

坚守传统，诠释浪漫

——拉赫玛尼诺夫晚期钢琴协奏曲美学风格探析

孟晓 刘雅冬

摘要：俄罗斯浪漫派作曲家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫（1873-1943）的钢琴协奏曲创作，在其创作领域中占据极其重要的位置，体现着浓厚的浪漫主义气息，表现了一个忠实、诚挚的普通人思想感情，使听众极易理解和接受。本文通过对作曲家生平介绍，以及对其晚期作品《第四首钢琴协奏曲》、《帕格尼尼主题狂想曲》的旋律、和声以及曲式结构方面，去研究他晚期作品的美学风格。通过对演奏方式的解读，试概括他的音乐品质，由此梳理总结拉赫玛尼诺夫晚期创作中的美学思想。

关键词：拉赫玛尼诺夫；钢琴协奏曲；美学思想

拉赫玛尼诺夫是俄罗斯最杰出的钢琴家之一，在作曲和指挥领域也成就显著。他创作的独特性一直延续到今天，音乐具有幻想性和悲剧性的特质，美妙的旋律、强烈的震撼力。他晚期作品具有强烈的民族意识与时代精神，在创作中他坚持共性与个性相结合，在创作实践中实现了传统与革新的统一，从而取得了显著的成就。在多元化的今天，我们仍然能够从他的作品中吸取到很多对我们有意义的东西，从而丰富当代音乐的创作。

一、晚期创作风格分析

拉赫玛尼诺夫出生在俄罗斯奥尼加城的一个音乐家庭中，浓厚的音乐氛围、严谨的音乐教育为他在未来的音乐道路上的飞速发展奠定了基础。莫斯科音乐学院学习期间他受到了更为系统、规范、严谨的训练和教育。良好的音乐基础和优质的音乐学习，使得拉赫玛尼诺夫在音乐创作的道路上，可以自由驰骋，全身心将内心的情感抒发的淋漓尽致。

1918年到1943年是他创作的晚期，也就是他流亡国外的时期，那时他离开了俄罗斯，先到了瑞典，最终定居在美国，并在美国走完他最后的25年。在身处他乡的情况下，拉赫玛尼诺夫经常忙于各种音乐会的演奏活动，所以在相当长的时间里没有创作出一部作品。直到1920年后，他才陆陆续续地创作出《g小调钢琴协奏曲》、《帕格尼尼主题狂想曲》、《交响舞曲》等作品。拉赫玛尼诺夫把热爱祖国和远离家乡生活的孤独的情感相互交融在一起。

他的晚期钢琴协奏曲代表作《第四首钢琴协奏曲》起始于《第一首钢琴协奏曲》的修改工作，所以这首协奏曲最初的草稿从1917年就开始了。后来他流亡国外，为了生存，没有时间和精力去创作。直到1926年，由于生活逐渐安定，他才开始进行再次创作。拉赫玛尼诺夫完成于1926年8月，将这首作品献给俄国作曲家兼钢琴家尼古莱·梅特纳，首次演出是在1927年的费城。在1938年又再次修改后成型。

1943年《帕格尼尼主题狂想曲》是拉赫玛尼诺夫回到瑞士度假时谱写而成的。这首作品是他最后一首管弦乐协奏，突破传统的曲式，运用变奏曲手法创作，同样的获得了追随者们的喜爱。直至今日，音乐追随者们还是对他这两部作品充满了诸多关注与期待。

1.表现手法

在这两部代表作里，我们都够清楚地感受到拉赫玛尼诺夫想要带给我们的浪漫主义晚期的特点。从风格上看：作品张扬主观情感和个性特征，每首作品都会体现个性化。从文化传统上看：他的晚期作品大部分都在强调他强烈的民族意识，叙述着俄罗斯的风土人情。从体裁上看：他冲破了古典音乐传统思维的禁锢。从具体的音乐要素上看：乐句的构成突破了原有的固定模式，形成一种倾向于不对称的自由形式，而且抒情性更强；和声的结构被更加的完善，大胆的使用不协和和弦并获得了成功；在他晚期作品中，常采用半音转调和远关系转调，虽然会给人感觉调性模糊不清，但还是以调性音乐为主；这个时期的典型特点是力度、速度变化更为强烈，乐曲强弱变化用来突出表达情感张力；拉赫玛尼诺夫晚期作品曲式结构自由多变，将古典主义的模式也推向了改革的巅峰。

2.风格特点

遵循传统的创作新鲜的理念和超凡脱俗的手法是拉赫玛尼诺夫晚期的作品风格,但是更多的带给了我们惊喜和崇拜。

2.1 旋律特点

当我们在聆听和感受一段优美的音乐时,往往最深入人心就是乐曲的旋律,所以人们对一首乐曲的初步了解是通过旋律。拉赫玛尼诺夫被称为俄罗斯伟大的旋律大师。动、静相结合他最喜欢的旋律创作手法,一直被世人所推崇至今,仍被风靡。乐曲一开始由较为缓和地动机发展到较为积极的动机。《帕格尼尼主题狂想曲》变奏十中,由一开始较缓慢的音符组成乐句,发展到连续的十六分音符跑动。

在拉赫玛尼诺夫晚期作品中,旋律没有明显的上行和下行,而是进行上下迂回绕唱式发展,这种创作手法称为“阶梯状”迂回音调,并被广泛运用。

2.2 和声特点

尽管,旋律在拉赫玛尼诺夫的作品中光芒四射,但是,和声仍然独具魅力,它形成了一股强大的推动力促使作品发展,并且带动高潮的起落。晚期作品中运用和声连接来表现个性,为了避免乐曲的单一化,以功能性和弦为基础,并且加上了色彩和弦,扩大和丰富了和声的色彩。四五叠置和弦在他的创作中被反复的运用,逐渐取代了传统的功能性和弦的使用。

在《帕格尼尼主题狂想曲》变奏五、变奏六中就是以 T-DD-D-T 的和声进行;固定的终止形式,在主和弦后连接重属和弦,新的倾向性表现出亟待解决的心态,对属和弦的期待呼之欲出。经常运用持续动机或音型,再此基础上通过不断地和声变缓来进行创作,这是拉赫玛尼诺夫最擅长运用的创作手法。这种持续动机的方法使乐曲具有较强的感染力,并且可以将稳定因素和不稳定因素相互结合起来,同时在内声部中产生强烈的对比,进而一步步增加和声的紧张感。

《第四首钢琴协奏曲》第三乐章的第 22 到 26 小节,以 g 小调五级和弦为主进行各种变化,在每小节的强拍都使用了 g 小调的属持续音连续不断的强调,十六分音符连续不断的推进乐曲的进行。

同样在《帕格尼尼主题狂想曲》的引子部分也运用了这种创作手法。例如在变奏二十二中,坚持低音 a 为主持续音,表达坚定的和声地位,高音则是建立在降 B 大调的基础上,通过变化和弦再次展现主题的迷人魅力。

2.3 曲式结构

在拉赫玛尼诺夫晚期作品中,曲式结构自由多变,立足于传统固有的曲式结构,将古典主义的模式推向了一个崭新的高度。作者常运用两个主题间相互交融,来抒发真实情感和创作特点。

《第四首钢琴协奏曲》的呈示部中,主部 g 小调、副部 \flat e 小调,对比主题将浪漫主义后期特色完全的体现出来。

在《帕格尼尼主题狂想曲》的第一部分里,作者把帕格尼尼主题作为乐曲的主题,从变奏一的开始运用旋律分解、加花变奏、模进、三连音等方式推动主题发展,由此引出死亡主题,并且将乐曲主题与死亡主题相结合,使音乐的发展更加紧凑,犹如死亡之神步步逼近。两个主题的交替出现,使得拉赫玛尼诺夫晚期的作品充满了戏剧冲突,像在聆听一幕大戏,每个主题出现时的不同表现,都充满了戏剧的冲突。

二、钢琴协奏曲美学风格特点

1. “克制陈述”追求创新

拉赫玛尼诺夫创作的音乐作品,其风格充满 19 世纪浪漫主义音乐的特点,虽受舒曼和勃拉姆斯的音乐影响深远,但是依旧保留着肖邦和李斯特时期的创作理念和风格,结合民族的色彩,不断让追随者充满期待和膜拜。当各种潮流相继出现时,他仍然作为浪漫派的代表,坚持着传统的创作风格。从表现技术和音乐语言来看,拉赫玛尼诺夫的乐曲中运用简单的音乐题材加以变化,融进更多的思想情感,结合复杂的变化模进。他虽然坚持传统,但并不“守旧”,而是坚持挖掘心灵,探索个性,展示个人价值,使脱胎于“传统”的土壤中的作品在新的环境下仍保持强大的生命力,以新的姿态,在多元的创作时期,独占鳌头。或许在新环境下他的乐曲显得“保守”,但是随着时间的流逝,这种看似“保守”的形式反而更加体现拉赫玛尼诺夫的独特性。例如在和弦的选择上,他大胆的使用新颖的变和弦,丰富了听者的想象空间,运用和声色彩的多变,来拓展崭新的空间。在《帕格尼尼主题狂想曲》的变奏二十二中,导七和弦分别建立在 B

大调、降B大调和A大调上,并且在调性上做半音下行。

2. 怀揣传统,勇于释放内心

20世纪初是拉赫玛尼诺夫创作的辉煌时期,但是创作思想却保留了19世纪的浪漫派风格。在他的作品中没有复杂的音乐材料、表现手法和技术手段,但是却可以看到高超的创作技巧和水平。拉赫玛尼诺夫的浪漫曲调中画面性是最具有代表性的,在他创作音乐的时候对任何部分都有较为清晰的思路。每当聆听他的音乐时感觉一副生动的画面展现在我们眼前,让人意犹未尽。他的作品很少涉及社会体裁,作品优美流畅,更多的是内心情感的表达,细致、精美、感人、流畅,是具有独特性的音乐,曲调的歌唱性更是令人难忘,特别是那份浓烈的思乡之情。作者在音乐审美以及安排音乐的过程中,不会将技巧放在首要位置,而是让其符合艺术结构。作者对钢琴有着深厚的了解,这使钢琴本身得到了最大程度上的发挥。如变奏二十二,运用八度和弦快速连接,从而把乐曲推向高潮,使乐曲旋律更加辉煌。

拉赫玛尼诺夫的旋律具有自然、淳朴、纯净的特点,美妙的旋律中传递了俄罗斯浓郁的民族风情和美丽的自然风光。我们透过作品风格就可以体会出他的生活原形以及内心世界,例如拉赫玛尼诺夫所处时代的不安定以及他常年寄居在外的童年,都是他忧郁性格形成的主要原因。

3. “深化的悲剧性”音乐

在沙皇黑暗统治下,民不聊生,拉赫玛尼诺夫怀着不安和感伤,在1905年离开了俄罗斯,先到瑞士,后移居美国。拉赫玛尼诺夫后期的作品虽然不多,但是都表达了一个背井离乡的艺术家的寂寞和孤独的情感以及对祖国的怀念之情。他作品中的悲剧性,也是因为历经人间坎坷的他,一生几乎都是在徘徊、矛盾中度过的,只有通过创作,才能抒发自己悲痛的真情。拉赫玛尼诺夫把《愤怒的日子》融入到乐曲中,利用这个“死亡”主题,从而表达面对命运的折磨,自己却只能听天由命。这种悲观的情感,他晚期作品中有颇多的体现。

拉赫玛尼诺夫在《帕格尼尼主题狂想曲》中没有束缚于主题变化,而是根据不同变奏来表达内心的感情。如变奏七,节奏行进舒缓,给人一种死神来临的感觉。同样在《第四首钢琴协奏曲》中,作者采用“死亡”主题,进行变化模进。

结 语

传统,已经根深蒂固的进入拉赫玛尼诺夫的创作精髓。因此,无论从民族的角度还是从世界的角度来看,他的作品都含有一定的传统特色。在十九世纪末二十世纪初,作曲家们都在进行改革创新时候,他依旧坚持,而且还将他的内心情感统统显露出来,完全不受外界新思潮的影响。拉赫玛尼诺夫的创作思想和创作热情在体现个性内涵方面独树一帜。聆听他的作品,使人们看到他独特的风格气质,他所表现出来的旋律与欧洲音乐不同,从他的音乐中流露出俄罗斯独有的格调和民族特征。拉赫玛尼诺夫在乐队与钢琴合作的风格上运用阴暗恐怖的气氛取代了抒情忧郁的情调,这就是他晚期创作的协奏曲与以往协奏曲的最大不同。即使遇到了众多人的指斥,但是不会影响拉赫玛尼诺夫辉煌的成绩,他的一生承受了坎坎坷坷,但是他未曾放弃,揭示了他对生命的诠释

参考文献

1. 罗伯特·沃克. 拉赫玛尼诺夫 [M]. 北京: 人民出版社出版, 2007
2. 邢维凯. 情感艺术的美学历程 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004
3. 何乾三. 西方音乐美学史稿 [M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2004
4. 范晓玲. 拉赫玛尼诺夫钢琴前奏曲的独特性[J], 星海音乐学院学报, 2004, 3
5. 毕丽君. 关于拉赫玛尼诺夫音乐中民族性与悲剧性的研究 [J], 艺术探索. 2007, 4

本文为2013年山东省高等学校人文社会科学研究项目《蓝色经济区文化产业特征与发展研究》(J13WJ51); 2013年青岛市双百调研工程课题《青岛市文化遗产保护研究及产业化发展调研分析》(2013-C-08); 2013年山东省软科学研究计划项目“大学文化引领地方区域文化发展建设研究”(2013RKB01149); 2013年山东科技大学群星计划项目“新经济时代理工院校音乐专业培养模式研究”(qx2013365)阶段研究成果。

孟 晓, 山东科技大学艺术与 Design 学院音乐系讲师, 研究方向: 钢琴演奏与教学。

刘雅冬, 刘诗昆万象新天幼儿园教师, 研究方向: 钢琴演奏与教学。