如较为熟知的有十个变奏的《小星星变奏曲》与又六个变奏写成的《K.331 第一乐章》。这首作品在框架上是十分标准的变奏曲风格，内容则是加入了各种爵士技法的爵士风格，这首作品与众多古典变奏曲作品相比也丝毫不逊色。

主题：俄罗斯爵士乐风格的主题

乐曲开篇以 D 大调进入，速度较慢给人一种在午后咖啡厅中瘫坐的慵懒之感，又夹杂着丝丝哀愁，又不乏在为后面的部分做铺垫。后面进入了引子部分的延伸。“运用爵士乐中常见的五度循环和二级、三级、四级的和声手法”^[2-4]，在拓展的部分中节奏突然加快，每个音都十分短促灵活，演奏者需要先熟练这种非常规的节奏变化，再加入自己对于音乐的处理。

变奏 1: Gar-ner—style chords 爵士音型

在 37—68 小节 (4/4 拍) 中，作曲家将主题动机拆解为高度凝练的音乐语汇，使该段落呈现出碎片化的旋律特征。通过节奏重构、模仿等创作手法，作曲家对这些微型语汇进行多维度变奏处理。例如 37—38 小节中，左手持续重复的低音线条，正是对主题动机第 5 小节左手素材的变形演绎。但左手旋律大多还是保持一种稳定的节奏，大多运用柱式和弦。右手旋律多是零散、片段的音乐语句。B 段 (45—51 小节) 右手连续且充满摇摆感的旋律线条交相呼应，同时突出右手的旋律，适当减弱左手的弹奏力度。

变奏 2: 波普爵士风格

第 69—92 小节，4/4 拍，这段调性不稳定，一直处于游离的状态，音乐表现出一种急切，焦虑之感。旋律都为上前一部分的拓展。值得一提的是，在卡普斯汀的变奏曲中每个主题都连接的更充分，这点与大多数古典变奏曲有不同。本段 A-B-A 的结构，这段听起来十分活泼，并且调号从第 93 小节转为一个降号调音乐节奏突然间发生改变，律动感也更加强烈，第 102 小节中运用了三连音替的手法将其引入下一段。作者在这段模仿了 Erroll Garner 的音乐风格。

变奏 3: 快速的 he-bop 爵士圆舞曲

104—167 小节，C 大调，节奏变为 3/4 拍。作者运用了大量三连音的技法。音乐灵动奔放、动力十足，主题在右手流畅的快速跑动中重现。曲风近似华尔兹，高贵优雅之余，又带着轻松诙谐的趣味；左手跳跃的三拍子伴奏音型，更烘托出浓郁的舞蹈

氛围。这一段的速度，要求比前面所有变奏都快上一倍。要求演奏者具有很扎实的弹奏功底，在快速跑动中，每个音都要干脆利落，确保每个音不沾粘。再加上，双手需要进行大幅度的跑动，这个部分演奏难度较大。

连接：具有浪漫风格的衔接部分

第 168—179 小节，调性由 F 大调转到 E 大调再转到 C 小调，依然为 3/4 拍。12 小节的连接部分将前方快速的音乐情绪慢了下来，回归了浪漫音乐的怀抱，仿佛要将听众带人悠远的回忆之中，又作为了承上启下的作用，引入下一变奏。和声运用与之前相比较为传统，声色柔和，速度交慢，给人以意犹未尽之感。

变奏 4: 浓郁且抒情的俄罗斯爵士乐体现

第 180—197 小节，保持连接尾声的升 c 小调，为 4/4 拍。“演奏时注意该段的音乐标记为“稍慢”，c 小调变，但是主题动机在此部分再一次完完整整的进行了呈现”。^[5-7] 因为情感上延续了连接部分的表达，像是前几个较为快速激烈变奏的休整，十分抒情且具有浓郁的浪漫之感。这一变奏，充分体现了卡普斯汀写作技艺的高超与俄罗斯乐派的浪漫情怀，隐约感受到类似于格林卡、拉赫作品中那种幽美之感。和声摒弃了 9、13 和弦，本段的结构、和声布局与主题段和其他变奏段落都不同。最后 1 小节画风突然转变为快速、渐强的下行音阶将音乐迅速转变，将听者从陶醉中拉扯出来迅速进入到下一变奏。

变奏 5: Walking bass 的爵士音型

第 198—229 小节乐曲调性从 a 小调转回 b A 大调，4/4 拍不变。这段音乐热情而辉煌，以极快速度推进，是整部作品的高潮所在，与变奏 4 的风格形成鲜明反差。右手以无穷动式的音型快速流动，左手则采用具有爵士特色的 walking bass (行走低音) 进行伴奏。要求演奏者在快速演奏的同时保证音色不浑浊。

变奏 6: stride style(跨越式风格) 风格

第 230 小节—283 小节。本部分作为全曲恢弘的终曲段落，其音乐节奏基本沿用变奏 5 的形态，但调性转为 D 大调；自第 61 小节起，乐曲扩充出两小节尾声，尾声低音声部持续以主音与属音交替进行，有力巩固了 b A 大调的调性中心。至第 254—259 小节，乐曲在无预示的状态下引入全新音乐素材：右手声部采用高度活跃的演奏织体，左手则在低音区根音与中音区和弦之间持续切换，形成鲜明的音响对比。本段从头至尾一气呵成，没有任何停顿，技术要求同样很高。

四、卡普斯汀作品对我国的钢琴领域的积极影响

(一) 练习中技法的提升

通过对卡普斯汀作品的剖析，可清晰窥见其对传统曲式框架与爵士化音乐语言的精湛驾驭能力。该作品沿用古典自由变奏曲式结构，却在变奏展开中严格遵循爵士即兴逻辑与创作手法，形成古典范式与爵士语汇的有机融合体。两种音乐元素在其创作中碰撞交融，焕发出蓬勃的艺术生命力；而这种创新性的混搭风格，也为听众带来极具冲击力的听觉体验与独特的审美感受。卡普斯汀的钢琴创作兼具高难度技巧与鲜明的钢琴化特质，演奏者

不仅需具备精准稳定的节奏感, 还需深谙爵士音乐的风格特征、表现形式与演奏技法, 尤其要掌握核心的“摇摆”演奏精髓。这对于我们提升钢琴演奏显然具有一定的指导价值和意义。

(二) 教学中影响

近年来, 流行与古典音乐的跨界融合日益突出。古典音乐在其所处时代本就具备流行特质, 因此爵士古典化、古典爵士化的尝试, 都是爵士音乐人推动音乐传承的努力。卡普斯汀将两者有机结合, 不仅吸引了更多音乐爱好者, 也为音乐发展拓展了更多可能。如今爵士乐在我国已十分普及、风格多元, 凭借中国强大的文化包容性, 它早已渗透进中国流行音乐创作, 并被大众接受与喜爱, 未来必将在中国展现出蓬勃生机。

在卡普斯汀创作之下, 每一个有可能自由衍生、演变的即兴化乐句, 都在古典音乐的历经传承、千锤百炼的结构之中得以“生长”。^[8-10] 两种不同截然不同的风格、交互混合, 这就意味着不仅要在传统曲式结构所形成的特定环境中承受传统结构也要通过创新来表达出作者更多的内涵, 它自身所包含动机及和声结构等美学意义相对稳定的部分也会引起听众另外一种不同寻常的听觉体验。尼古拉·卡普斯汀正是利用了两者之间的差异, 给听者带来了一种强烈的听觉刺激以及审美上全新的体验。这这就是尼古拉·卡普斯汀的作品给我们带来的最大的感受。

(三) 对音乐体裁的新的拓展

就在本文所分析的两首作品中运用了大量的爵士元素, 如蓝调、摇摆、雷格泰姆等, 但整体框架还是保持了古典音乐时期的体裁, 虽说是练习曲和变奏曲的体裁但内容和声及调性等早已

和那一时期的音乐截然不同。如今的钢琴家普遍对传统美国爵士乐的了解较浅, 而通过卡普斯汀的音乐, 如今已经让钢琴演奏者可以在音乐会上自由的演奏出爵士音乐, 因此他的音乐也受到了很多演奏者的青睐。在此之前, 有音乐家试图结合这两种音乐体裁。但卡普斯汀做到了在古典曲式的大框架下加入了不同风格的爵士元素, 并且在8首练习曲中还保证了高超的练习技巧。他让融合的钢琴风格更向前迈进了一步, 他的作品对众多学者也有很高的研究价值, 这种音乐风格也将成为一种新趋势。

五、结语

卡普斯汀将美国爵士乐的元素运用到了西方古典音乐之中, 使这二者完美的融合, 对整个世界的音乐文化都是巨大的创新, 卡普斯汀一生创作出大量优秀作品, 直到今天越来越多的钢琴演奏者选择他的作品作为音乐会的曲目。因此, 我国也应效仿或者说紧跟时代潮流, 开拓对钢琴演奏的眼界。

我认为, 对于我们这些学习传统钢琴的人士也可以触及到爵士乐的学习, 虽然不能学到纯种爵士乐的即兴演奏, 但是可以学习到他的音乐风格以及更为复杂的节奏。其二; 在音乐学习中, 我认为要发掘, 拓展更多的新领域, 不能仅仅局限于某一领域的某一部分, 了解更多的音乐风格, 可以让我们在技巧及音乐情感上把握的更加出色。最后, 我认为一个新题材的创新也是我们该积极学习的, 要敢于创新, 才能使我们音乐领域有大的进步。

参考文献

- [1] 何南南. 爵士的语汇, 古典的形式, 浪漫的情怀——试析凯帕斯汀《变奏曲》[J]. 交响 (西安音乐学院报), 2015.3.
- [2] 钱丽娜. 凯帕斯汀《变奏曲》的特点及启发 [J]. 北方音乐, 2017.2.
- [3] 米兰. 卡普斯汀《八首音乐会练习曲》op.40的创作风格探究与演奏诠释 [D]. 西北师范大学硕士学位论文, 2020.6.
- [4] 黄雅莉. 尼古拉·卡普斯汀音乐会练习曲 op.40 no.2 音乐与演奏分析 [J]. 音乐生活, 2012.7.
- [5] 王晓菲. 音乐革新者: 尼古拉·卡普斯汀 [D]. 西安音乐学院硕士学位论文, 2018.5.
- [6] 黄雅莉. 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 (沈阳学院报), 2009.12.
- [7] 董佳琪. 十论尼古拉·凯帕斯汀《音乐会练习曲》op.40的艺术特点和演奏分析——以《梦境》、《托卡塔》为例 [D]. 天津音乐学院硕士学位论文, 2019.6.
- [8] 耿焱. 奇妙的和谐——解析尼古拉·凯帕斯汀《变奏曲》op.41 中古典与爵士元素的融合 [J]. 北方音乐, 2012.8.
- [9] 蔡钊; 郭真如. 20世纪上半叶西方现代音乐对美国黑人音乐的借鉴 [J]. 艺术评论, 2020.9.
- [10] Kapustin. Piano Works Klavierwerke · Oeuvres Pour Piano [M]. Schott Piano Classics.