

斯卡拉蒂钢琴奏鸣曲赏析

陈冬梅

(贵州师范大学音乐系 贵州贵阳 550001)

摘要:斯卡拉蒂是巴洛克时期的著名古钢琴作曲家,一生创作了500余首钢琴奏鸣曲,这些奏鸣曲在艺术上和技术上都达到了前所未有的水准,是巴洛克时期键盘音乐的极品之作,也是世界音乐的宝贵财富,学习和研究斯卡拉蒂钢琴奏鸣曲,无论是演奏还是教学上都具有重要意义。

关键词:巴洛克;复调音乐;主调节税音乐;奏鸣曲

中图分类号:J624.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-444X(2003)03-0065-05

1685年是西方音乐史上具有纪念意义的一年,这年同时诞生了三个伟大的作曲家——约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach 1685—1759)、乔治·弗里德里克·亨德尔(George Frideric Handel 1685—1750)和多梅尼科·斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti 1685—1757年)。他们都是巴洛克时期的顶峰人物,对欧洲音乐史作出了不可磨灭的贡献。但在创作思路、音乐风格和活动领域等方面,这三个作曲家却又大相径庭、各有千秋:巴赫是巴洛克时期最伟大的复调音乐作曲家,也是钢琴艺术史上划时代的人物,由于他杰出的音乐创作和对音乐艺术发展的巨大贡献与影响,在世界音乐史上素有“音乐之父”的美称;亨德尔也是巴洛克时期的复调音乐大师,音乐创作以歌剧和清唱剧为主。他虽然也是一位卓越的管风琴演奏家和羽管键琴演奏家,可更多的是即兴演奏,故流传下来的键盘作品不多;而斯卡拉蒂则是钢琴艺术史上先于肖邦的另一位以写作钢琴作品为主的作曲家,他的键盘音乐包含了惊人而丰富的音乐内容,除了发扬意大利的唯美旋律、运用色彩丰富的和声与转调和西班牙激烈的节奏之外,还融合了当时罕见的演奏技巧,为我们展示了一幅幅精彩而丰富的民俗画卷。

斯卡拉蒂生于那不勒斯,父亲是意大利著名

歌剧作曲家亚历山德罗·斯卡拉蒂,自幼受到良好的音乐熏陶。极赋天才的斯卡拉蒂并没有继承父业从事歌剧创作,而成了著名的管风琴家和羽管键琴家。斯卡拉蒂16岁就担任那不勒斯皇家教堂的管风琴师和作曲家,此后又担任过罗马圣·比得大教堂的乐长。1720年他前往葡萄牙的里斯本担任皇室宫廷乐长并兼任玛丽亚·芭芭拉公主的键盘教师,1728年芭芭拉下嫁西班牙王储费尔南多四世,斯卡拉蒂又随行前往马德里并在那里度过了他的余生。

欧洲音乐的发展在17世纪及以前都还比较薄弱,不如绘画、雕塑等艺术在古希腊时期就有登峰造极的成就,这就为有天赋的音乐家们提供了施展才能的广阔舞台,而斯卡拉蒂正处在这样一个时代,当时的人们开始寻求另一门更能直接倾诉情感和与心灵沟通的艺术,这门艺术就是音乐。加之斯卡拉蒂跨越歌剧盛行的意大利和能歌善舞的西班牙两个国度,这就使他的音乐融合了两个民族的文化精髓,摆脱了巴洛克时代的束缚,既有别于巴赫、亨德尔为代表的复调音乐风格,也不同于法国洛可可的主调音乐风格,从而形成了自己清新、自然、独树一帜的风格。

斯卡拉蒂一生创作了五百余首键盘作品,一般都是单乐章的二部曲式,但因其基本具备了早

收稿日期:2002-03-05

作者简介:陈冬梅(1963-),女,四川富顺人,贵州师范大学音乐系讲师,主要从事钢琴教学和研究工作。

谱例 1: 作品 K. 298, 快速轮指模仿曼陀铃, 为我们展现出一个欢快的舞蹈场面。

谱例 1:

K. 298

谱例 2: 作品 K. 215, 装饰音和三十二分音符表现西班牙响板。

Andante

K. 215

谱例 3: 作品 K. 380, 西班牙舞蹈波来罗节奏是整个乐曲的主要音型。

谱例 3:

K. 380

谱例 4: 作品 K. 240, 快速跑动中突然休止并紧接延长记号, 音乐的嘎然而止给人以悬念, 仿佛是舞蹈中一个出其不意的亮相。

谱例 4:

K. 240

谱例 5: 作品 K. 294, 流动、飘逸的旋律, 表现西班牙女郎的翩翩舞姿。

谱例 5:

K. 294

Andante

期古典奏鸣曲的某些特征,且在第二段已有许多展开并运用了转调等和声手段,有的甚至能较明显地看到对比的主部和副部以及奏鸣曲的调性关系和展开部、再现部的雏形,因此后来的出版者将其统称为钢琴奏鸣曲。

斯卡拉蒂的音乐豪爽率直、内容丰富,他的钢琴奏鸣曲犹如瞬息多变、五彩缤纷的万花筒,从宫

谱例6:作品 K. 9, 6/8 拍加上舒缓的旋律描绘出一派悠闲的田园风光。

Allegro K. 9

谱例7:作品 K. 513,用模仿的手法表现此起彼伏的歌声,优雅中透出淡淡的乡愁。

谱例7:

Moderat K. 513

一、热烈的歌舞风格

歌舞风格在斯卡拉蒂的音乐中占很大的比

重,这跟他长期居住在西班牙有紧密的联系,应该说在斯卡拉蒂的音乐中渗透了西班牙民间音乐旋律与节奏的影响。在这些音乐中,我们既可以听

见灵巧的西班牙吉他、曼陀铃和清脆的响板,也可以听到吉普塞人粗犷、奔放的歌声,还可以“看到”美丽的西班牙女郎婀娜多姿舞蹈和翩翩起舞的长裙。

二、抒情的田园风格

斯卡拉蒂的音乐以描绘性为主,在他的很多慢速、抒情的乐曲中,我们可以感受到清新的异国情

调、诗情画意的田园牧歌和梦幻的意大利美声风格。

三、豪放的狩猎风格

斯卡拉蒂的这类乐曲一般都是6/8拍、节奏感强、情绪热情而奔放,演奏技巧难度很大,常运用手指快速跑动、同音反复、双手交叉、八度大跳、连续颤音等技法,表现皇族狩猎时的号角声、马蹄声和尘土飞扬的热烈场面。

谱例8:作品 K. 159,三、六度双音模仿小号 and 圆号,是表现狩猎情景常用的号角音型。

谱例8:

Allegro

K. 159

谱例9:作品 K. 96,三、六度双音、连续颤音、双手大和弦与八度反向进行,描绘浩浩荡荡的狩猎场面。

谱例9:

Allegro

K. 96

四、华丽的炫技风格

斯卡拉蒂的钢琴奏鸣曲音乐内容丰富、音乐形象鲜活,这就必然要求全新的演奏技法来诠释,所以他又成为演奏技巧的革新者和键盘演奏新技法的奠基人。斯卡拉蒂的演奏技术是超越时代的,很多乐曲的技术难度甚至超过了巴赫的《平均律》,达到了当时古钢琴演奏技术的颠峰。斯卡拉蒂高超的演奏技术,不仅需要大量快速的手

指跑动,而且由于高低音区变化多,常常出现双手交叉、手臂大幅度跳跃,快速同音反复,快速平行三、六度的片断,左手连续快速大跳,双手同时反向大跳,刮奏,双三度颤音,在一个和弦内演奏一个长颤音以及九度、十度的伸展等高难度技术,这就使得他在演奏时手臂和身体都处于动态,这种结合了身体律动感的演奏,不仅给听众带来听觉上的享受和视觉上的快感,且在技术难度上甚至达到了19世纪浪漫乐派炫技大师李斯特的水准。

谱例 10:作品 K. 24, 双手交替的托卡塔音型、快速急促的跑动,将华丽的技巧展现无遗。

谱例10:

Prest K. 24

斯卡拉蒂钢琴奏鸣曲在音乐史上的重大意义,远远超出了钢琴教材的范畴,它们对日后古典奏鸣曲形式的形成,对钢琴技巧的发展,乃至对整个钢琴艺术史的发展都有着不可估量的影响,是钢琴艺术的珍贵遗产和世界音乐的瑰宝。遗憾的是由于种种原因,目前我国相关的乐谱、音响和研究资料都很少,这里介绍的更是斯卡拉蒂键盘音乐的沧海一粟,希望今后能有更多、更好的资料和有更

多的有贤之士来研究,让斯卡拉蒂的美妙音乐广为流传,大放异彩。

参考文献:

- [1]周薇.西方钢琴艺术史[M].上海:上海音乐出版社,2003.2
- [2]保·朗多尔米著;朱少坤、余熙、王逢麟、周薇译.西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,1989.3

(下转第 82 页)

互谅解、相互依赖”的一种社会关系,而这样的关系,明显地具有了在特殊的政治前提下的中国人所特有的某种特征,艺术家巧妙地适用旧照片,将其改写。一方面它具有中国文化长期以来一直持有的文化理念(家族似的生活方式);另一方面艺术家把这种“文化理念”,直白地表述出来,而任何的私密性,都已经不再重要,因为这些已经成为艺术家创作的一种方式,它解构的是我们的生活空间和生存状态。需要指出这种图像的来源,不仅直接取材于旧照片的人物形象,而且通过旧照片也传达出了艺术家的人文关怀,使作品具有强烈的本土性。这也体现出艺术家的“机智”所在。

总的来看,中、西方波普艺术的成长,都是已消费社会不断的发展所决定的,只不过在不同的文化背景下,所呈现的状态不同而已。他们所表现的品质都是无意义、平面化、无深度、反讽,都是对传统经典艺术的解构和对当下现实生活的人文关怀。

四

波普艺术的诞生,必然是艺术史上重要大革命,它要消除的是经典艺术和大众艺术之间存在

的鸿沟。它已经慢慢地从文化边缘步入文化的中心。可以预见的是,波普艺术的发展空间会随着科学技术的进一步发展而得到全面充分的展示。我们有什么理由拒绝波普艺术呢?它不正在改变我们的生活吗?然而一直以来被很多评论家,艺术家喋喋不休的争论着波普艺术,它也因此被抵制,批评甚至是漫骂。但是,我们今天回过头再来读解波普艺术时,不难发现它的是非功过。它起到的对文化的推动作用不是一目了然吗?毫无疑问,任何国家,任何时代都存在文化的大众性,它始终对传统文化构成威胁。然而,我们面对大众文化的崛起,应该采取什么样的态度?这里我认为,要评价“大众文化”应该看它对社会起到的推动作用,而波普艺术作为大众文化的重要特征,历史的发展将会证明,它也会像经典艺术一样成为经典。

参考文献:

- [1] 岛子. 后现代主义艺术系谱[M]. 重庆:重庆出版社,2001.
- [2] 王宁. 超越后现代主义[M]. 北京:人民文学出版社,2002.
- [3] 潘知常、林玮. 大众传媒与大众文化[M]. 上海:上海人民出版社,2002.

A Look at the Image Origination of Pop Art from Consumptive Culture

Yang Yulin

(*Fine Arts Dept. , Guizhou University, Guiyang, Guizhou, 550003, China*)

ABSTRACT: The pop arts that occurred on the cultural background of consumptive society form great threat against the profound culture. This comes into being when commodity economy develops rapidly and when consumption plays an important role in people's lives. Artists express their humanistic concern for the present life by the artistic measures as diverting, copying, satirizing and imitating, etc.

KEY WORDS: consumptive society; consumptive culture; Pop Art; profound culture; pop culture

(上接第 69 页)

An Appreciation of Scarlatti's Piano Sonata

Chen Dongmei

(*Music Dept. , Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou, 550001, China*)

ABSTRACT: Scarlatti was one of the most famous klavichord tondichters in the Baroque. He created over 500 piano sonatas in his lifetime. These sonatas had been without parallel in history in art and technique. They were masterworks of keyboard music in the Baroque and are precious wealth of the world music as well. It is of important significance for both performing and teaching to learn and study Scarlatti's piano sonatas.

KEY WORDS: Baroque; polyphony; homophony; sonata