

海顿与他的弦乐四重奏“皇帝”

迟霞

(黑龙江大学,黑龙江 哈尔滨 150000)

1 海顿简介

费朗茨·约瑟夫·海顿(1732年3月1日~1809年5月31日),维也纳古典乐派在奠基人,出生于奥地利和匈牙利边境的一个贫穷的车匠家庭。他是一位颇具创造精神的作曲家。被称为“交响乐之父”,也是公认的弦乐四重奏之父,绰号为“海顿老爹”。他一生写作了104首交响曲,4部清唱剧以“创世纪”和“四季”最为突出,同时也写作了68首的弦乐四重奏,52首钢琴奏鸣曲,以及20部歌剧(5部散失)、轻歌剧、13部弥撒曲和声乐作品。

2 弦乐四重奏

(1)弦乐四重奏(String Quarter),顾名思义就是由四把弦乐器组合而成的室内乐形式。它包含两把小提琴、一把中提琴以及一把大提琴,是目前最主要和最受欢迎的室内乐类型。弦乐四重奏组合成音乐中最根本的四个声部,也组成了室内乐曲目的中流砥柱,他们就像四个好朋友一样,需要高度的默契,才能搭配出完美的演出。

(2)特点:弦乐四重奏由于在音色上相近以及结构上的严谨,对弦乐演奏家来说都是非常严苛的考验,而透过精湛的演奏技巧与完美的合奏默契更能表现出音乐本身丰富的内涵,这种形式早在阿莱格里时期就有了。

3 海顿的弦乐四重奏

弦乐四重奏在海顿的艺术中占有中心位置。比较其他音乐体裁,海顿在弦乐四重奏上投入了更多的心血,倾注了最为深层的思想和感情。海顿从18岁开始创作弦乐四重奏,直到晚年一直未曾间断,作品往往是以曲集的方式出版,通常习惯以六首作品为一个整体,辑成一套。早期的作品作曲家自己称之为“多声部嬉游曲”或者“四声部嬉游曲”,在诸多方面还处于不成熟的探索阶段,但在这个过程中海顿逐渐确立了弦乐四重奏的创作形式。他的中期和晚期弦乐四重奏在音响及形式方面有许多大胆的创新,这种创新反映出古典主义时期的作曲家并非都是因循守旧的保守派。海顿经过数十年对弦乐四重奏这一曲式的创作,逐渐确立了其基本创作技巧以及四乐章的整体构架,又经过莫扎特、贝多芬、舒伯特、舒曼等一代代后辈音乐大师的完善,弦乐四重奏逐渐成了“室内乐”的代表形态,其拥有均衡的四部和声,音色容易协调,表现力丰富,音域宽广,富于音色对比。海顿的弦乐四重奏最自然地反映了他天性的各个侧面——诗人般的,农夫般的,忠厚踏实的,机智幽默的,每一首四重奏都为独具个性的作品。

4 海顿的弦乐四重奏作品

4.1 海顿的弦乐四重奏

1772年左右的问世No.31-36《四重奏嬉游曲》是海顿在弦乐四重奏领域成功的开始,这六部作品甚至被一些学者认为是“巅峰之作”。此后作曲家又写下了No.37-No.42《俄罗斯四重奏》,这套作品是真正以奏鸣曲形式写成的现代弦乐四重奏鼻祖。而此后,海顿弦乐四重奏创作显得越发成熟、优秀,陆续写下了No.57-68《第一、第二托斯特四重奏》、No.69-No.74《亚波尼四重奏》以及No.75-No.80《艾尔道迪四重奏》等。

海顿除交响乐外,有十九部歌剧和八十三部弦乐四重奏。其中有一部四重奏多年以来一直为人们所推崇的,这就是作品第七十六号之三的弦乐四重奏(作于1797年),人们称它为“皇帝四重奏”。在海顿创作这首“皇帝四重奏”作品两年后公开发表,并且成了弦乐四重奏历史上最经典的作品。在此之前,公众室内乐音乐会已经开始出现,而海顿也许是意识到了室内乐正在日益成为一种公众现象,所以在他的创作里,海顿开始注意采用一种更为“公众化”的音乐语言。因此,这部本来是献给少数贵族阶层的作品,同样也受到了平民大众的热烈欢迎。

4.2 C大调皇帝弦乐四重奏

C大调皇帝弦乐四重奏,奥地利作曲家海顿作品76号《厄

多迪伯爵四重奏》中的第三首乐曲。

(1)第一乐章:快板,奏鸣曲式。在这个乐章里(以及整部作品里),我们可以清楚地发现海顿比较注重主题的连贯性,他通常只使用一个主题或乐念,并做不断地延续和发展。这个快板乐章就是一个很明显的例子。呈示部刚开始就将要使用的所有素材贯穿了整部作品。到乐章中段,音乐开始转调,同时出现一段类似匈牙利舞曲风格的旋律,在中提琴和大提琴带有乡野味道的低沉伴奏音型下,两把小提琴唱起了一首近似民间旋律的主题变奏。随后,这段旋律迅速消失,直到乐章结束,它再也没有出现。

(2)第二乐章:稍慢板,如歌的。这个简单而优美的乐章是所有弦乐四重奏里最受欢迎的乐章之一,而“皇帝”这个名字也是因这个乐章而得来的。在这里,海顿采用了他的另一首作品《上帝保佑弗朗茨皇帝》的旋律作为乐章的主题。实际上,这个乐章就是由这个主题加上四段变奏组成的,但是海顿并没有一味的简单重复,而它的主题又是如此的优美,现在的德国国歌也是采用了这段旋律。在主题呈示过后,第一小提琴转而奏出天真纯朴的伴奏音型,主题则由第二小提琴呈现,而中提琴和大提琴则在一旁休息。因此,第一段变奏实际上变成了一段小提琴二重奏。在第二段变奏里,中提琴和大提琴再次加入。这次主题由大提琴呈现,而其他乐器也开始合奏,音乐变得更加饱满起来。当中提琴拾起主题的时候,第三段变奏开始了,经过所有乐器的轮番呈现,这时我们应该对主题旋律已经相当熟悉。在第四段变奏里,主题回到了第一小提琴上。音乐开始萦绕起一种感伤和怀旧的情绪,这将是最后一次听到这段优美的旋律了,而别具匠心的尾声处理更是平添了一种告别的意味。耐人寻味的是,海顿对主题和变奏的处理方式颇具象征意义。四段变奏的旋律与主题都基本相同,而每段变奏的伴奏却是变化多端。这其中的深厚意味在于——海顿的理想是为他的祖国及皇帝创作一首希望之歌——不管世事如何变迁,祖国都将永恒不变。

(3)第三乐章:小步舞曲,快板这乐章是一首活泼的小步舞曲和间奏。在伤感的气氛过后,这个小步舞曲乐章就像一阵清新的微风扑面而来。它是那么的欢快和愉悦,让人顿觉得身心舒畅。其实,这个乐章与其他三个乐章依然有着紧密联系。它的旋律与第一乐章的主题很相似,并且一样使用了带有附点的节拍,只不过音符的长短恰好相反。海顿的音乐总是充满着大艺术家的睿智,它先让听众去预料某些流于习惯的形式,接着骤然一转,就出现了完全意料不到的新颖音乐。在小步舞曲中,海顿甚至有意用五小节、七小节的乐句造成不对称。

(4)第四乐章:终曲,急板。这最后一个乐章相对于海顿的其他作品来说稍显严肃。整个乐章几乎全部使用了小调,直到尾声才转为大调。从三个强有力的不和谐和弦开始,整个乐章自始至终都保持着一种激动的情绪。这种激情的能量有时潜藏在音乐的表面之下,有时又突然释放而激情迸发。最值得注意的是结尾处的手法:在稍慢的速度上引入了一些新的素材,当人们期待着更多的新东西出现时,海顿几乎马上就将以原来的速度回到主题上,挥师回朝了。这种别具一格、匠心独运的处理,使作品显得不凡,在听众的心目中增添了对作品的赞赏,使人联想到它那独特的别号——皇帝。

5 总结

海顿的弦乐四重奏,既有清晰的旋律,又有复调音乐的美,他同时代人曾谐谑地把他早年的弦乐四重奏比作四个人的谈话:第一小提琴是一位健谈的中年人,他总找话题来维持着谈话;第二小提琴是第一小提琴的朋友,他竭力强调第一小提琴言谈的机敏,很少表白自己,交谈时只支持别人的意见而不想提出自己的见解;大提琴是一位庄重的人,有学问而好讲道理,他用虽简单然而中肯的论断支持第一小提琴的意见;至于中提琴,则是一位善良而有些饶舌的妇人,她丝毫讲不出重要的意见,但是却经常插嘴。这(下转第105页)

谈舞蹈动作的矛盾美

金 岚

(南京幼儿高等师范学校,江苏 南京 210000)

摘 要:矛盾普遍存在于物体运动的过程中。动作的对抗与和谐为运动的物体带来了美,那么以表现物体运动美的舞蹈动作的美,就是动作矛盾的对立统一。本文从力效四要素:重力、时间、空间、流畅度来分析舞蹈动作的矛盾美。

关键词:舞蹈动作;矛盾;美;对立统一

大幕不经意的拉开,舞台上薄雾轻拂,嫩绿氤氲,伴着柔肠的乐曲,那新颖别致的托举动作,那灵巧轻捷、凌空变化的动作舞姿以及二人用肢体架构的美丽造型,使人目不暇接。《萋萋长亭》以优美的动作造型,细腻生动的展现了一对青年男女长亭送别的离情别绪。

舞蹈,作为一种视觉艺术,其最大的特点与魅力,就是能用生动人物形象和优美的动作造型,给人以美的享受。为什么会有这种感受呢?舞蹈动作到底“美”在哪儿呢?我们知道,人体动作是舞蹈的表现工具,亦是舞蹈的审美主体,因此,要研究舞蹈必须研究人体动作。著名美学家王朝闻说:“美,就是矛盾的对立统一”。动作的对抗与和谐为运动的物体带来了美,那么,以表现物体运动美的舞蹈动作的美,就是动作矛盾的对立统一。

下面根据拉班的力效四要素来分析舞蹈动作的矛盾性。这四要素是:重力、时间、空间、流畅度。

1 重力的矛盾

从力效的重力要素来看,舞蹈动作存在着轻与重的矛盾。在一个舞蹈里,尤其是一个较好的舞蹈里,很难看到从始至终一种性质的动作,它的舞风(风格)可以是贯穿始终的,但很难想象整个舞蹈全部是尖锐的或慢持的性质。就像跳跃一样,没有很好的蹲,就不会有很好的跳。拿胶州秧歌的舞步来说,有“抬重、落轻、走飘”之感,也就是说,舞者抬脚迅速快捷,落地轻盈柔曼,扭动行走则飘逸悠然,这“重轻飘”,把重力的矛盾层次表现得非常分明,这一舞步在这种矛盾动作的支配下产生的效果是那么的飘逸悠然,灵美异常,但如果老是“飘”着下不来,好像就有点滑稽,相反亦然了。

就像一曲美妙的音乐,有了旋律,还要有强、弱等力度处理和其他方式的处理,整个乐曲才会显得起伏跌宕,优美悦耳。舞蹈也是一样,如文中一开始提到的《走、跑、跳》,那气宇轩昂的“走”和风驰电掣的“跑”,以及身轻如燕、凌空飞舞的“跳”,力度的轻重肯定是有区别的,气宇轩昂在精神上就给人饱满、充盈的感觉,动作的重力处理当然是最具有力度的;而奔“跑”时,速度快捷,风驰电掣,力度自然比“走”要弱;到了“跳”,要身轻如燕、凌空飞舞,自然力度在对比下是最轻的。

2 时间的矛盾

力效的第二个要素是时间,它存在着快与慢的矛盾。随着时间的变化,舞蹈动作会有快慢、缓急,甚至动静的矛盾。同一个动作,时间放长,它就会有伸展、延续、舒缓的性质出现;而在很短的时间内,完成一个甚至几个动作时,又会给人一种顿挫、急促的感觉,虽瞬间即逝,但美就美在那捉不着的一刹那,甚是撩人。我想,这就是好多舞蹈中“小泛”的魅力所在吧。

那么,如果把时间继续放慢,慢到极致,就出现了静态造型,而动作舞姿是持续变化的,是时间上承续的事物,于是就又有了“动”与“静”的矛盾。美国当代美学家维·奥尔德里奇,在《艺术哲学》一书论及舞蹈时曾说过,动作和姿势最大的区别,就在于前者的这种在“时间上的延伸性和连续性的动态感”。那么,它们要达到一种最美的状态,也就存在着这样一种辩证关系,就像一幅好的舞蹈摄影作品,瞬间捕捉的造型,仍是“神”的飞扬,“形”的流动,那些凝定在画面上的舞的瞬间,似乎都处在一种不甘“凝定”的状态之中。

例如,《天边的红云》是一部反映红军女战士的作品,中间(上接第118页)段以人物性格来比拟乐器演奏的描述,贴切地体现了海顿弦乐四重奏的特点。德国作曲家瓦格纳在评论海顿时曾这样讲道:他一生追求平静安逸的生活和力图保持受人敬爱的地位,所以他被看作唯命是从、卑躬屈节的人。

既有前赴后继生死相搏的紧张场景,又有恬静抒情对未来充满无限美好憧憬的舞段。舞蹈中似尊尊雕塑的静态造型,或瞭望,或呼唤,或相依,或凝视,立、跪、卧、蹲,无一不孕育着最丰富的运动的顷刻,极富有表现力。那段在战斗后小憩时,由三人舞逐渐展开来的群舞,每一动作都是一幅画,体现了最生动的造型角度:柔软的手臂像漂浮的云,轻盈的碎步似流动的水,恰到好处地刻画出红军女战士心灵的秀美,正是为了人类美好的明天,她们才紧握钢枪,前进在硝烟弥漫的长征路上。

3 空间的矛盾

从力效的空间要素来看,舞蹈动作不但有上下、前后、左右的矛盾,还有直接与曲延的矛盾。我们在欣赏一部舞蹈作品时,总离不开空间的概念。不论现代、民族还是芭蕾,它可以以低空间或中空间为主,但绝不可能只在地面上滚来爬去,即使只在地面上滚来爬去,即使只有中空间的活动范围,也不可能只局限在一个地方,即使只局限在一个地方,也不可能没有空间的运动。舞蹈艺术离不开时间,但缺少空间也是“寸步难舞”的。

例如,现代舞《也许是要飞翔》是以低空间为主的女子独舞,地面上的滚翻、腾挪、转动很多,但同时也有中空间的活动,而且流动的范围很大。例如,一个斜线的奔跑,甚至还有高空间的跳……让我们再来分析一个单一的舞姿,傣族的孔雀舞众所周知,其基本的舞姿是由膝、胯、胸曲凸而构成的“三道弯”,右胯旁顶左脚侧点,手臂左高右低,都占着不同的空间……舞蹈无时无刻都占有着空间,这些动作的空间矛盾为舞蹈带来了不一样的美。

下面我们来看群舞中的一个镜头:象征着生命的手臂向上伸展着、伸展着,一组人双臂轮番依次做着软手不断上升伸展;另一组人抖动着手直接往上伸展……这种对比产生的美感比任何单一一组的动作都要美的多,这就是空间要素中直接与曲延的矛盾。有些动作单一明了,直来直去,看上去没什么特别和出彩的地方;而有些动作花哨、复杂,单独看还行,可是作为群舞,又显得混乱不干净,但把它们组合在一起,却有了美感,这就是运用了空间的直接与曲延的矛盾。

4 流畅度的矛盾

从流畅度的要素分析,舞蹈动作又有控制与放纵的矛盾。这就好比人的情感宣泄,年幼时更多的是放纵,成人更多则是控制,年幼时更加随心所欲,自由自在,而成人却往往活得很累。无论哪一种状态,都要达到一种平衡,才能有一个良好的心态。孩子自由宣泄情感是应该的,但也要培养他们坚强的个性品质,而成人也要以适当的方式宣泄,否则就容易生病。

那么,舞蹈动作也离不开这样一种平衡,即矛盾。就像前面提到的时间要素中动与静的矛盾一样,长时间控制动作后的一个放纵,能够提高舞蹈动作的冲击力,而其本身也有着足够的吸引力。以现代舞为例,其放纵性质的动作出现的比较多,放纵的动作使人体得到放松,肌肉的弹力增强,也增强了表达的自由度。但这种放松又是有“放松技巧”的,所以又有一定的控制在里面。

动作矛盾的对立统一,为舞蹈艺术带来了美。我们在理解了动作之美产生的根源之后,就要更好地服务于教学和创作,让我们的教学和创作有更完善的理论体系做指导。

参考文献:

- [1] 毛泽东选集(第一卷)[M].人民出版社,1991:306.
- [2] 刘建.无声的言说[M].民族出版社,2001:20.

作者简介:金岚(1975—),女,南京幼儿高等师范学校讲师,主要从事舞蹈教学研究。

海顿不像莫扎特那样,敢于同封建势力进行斗争,更比不上贝多芬,英勇主动地向现实发动猛攻!海顿就是海顿,他虽有时屈辱的处境感到痛苦,却能安于现状,自得其乐。他的音乐风格正如他的个性:乐观、亲切、真诚、爽朗、幽默。