

传统的继承与创新的开始

——浅谈斯克里亚宾五首钢琴奏鸣曲的音乐创作

骆楠

(沈阳音乐学院大连校区 辽宁大连 116650)

摘要: 本文将通过分析斯克里亚宾第一首至第五首钢琴奏鸣曲的音乐创作,整理和说明浪漫主义的继承与神秘主义创新的开始;从调式、和声与创作理念进一步阐述他独具特点的个性化的音乐语言,哲学思想,宗教神秘主义等在作品中的运用与诠释,从而使人们能够更好地理解斯克里亚宾音乐创作的基础与其哲学思想之间的密切联系。

关键词: 斯克里亚宾;奏鸣曲;继承;创新

中图分类号: J647.41 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-9795(2013)09-0085-01

19世纪末20世纪初俄罗斯诞生了一位许多人熟悉但并不深知的作曲家,钢琴演奏家,他就是亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾(Alexander Nikolayevich Scriabin, 1872-1915)。这位音乐大师在当时特定的历史环境、人文因素和哲学思想的影响下,创造出了他独具特点的个性化的音乐语言,他的音乐理念承袭了浪漫主义的创作手法,早期的作品根植于19世纪浪漫派钢琴艺术大师的创作传统,并开启了俄罗斯现代音乐之先河,而到了晚期他的作品直接闯入20世纪先锋派艺术的领域,在同时代的俄罗斯音乐中独树一帜的成为一种标志性音乐语言。

斯克里亚宾创作了十首奏鸣曲,贯穿了他一生的创作观念和和实践,不仅是他创作历程及哲学精神的阶段反映,而且是其高超钢琴写作技法的具体表现。斯克里亚宾的十首钢琴奏鸣曲也可大致代表其两个创作历程:代表早期风格的第一首至第三首,企图走出传统的第四首和第五首,与完全“自我”风格的后五首。被称为“美国钢琴第一夫人”的钢琴家露丝·拉雷多曾经评价说:“从斯克里亚宾的一首奏鸣曲到另一首奏鸣曲,可以窥见他的人生轨迹”^[1]。

斯克里亚宾早期的作品具有肖邦风格的痕迹,细腻的和声手法、抒情的音乐语言,亲切明朗的曲式和精致的表达,又不失内心热情的冲动,他深藏在音乐中缓慢变化着的和声色彩和情调总是让人心动。《第一首奏鸣曲》创作于1893年,(f小调,Op.6),四个乐章。从创作手法与和声风格来看,该作品依然继承了浪漫主义时期音乐的表现特点,还没有突出的独创性,保留着肖邦、李斯特钢琴作品的情韵,具体表现在第一乐章的呈示部的主部与副部的连接段、还有接下来的副部,但作品也融和了斯克里亚宾“神秘主义”写作思想的萌芽,流露出他独特的音乐思维个性以及乐章之间已显出情绪的飘忽不定的特质,如紧迫的急板节奏之后以送葬曲的阴冷沉重结束全曲,表现出作者极为沉郁透的内心诠释。《第二首奏鸣曲》作于1892年,到1897年完成。(升g小调,Op.19)此作品有两个乐章,第一乐章创作于1892年,第二个乐章创作于1897年,相隔虽有五年之久的两个乐章,其并没有影响他们之间的密切联系。从整体来分析这首奏鸣曲,斯克里亚宾运用了传统与非传统的结合。所谓传统创作手法表现在第一乐章中呈示部中主部主题和连接部,还有副部主题都清晰完整的表现出来。在调式上,斯克里亚宾仍然沿用古典时期使用的大小调体系,主和弦功能进行十分明确。非传统的创作手法表现在调性布局与和声手法以及节奏处理上,如这首作品在第一乐章的主部主题调性以升g小调为主,按照传统的创作手法在再现部的时候副部应该是其关系调的范围向其主调回归,但这首作品的再现部中主部主题不但没有运用原调,而且还和副部主题一起同时进入了E大调。而同时作于1897年的还有他的《第三首奏鸣曲》。

(升f小调,Op.23)为四乐章奏鸣曲,这首奏鸣曲具有新的思想标准和表现力,在创作手法上打破了以往的音乐结构风格,音乐形象与调性开始以模糊的轮廓来体现,表现出斯克里亚宾早期创作中的俄罗斯气息。《第三奏鸣曲》被作曲家形容为“精神状态”的代表作^[2]。《第四钢琴奏鸣曲》作于1903年,(升f大调,Op.30)两个乐章奏鸣曲。此时斯克里亚宾的创作已开始有宗教的神秘主义的突显,创作中的哲学思想已基本形成。在创作风格与写作技法等方面也与前三首奏鸣曲相比呈现出显著的变化。斯克里亚宾的第四奏鸣曲是受到“神秘主义思想”影响的第一部作品,据说这首作品仅用两天时间便得以完成。从理念方面,他认为音乐是人与神进入合一境界的工具,音乐是一种情绪,一种色彩;从技法方面,他开始尝试和弦构成以四度替代三度叠置,由此开始逐渐摆脱传统技法的约束,并在整体结构方面逐步摒弃分章套曲的理念,整体的统一性逐步占据主导地位。该作品不仅宣告了斯克里亚宾创作中期的开端,而且也标志着“神秘主义”思维在音乐实践中的起始。《第五首奏鸣曲》1907年创作。(升f大调,Op.53)属于单乐章奏鸣曲,是斯克里亚宾但乐章奏鸣曲的开始。整个作品是有两个副部的呈示部,第一主题要素形成终结部的标题用了他创作的交响诗“狂喜之诗”的精神和理念,具有神秘感,类似幻想曲,在这首作品里斯克里亚宾使用了自己独创的神秘和弦,在和声领域寻求新的突破,戏剧性、色彩性增强,他尤其喜爱连续三全音关系的属七和弦进行但不进行解决,这已成为斯克里亚宾最具个性的和声语汇。音乐听起来仿佛有向上漂浮的感觉,还出现了钟声荡漾的效果。

通过对以上五首奏鸣曲音乐创作的分析,我们可以把前五首奏鸣曲划分为两个时期,早期和中期。早期是第一首至第三首;由多乐章组成,用比较鲜明音乐形象,展示对欧洲浪漫主义音乐传统的继承,由此更使他获得了“二十世纪肖邦”的赞誉。中期是第四首和第五首;这时的斯克里亚宾处于模仿时期,受瓦格纳影响,他的创作通过乐思的飘忽不定、独特的音乐思维和构思、个性化的神秘主义来诠释音乐创作的神秘色彩。

斯克里亚宾的音乐创作在19世纪与20世纪之交的年代,接触到了一种被称为“神秘主义”的哲学思想。他凭借着对宗教的偏好和灵性,再加以不断糅合通神论、古印度泛神论、古希腊神话、东方宗教、尼采哲学等多样化元素在一起,斯克里亚宾开始尝试着音乐自身的神秘意思的探索。斯克里亚宾把自己视为上帝,他在自己的哲学日记中写道:“我是上帝!我是存在,我是空气,我是游戏,我是自由,我是生命,我是极限,我是上帝!”^[3]。

斯克里亚宾的创新特色:从纵向的和弦构成到横向的和声序
(下转第97页)

收稿日期:2013-08-26

作者简介:骆楠(1981-),女,沈阳人,从事钢琴演奏方向的研究。

艺术感染力、最令人难忘的片段。

接着,歌声进入尾声。高潮乐曲的尾声部分也是全曲的高潮部分,演唱时要注意吐字的润色,要深刻体会此时蝴蝶夫人的心情,并加入个人的艺术感触和演唱技巧,在全曲的最高音(如上图)得到尽情释放,就像一个无助、悲伤的妇女在心碎般的呼喊。

这一段声音在中声区,节奏急促,演唱时要注意情感的变化,力度较前面开始加强,节奏也急促起来,好像内心的激动抑制不住似的,上升到高音区上前进,最后在似是希望又似绝望的最高音——降音上结束全曲。

通过对上述咏叹调演唱技巧的分析,使笔者对女高音歌剧选曲时有自己的一些看法。首先,熟悉歌剧及其创作背景是关键。当演唱咏叹调时,对作品的熟悉是第一步要做好功课,要熟练掌握歌词的主要内容和音乐的主要旋律。一方面,要反复朗诵歌词,把握歌

词的遣词造句等艺术特色,把词句的声调,把握重音,感受字音的力度。另一方面,要掌握意大利的吐字和咬字。同时,默记曲谱和掌握表情符号也很重要。其次,要有丰富的情感积累和生活阅历。要多接触生活中形形色色的人和事,要有一定的阅历,要有感知和辨别真善美的嗅觉,要有积极健康向上乐观的情绪,要有一定的知识储备等。最后,要有一定的审美意识和追求,懂得如何去人声美的艺术价值,在熟悉作品的前提下,能够声情并茂、栩栩如生地演唱出来,即达到通过优美的声音来表达丰富的情感这一目的。

三、结语

本文结合了笔者近年来在学习、演唱中的几点心得体会,以帮助更多声乐学习者更准确地把握作品艺术风格、更深层次地理解人物形象,并力求对其在音乐素养的提高和歌唱声音的运用上有所帮助。

参考文献:

- [1]杜慧秋.普契尼歌剧中女高音声部研究[J].歌海,2011(3).
- [2]尚家骧.欧洲声乐发展史[M].华乐出版社,2003.
- [3]万木.外国音乐简史[M].时代文艺出版社,1993.

The image of music and singing characteristics of Qiao Qiao sang in "Madame Butterfly"

Zhang Wen-wen

(Anhui Artistic Vocational College, Hefei Anhui, 230001, China)

Abstract: This paper take the soprano aria "sunny day" in the Puccini's opera "Madame Butterfly" as an example, has carried on the analysis to the soprano aria from songs and singing skills.

Key words: "Madame Butterfly"; soprano; Qiao Qiao sang; sings skills

[责任编辑:董维]

(上接第85页)

列都有了神奇的突破;和声这一音乐表现手段凌驾于“旋律”“对位”技法之上,旋律摆脱了一般的“调式”观念,深深融入到变属的和声体系之中,二者结合成为合二为一;斯克里亚宾曾对他的朋友说:“你认为此曲缺乏对位法,但请你特别注意,用来对位的音,都变成和声的要领,那些音不是像巴赫那样对位的,而是彼此调和的。”

事实上,深入地研究斯克里亚宾的音乐创作不是一件容易的事情。这种以神秘主义的意识和华丽的音乐风格为基础,以主观唯心主义及神秘主义哲学思想为根源的理念,加之极力摆脱传统的音乐创作的手法,在当时人们看来并不受欢迎,甚至对斯克里亚宾的音乐创作产生怀疑和否定。但不管怎样,斯克里亚宾钢琴奏鸣曲以自己的创新精神和敢于创新,极大地丰富了音乐艺术,拓宽了艺术范

围,创立了崭新的表现方法,这种方法在之后的音乐发展中曾一度引起音乐界的强烈轰动。因此,正如俄国著名钢琴教育家涅高兹所说:“……绝不能用冷漠的态度来对待斯克里亚宾的音乐,不能不去热爱他创作的艺术之美”^[4]。

参考文献:

- [1][美]露丝·拉雷多,著.计世欢,译.亚历山大·斯克里亚宾.钢琴艺术,2002(11):29.
- [2]林逸聪,编.《音乐圣经》增订本(下卷).华夏出版社,2000-1:547.
- [3]于润洋,主编.西方音乐通史.上海音乐出版社,2001-5:333.
- [4][俄]涅高兹,著.焦东建,董茉莉,译.涅高兹谈艺录—思考·回忆·日记·文选.人民音乐出版社,2003-5:278.

Start the inheritance and innovation of the traditional --On Scriabin's Five Piano Sonatas music creation

Luo Nan

(Shenyang Conservatory of Music, Dalian Campus, Dalian Liaoning, 116650, China)

Abstract: This paper will through the sonata music creation of Scriabin the first to the fifth piano analysis, sorting and indicating the start of a succession of romantic and mysticism innovation; from mode, harmony and the creation idea further elaborates his unique personality characteristics of musical language, philosophy, application and interpretation of religious mysticism in the works of, so that people can close ties between the foundation and the philosophy thought of a better understanding of Scriabin's music creation.

Key words: Scriabin; sonata; inherit; innovate

[责任编辑:董维]