

斯克里亚宾的创作历程

——以斯克里亚宾的十首钢琴奏鸣曲为例

■ 王靖一

摘要:斯克里亚宾是 19 世纪晚期在欧洲享有盛誉的著名钢琴家,而且也是俄罗斯最重要的钢琴音乐作曲家之一。他的早期作品完全有肖邦风格的痕迹;而以高度半音化和声语汇为基础的浪漫主义风格后来发展成独具其个性的以“神秘和弦”为基础的特殊和声风格,对 20 世纪现代音乐的发展产生了重大影响,尤其是他的十首钢琴奏鸣曲,贯穿了他一生的创作观念和实践,不仅是他各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。

关键词:神秘主义 极端个性 独行者

斯克里亚宾是 19 世纪末 20 世纪初俄罗斯最杰出的音乐代表之一,伟大的作曲家,钢琴家。斯克里亚宾 1872 年生于莫斯科的一个贵族家庭,很早就显示出了非凡的艺术才能。1888 年,入莫斯科音乐学院,1892 年以钢琴主课毕业。1903 年,斯克里亚宾离开了莫斯科,开始了在欧洲其它国家和城市的旅居生活,并完成了其毕生一系列重要作品。斯克里亚宾的音乐独具魅力,并具有时代的特征。在当时的和平思想影响下,在他的创作灵魂中,有着缔造和平力量的反映。在 19 世纪与 20 世纪之交的年代,他和其他的莫斯科艺术家一样,接触到了一种被称为“神秘主义”的哲学思想,凭借对哲学、宗教的偏好和灵性,在不断糅合通神论、古印度泛神论、古希腊神话、东方宗教、尼采哲学的多样化元素的同时,斯克里亚宾开始尝试着音乐自身的神秘主义思想的探索。他的音乐在当时也曾引起轰动,但更多的是怀疑和否定,因此,其作品都是在他离世多年后才备受推崇。

在斯克里亚宾的音乐创作技艺中体现了他独特的艺术追求,其作品中重要的是音乐形象的内容和音乐形式的鲜明与完善,善于利用和声手段复杂化的方式来解决音乐中的问题,并进行了声音与颜色相结合的探索,形成了一系列创作的独特手法。斯克里亚宾的大量作品都属于钢琴音乐的创作范畴,且为钢琴音乐宝库中不可替代的组成部分。斯克里亚宾的音乐气质拥有巨大的力量,音乐语言以及和声技法在所有近现代音乐家中是独树一帜的。在各种各样的曲式中,奏鸣曲是作曲家们最能发挥创作技巧的曲式之一,而斯克里亚宾的十首钢琴奏鸣曲,贯穿了他一生的创作观念和实践,不仅是他各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。创作的历程即是作品发展的历程,思想的轨迹,就斯克里亚宾而言,宏伟而精致的结构、浑厚而细腻的音响、玄妙的和弦、敏捷的速度、不规

则的节奏、诗意的表现、理性的哲学思想,无不对演奏者发出挑战。

人们习惯将斯克里亚宾的创作历程分为三个阶段:早期:模仿吸收时期(1900 年以前),中期:个性成熟时期(1900 年至 1908 年),晚期:思索时期(1908 年至 1914 年)。斯克里亚宾的十首钢琴奏鸣曲也可大致代表其三个创作历程:代表早期风格的第一首至第四首,企图走出传统的第四首和第五首,完全“自我”风格的最后五首。

早期,斯克里亚宾的作品具有肖邦风格的痕迹,十九世纪的和声用法仍为他写作时的构架。具有细腻、抒情的性格,亲切明朗的曲式和精致的表达手法,又不失热切的冲动,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。但从《第二首奏鸣曲》开始,那种类似用音符代替画笔的幻想手法的运用,已完全彰显出斯克里亚宾挣脱束缚的野心。1893 年,《第一首奏鸣曲》(f 小调,Op.6)从形象的范围和表现手法来看,此曲还没有突出的独创性,如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,都有肖邦、李斯特钢琴作品的情韵,但作品也融和了斯克里亚宾的特质,流露出他独特的音乐思维个性以及“神秘主义”写作思想的萌芽,乐章之间已显出情绪的飘忽不定,如节奏紧迫的急板之后以阴冷沉重的送葬曲结束全曲,透露出作者内心的沉郁。《第二首奏鸣曲》(升 g 小调,Op.19) 作于 1892 年,到 1897 年完成。曲风浪漫、精致,这首幻想奏鸣曲虽仍受肖邦、李斯特的影响,却已暗含神秘主义情调,曲风浪漫精致,而且在曲式、调性、节奏等诸多方面体现出他基于传统有想要摆脱传统的个性化演变。而作于 1897 年的《第三首奏鸣曲》(升 f 小调,Op.23)则体现出斯克里亚宾早期创作中的俄罗斯气息,而且明显打破以往的音乐结构而呈现“点画”风格的模糊的轮廓。这三首作品旋

律唯美且篇幅不长,极力用音符向世界证明美的存在,而深藏在音乐之中变化着的和声色彩和情调总是让人心动。

创作于1903年的《第四首奏鸣曲》(升f小调,Op.30),是斯克里亚宾中期的第一首作品,也是他创作风格的过度转折点。据说这首作品仅用两天时间便得以完成。他本人把这首作品描绘为“朝着理想的创造力向上”“在成就后的衰弱无力和精疲力竭中”达到顶峰。作品篇幅很短,却是所有奏鸣曲中气势最宏大雄伟的一首。作品中,第一与第二乐章连续演奏,感觉像是初期的单乐章作品,并保留了流畅的声音和即兴的风格,是斯克里亚宾十首钢琴奏鸣曲中的经典。1908年,斯克里亚宾开始摒弃传统的古典主义和19世纪浪漫主义创作手法,探索“自我音乐”的实践。因此在《第五首奏鸣曲》(升F大调,Op.53)类似幻想曲,具有神秘感。斯克里亚宾使用了自己独创的神秘和弦,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。此曲为单乐章,有两个副部的呈示部,展开手法也是非传统的,以第一主题要素形成终结部的标题用了“狂喜之诗”,传达了与交响曲《狂喜之诗》同样的精神和理念。

斯克里亚宾这两首奏鸣曲,与他早期的作品相比呈现出显著的变化。无论是在音量上的对比或是感觉上的对比都是极其强烈和突然的。在和声领域寻求新的突破,戏剧性增强,尤其喜爱连续三全音关系的属七和弦进行,这已成为斯克里亚宾最具个性的和声语汇;在伦理道德思想的斗争中更具史诗般的激情;在抒情性方面更加精致入微。许多人认为这一阶段是斯克里亚宾创作生涯的颠峰,他狂热地工作,有时甚至仅用半小时就能完成一些小型钢琴作品。从斯克里亚宾第四首、第五首奏鸣曲中不难发现,他试图打破一切传统的藩篱,早期作品中流露出来的民族乐风特质已隐藏至深,但在传统和声中的土壤孕育出新的和弦——神秘和弦。

斯克里亚宾后期的五首奏鸣曲在这一阶段出现了极端个性的转折,渐渐脱离现实,寻求一种精神至上的寄托。它们都是无调号的单乐章奏鸣曲。《第六首奏鸣曲》(Op.62)的和弦运用大胆、随心所欲,具有相当程度的不协和,从作品中的两个主题所表现的两种性格及斯克里亚宾所提示的“浓厚的神秘感”与“被压抑了的热情”可以看出,他夸大了艺术、精神的作用,体现精神等同自我,而我可以战胜一切的思想。这样的思想影响着他的创作,神秘和弦的运用越来越大而随心所欲,那是一种用他自己的音乐风格试图挖掘内心深处的意识。而斯克里亚宾自己比较的偏爱《第七首奏鸣曲》(Op.64)则更好地诠释了他的思想,是典型的“神秘主义”作品之一。其速度敏捷,旋律远跳,节奏与节拍组织的不规律,音色变化丰富,都对演奏者提出很高的要求,是十首奏鸣曲中技术最为复杂的一首。

1913年,斯克里亚宾的《第八奏鸣曲》(Op.66)建筑在“神秘和弦”基础上,是神秘主义倾向最为显著的。作品有两个展开部,是篇幅最长的一首;《第九奏鸣曲》(Op.68)是写得最成功的一首,副标题“黑弥撒”,有恶魔般的基本形象,怪异却又不失感性。《第十

奏鸣曲》(Op.70)结构极端复杂以致难以演奏,极多诡异的颤音致使作者称之为“昆虫奏鸣曲”。而这三首作品的完成使他的创作与传统的主流音乐似乎格格不入实则若即若离。可以看出传统和声学中的主和弦已被置之不理,五个变化的属和弦频繁出现在作品的重要位置,而且还全部用在结尾处,成了作品的主和弦,完成了对传统“主和弦”的突破,和对传统式的音级归属感的放弃。从作品中可以看出,他追求每个音的独立与平等,强调每一个和声的自体共鸣的效果,四度和声、支离破碎的旋律主线、不谐和的高难度技巧,使这几首奏鸣曲像是临时符号的拼凑,无固定旋律的印象乐风是很明显的,他非传统意义上的调性布局 and 神秘和弦的使用令乐曲怪异依旧,却总有一些感性的东西时隐时现,能从中感受到与前期作品的某些联系。斯克里亚宾晚期的钢琴音乐色彩绚烂且富于变化,有人说他的后五首奏鸣曲丧失了大小调的明确性,用模糊的音的碎片来代替旋律,但不可否认他以新的哲学思想、美学观念为基础,开拓了近现代音乐的新天地,可以看出他一直在孜孜不倦地寻求一种真正能将音乐、宗教和哲学再次结合的艺术形式,并将这些“宗教主义情感”再次注入到自己晚期的钢琴奏鸣曲中。他的音乐似乎总没有真正意义上的追随者,其音乐中的怪诞与艰涩令他成为了那个时代的独行者。

斯克里亚宾的音乐气质拥有巨大的力量,带有大胆的冲动和极度的兴奋。从不同的侧面,根据自己的方式,在创作中表达对时代的感受,再现了革命前动荡不安的社会环境,以及追求和平的美好愿望,作品充满悲剧性的同时,又让人感觉到希望。他的手虽不大,不具备大的力量,但是,由于他本人所拥有的“神经质的技术”使他创造出了巨大的声音高潮。演奏斯克里亚宾的作品,需要手的极好伸展和敏锐的踏板感觉;速度迅捷,旋律远跳,节奏与节拍组织的不规范,大量的颤音,丰富的音色变化,都对演奏者提出很高的要求。站在这个多元化时代的广角中,我们不得不承认斯克里亚宾是俄罗斯音乐文化中一道独特的风景,同时也是世界音乐文化中一种罕见的现象。斯克里亚宾的音乐离我们似乎很遥远,难以捉摸,但他以自己的无畏的创新精神,以其复杂的音乐语汇拓宽了艺术范围,以矛盾的心情完成了喜悦、恐惧、光明、黑暗、幸福、邪恶、狂喜、神秘等多种情绪的转换,构造了多彩的音乐视觉画面。接近它会觉得它给演奏者留有很大的空间去思考,去表达,演奏好他的音乐需要良好的技巧,更需要追求丰富的声音技巧和对他的音乐思想的高度理解。最后用俄罗斯著名的钢琴教育家涅高兹评述斯克里亚宾的话结束本文:“他燃烧了,这就是为什么,他的音乐如星星、太阳一样光明。”

参考文献:

[1]赵晓生.钢琴演奏之道[M].世界图书出版社,1999.

作者单位:大庆石油学院