

塞欣斯《第一钢琴奏鸣曲》的创作分析

张艳红

摘要: 罗杰·塞欣斯是20世纪美国社会中的一位具有创造意义的作曲家兼教育者。在他一生对音乐的执着追求中,钢琴奏鸣曲在他的音乐作品中占有极其重要的实际意义。虽然他的一生就只有三首钢琴奏鸣曲,但都具有很高的价值。这三首作品代表了塞欣斯音乐发展中的各个阶段的特点,也集中表现了他的音乐理想,具有重要的参考意义。本文着重分析塞欣斯的《第一钢琴奏鸣曲》,通过音乐创作方法的探析来总结塞欣斯的音乐创作理念。

关键词: 罗杰·塞欣斯; 钢琴奏鸣曲; 创作分析

塞欣斯在其一生的音乐创作过程中,创作了许多具有代表意义的艺术作品。其中交响曲、钢琴奏鸣曲等作品形式的创作一直是孜孜不倦追寻的主要内容。塞欣斯的音乐创作需要很长的时间段,这是因为他内心中一直都在追求最高的艺术成功,他竭尽全力地展现最好的音乐作品给观众,所以他几乎没有即兴的音乐作品。在塞欣斯的一生之中,创作的钢琴奏鸣曲总共就只有三首,因为这三首作品创作都在不同的时期,而且相隔了很长时间,所以分别代表了塞欣斯艺术创作思想的不同程度,都具有鲜明的代表作用。1930年塞欣斯首次尝试创作钢琴题材的作品,谱写《第一钢琴奏鸣曲》,这一音乐作品具有清晰明了的音乐结构,并十分地重视和声、旋律等音乐元素的突出,使得这一时期的作品具有强烈的古典主义艺术模式。本文着重分析塞欣斯的《第一钢琴奏鸣曲》,通过音乐创作方法的探析来总结塞欣斯的音乐创作理念。

一、复杂的曲式结构

1930年创作的作品《第一钢琴奏鸣曲》,可以说是塞欣斯早期的代表作品。这一首作品共需要十分钟的时间来演绎,几乎在中间部分没有任何的中断。全曲主要囊括了三个部分,这得益于创作者塞欣斯巧妙的结构设置,每一个章节中的开头部分都会采用行板,作为引子的作用来为后面的乐曲作情感的铺垫。三个部分的乐曲中也具有不同的结构模式,第一部分采用的是快板,第二部分在速度上稍微减缓了,成为慢板,第三部分又返回到了很快的快板,于是这首曲就形成了不同节奏形式的速度分布,具有强烈的速度变化,在有限的十分钟里,被演绎得十分的惟妙惟肖,紧紧地扣住了人们的心弦。

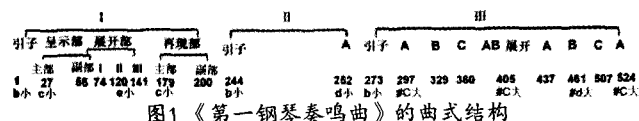

图1《第一钢琴奏鸣曲》的曲式结构

从上面呈现的图中可以很简单地看出其中的音乐结构,要特别注意每一个章节中的引子部分都是相同的,各个引子之间的差别只是在每一个章节中得到扩充和稍作改变。引子的内容共有三句,第一句主要是由1-8小节构成,作为主题的开启,具有表现作用,后两句是进行对主题的深化和说明,继续为主题的阐述而服务。引子部分多次的出现和强调,再与全曲部分的演绎,就具有一种围绕主题而反复盘旋的特色。第一部分是奏鸣曲的形式,主要表现的部分是在c小调上开始呈现,接着到展开部分的时候就转化为E大调,最后重现了c小调,整个部分都是采用回旋的结构模式;第二部分的篇章显得很短,速度上也刻意地放缓了,主体的旋律也在b小调和d小调之间呈现;第三部分主要体现是一种有规律性的乐曲形式,每一部分的呈现都按照一定的次序进行,其中主题的表现都在再现部分得到升华。虽然在第三部分与第一部分的开头部分都采用了快板的模式,但在其中都略微地使其内容更加的饱满,引子都是一样的,都是在b小调上开展,但在第三部分中还经历了一系列的调性,以b小调开始,最后以#c小调结尾,这样就在调性中形成了一个轮回。

塞欣斯的《第一钢琴奏鸣曲》一开始的计划是在科普兰的音乐会中展现在众人面前,但实际上却没有如愿,主要原因还是因为塞欣斯进行的音乐创作速度过于缓慢,没有在这时期之前完成作品。接着在他的第二次个人音乐会中仍然没有把这首作品全部完成,所以他只能演绎其中的前两部分。首次推出这部作品时,塞欣斯还特别邀请他的同事在第二部分后面即兴地添加一个结尾,虽然以这样的形式出现在众人面前,但仍然获得了很可观的效果。并收获了来自各个领域的音乐评论家对其的赞叹,他们把这首作品称为是一个杰出的创作。

二、多样的主题旋律

塞欣斯对于音乐旋律具有很强烈的把握能力,并且旋律的作用构成了他音乐作品中的重要表现形式,这一点在《第一钢琴奏鸣曲》中就得到了完美的体现。作品《第一钢琴奏鸣曲》在曲子的开始部分就运用了柔美的旋律来展开,在行板处的引子阐述的主题结构就是根据这个中心的音而分别表现的

此曲在表达主题旋律中共采用了八个小节来完成,旋律的开启都是在#F、G、A中得到升华,呈现的音域较为狭窄。其中连线也创设了八小节,并且随着行板时快时缓的节奏给人带来了一种浑然天成的音乐感觉。旋律的线条也很流畅,音质很干脆、清丽,而且具有歌唱的音乐特色,再配上伴奏织体的统一化特征,增添了旋律韵味的安宁、平静的感

情色彩,但其中也不乏跳跃性的活泼特性。这段旋律似乎类似于浪漫主义时期的钢琴作品,引子也成为了后两个部分的引子,具有引领全曲感情脉络发展的作用,但在后两个部分中引子的主题已经发生了感情上的升华,具有丰富内涵的作用。

另外,塞欣斯还特别擅长创作以突出个性特点为主题的音乐作品。这一点在《第一钢琴奏鸣曲》中的多个章节中就有所表现,其主题都是根据性格的特点而适当的改变,同时还形成了旋律上的渐进变化。这首音乐作品中要表现的引子主题的旋律较为悠远、安宁,但在第一部分的演奏中没有保持这份宁静的感觉,而是往对立的方向发展。

三、反传统的节奏形态

在塞欣斯的音乐创作中,节奏具有举足轻重的作用,它所占的重量几乎要高于音符。而且节奏的效果也在他的音乐作品中得到了灵活的运用,是塑造音乐形象的基本要素。所以基本上可以认定繁多多变的节奏是塞欣斯音乐创作的一个有效手段,节奏感的运用在《第一钢琴奏鸣曲》中得到了很好的体现。塞欣斯通过切分音和复合的节奏感来表现出了不同的音效,另外,他还经常使用重音记号来加强节奏效果,以突破传统音乐中有规律的震动。

在《第一钢琴奏鸣曲》中的第一部分中就基本上实现了以切分音节奏感的主题风格,事实上,在这首曲调中,不仅在主题的表现上运用了切分音,几乎在整个曲调中都是以切分音节奏模式相统一的,这种节奏感贯穿在乐曲中的始终。例如在乐曲中的第50~51小节中,这两个小节运用了连线从而达到切分音,并且可以看到创作者塞欣斯在前一小节的第二节拍上着重标注了的重音标记,特别地突出了这个切分音的构成。另外在左手声部的第二拍中也注明了重音的符号,这样在第二拍中就具有两个重音节奏,这种方法与传统的2/4拍具有不同的意义特点。

在乐曲中的第66小节中,塞欣斯在第一拍的后半拍中就运用了切分音的节奏,同时也着重标明了重音的符号,另外在这一小节的后面和弦中还注释了重音的符号,一头一尾的重音节奏就带来了不规则的音乐结构感受,促使了双重重音的形成,并发挥了节奏感的强烈作用。在音乐的创作中,采用不规则的重音标记形式可以说是一种飞跃性的发展,在《第一钢琴奏鸣曲》中的第三部分中还存在鲜明的跨小节的节奏运用。例如在第420~426小节中,右手声部就贯穿了七个小节,左手中掌控的伴奏部分也都跨越了两个小节,重拍也存在于每一组中的分解和弦中,这样就达到了具有重音交织的节奏感。在塞欣斯的音乐创作理念中一直都把音乐看作是一个整体的形式来进行创作,而使用的音乐技巧都是为了更好地表现音乐。在他作品的小节中,小节线被淡化了它的作用性,相应的是促使表演者能够灵活、自由地去表达音乐的主题与情感变化,使每一组音符都具有整体的意义。

四、现代风格的和声技法

和声的作用十分明显,它是一种有效的音乐形式,其中和弦的基本形态就成为了和声的材料。在塞欣斯的钢琴奏鸣曲中,就采用了和声技巧。无论是他哪一个时期的音乐作品,要探析其中的和声效果,首先就要从他作品中的和弦结

构着手。在塞欣斯早期的音乐创作中,均受到了四度和弦和四度叠置的音乐技巧影响,并且他也试图通过四度、五度音程的叠置作用来形成和弦的结构模式。

在塞欣斯的《第一钢琴奏鸣曲》的音乐创作中,塞欣斯采用了具有现代化特色的和声技巧,在纵向的和声模式中也运用了多种和声形式,例如四度、五度和弦;在横向的和声中也积极地采用了五八度平行结构的和弦来辅助完成;多处使用四度和弦,这些四度和弦通常处于展开部的开头部分,其作用就是为了深化四度音程的节奏感,也起到了缩减音乐中的调性作用。在这一部分的展开部中阐述的主题采用了之前的基本材料,但在这一部分中又丰富了其中的主要内容,所以两个部分之间就存在了对照。塞欣斯的音乐创作技巧可以认为是一种对传统音乐形式的突破与飞跃,突出地表明了他和声中的鲜明特色。塞欣斯在《第一钢琴奏鸣曲》大量运用现代和声技法,结构上多采用四度、五度和弦、二度和弦、高叠和弦等形式,和声进行的方式也通常采用五八度平行进行以及连续的不协和和弦这种非功能性和声进行。塞欣斯利用各种复杂和弦以及非功能性的和声进行来打破传统的调性音乐观念,体现了他的现代和声风格特点。

塞欣斯的一生几乎都投入到了音乐的研究创作,以及相关的音乐教育活动中,他作为美国音乐家的代表,为美国音乐的发展做出了伟大的贡献。塞欣斯是一位在音乐领域中具有严谨创作态度的作曲家,他的音乐作品基本上都是对现代音乐作品使用技巧的大胆尝试,他的音乐作品集中体现了20世纪时期的音乐特色,但又没有完全意义上脱离欧洲的作曲形式。对音乐结构突破性的创作、音乐语言的现代化特点都促使他的音乐作品成为了20世纪美国音乐中一道亮丽的风景线,他的音乐可以称为是具有典型代表性的音乐形式。

参考文献:

- [1][美]罗杰·塞欣斯.王锐译.《二十世纪音乐中的和声》[J].《函授教育》1995年第4期,第89~92页.
- [2]王欣.《罗杰·塞欣斯管弦乐组曲〈黑假面人〉音乐学分析》[D].华南理工大学硕士论文,2008年.
- [3]高为杰.《20世纪音乐名著巡礼——各类协奏曲补充》[J].《视听技术》2003年第9期,第80~82页.
- [4]姜洪森.贝多芬.《降B大调钢琴奏鸣曲》(OP.106)《第一乐章音乐分析——试论贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的创作风格与特点》[J].《大舞台》,2009(6).
- [5]胡扬.《普罗科菲耶夫音乐创作中传统与现代兼容的风格——以〈第七钢琴奏鸣曲〉第二乐章为例》[J].《音乐创作》,2011(5).

(张艳红,商丘师范学院音乐学院副教授。研究方向:音乐教学与音乐研究)