

探究弗兰克·布里奇钢琴小品创作的音乐内涵

文 叶 典

【摘要】 弗兰克·布里奇是英国著名作曲家、中提琴家、指挥家、教育家，他的音乐作品体裁广泛。本文主要探究他的三首钢琴小品《April》、《Rosemary》和《Valse Capricieuse》创作的审美取向，分析其现代创作技法所呈现之典雅美、音乐中所蕴含之诗情美。

【关键词】 弗兰克·布里奇；钢琴小品；音乐内涵

[中图分类号] J60 [文献标识码] A

英国著名作曲家、中提琴家、指挥家、教育家弗兰克·布里奇

19 世纪末之前，英国在国际乐坛上一直默默无闻，这与它在文学界巨匠辈出形成巨大的反差。当时流行在英国的音乐作品多为德、意、奥等国创作的，直到布里顿出现才打破了这种尴尬的局面。“布里顿被称为普赛尔以来英国最伟大的‘音乐上的希望与现实’，是使英国音乐在国际上大放光芒的巨星。”^{[1]346-362} 布里顿创作的《弗兰克·布里奇主题变奏曲》是其“最辉煌的作品之一，也是他第一次引起全世界注意

的作品”^{[1]346-362}。这首作品是以他的启蒙老师弗兰克·布里奇的一首弦乐四重奏中的主题所写成的。“青出于蓝而胜于蓝”，如此不凡的“青”是由什么样的“蓝”培养出来的呢？于是，笔者对“蓝”产生了一探究竟的念头。

布里奇认为：“音乐家必须靠发展敏锐的听觉来理解、支配音乐，而不是靠理论来判断。广泛聆听、研究古今音乐大师们的杰作也同样重要。”^{[2]142-156} 这一理念成为他创作的核心，因此，在布里奇的音乐作品中体现了承古融今、兼容并包的创作特点。在本文中，笔者将以弗兰克·布里奇的三首钢琴小品《April》、《Rosemary》和《Valse Capricieuse》为例，分析其音乐本体的创作技法，并探究其审美取向。

一、弗兰克·布里奇与其三首钢琴小品《April》、《Rosemary》、《Valse Capricieuse》

弗兰克·布里奇 (Frarikbridge, 1879-1941)，英国著名作曲家、中提琴家、指挥家、教育家，1879 年 2 月 26 日出生在英国布莱顿一个普通工薪家庭。1896 年到 1902 年七年中布里奇在英国皇家音乐学院学习，1896 年到 1898 年主修小提琴和钢琴，1899 年到 1902 年跟随导师斯坦福学习作曲，在校期间得到英国皇家音乐学院著名作曲家

休伯特·帕里的高度评价，被学院评为最有价值的学生并获得“沙利文奖”⁽¹⁾ 和“泰戈尔金质奖章”。1903 年从学院毕业到 1921 年这十几年中布里奇在伦敦的各个著名的交响乐团与室内乐团担任乐手，20 年代初期他任“伦敦交响乐团”、“皇家爱乐协会”和“柯文特花园剧院”的指挥。1941 年 1 月 10 日，布里奇逝世于伊斯特本。虽然布里奇去世后他和他的音乐渐渐被大众所遗忘，但他的作品中精湛的创作技法和富有诗意的画面感依然值得今人一探究竟。

小品是“一种性格随意、轻松、愉快的短曲”^{[3]16}，其结构精炼，篇幅简洁，创作手法简单，体裁变化灵活多样，可带有标题。虽然钢琴小品在古典主义时期就已经出现，但是它却盛行于浪漫主义时期，典型的代表作家有舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯。布里奇的《April》、《Rosemary》、《Valse Capricieuse》这三首带标题钢琴小品创作于 1906 年，属于他早期创作的作品。在 19 世纪末到 20 世纪初的几十年中，英国文坛相继出现了萧伯纳、高尔斯华绥、威廉·萨姆塞特·毛姆等一批文学大师，他们在戏剧、小说等领域都有杰出的成就，他们都是在继承传统的基础上有所创新，同时在美术领域开展了“工艺美术”运动，该运动推崇自然主义，讲究简单、朴实无华，反对哗众取宠、

华而不实。布里奇的创作受到他们影响,在继承中创新,在自然中创作。这三首作品在生动如画的音乐中让人们既感受到英国春天生机勃勃的意境,又感受到淡淡的郁郁寡欢和一丝黯然神伤。

二、弗兰克·布里奇的钢琴小品审美探析

(一) 现代创作技法所呈现之典雅美

艺术的不断发展提倡多思维、多角度、多创新,但是艺术的结晶并不是凭空想象,她是需要优良的环境和丰富的养料的。弗兰克·布里奇作为一位优秀的艺术家,其作品的成熟也同样需要一个能给予他养料的环境,他只有不断的从传统中吸取养分、继承精华,才能形成与时代相匹配的艺术风格;与此同时,他才能站在巨人的肩膀上寻求创新,在广阔的文化天地中纵横驰骋。在分析布里奇的三首钢琴小品的过程中笔者发现布里奇的钢琴小品体现了他在传统中发展,在继承中创新,博采众家之长,最终形成他独特的创作特点。因此,作者将以布里奇的《April》、《Rosemary》、《Valse Capricieuse》三首钢琴小品为例,从材料结构与调性结构的对立统一、旋律均衡与歌唱的统一美、传统和弦的新颖处理三个方面来发掘布里奇现代创作技法中的典雅之美。

1. 材料结构与调性结构的对立统一美

在音乐创作发展的长河中,每一个时期的作曲家都对他前一个时期“取其精华,去其糟粕”。例如古典主义时期,作曲家们保留了巴洛克时期的调性原则同时将调性的发展倾向于理性和逻辑性,舍弃了巴洛克时期拖沓冗长的庞大音乐结构,将音乐结构与调性统一起来。到了浪漫主义时期,自由又感性的音乐发展受到严谨性的、逻辑性的结构的制约,作曲家们试图打破这种束缚,企图通过材料与调性的对立来使得音乐形态的复杂化、多样化。在布里奇的钢琴小品中不难看到勃拉姆斯的影子,例如,在勃拉姆斯的钢琴小品中多使用小调,作品内部的转调频繁,主旋律线条

宽广悠长,旋律常常在多声部中流动等等,这些特点也同样出现在布里奇的钢琴小品中,但是作品的整体布局将古典的手法与现代手法有机结合在一起,所呈现出的情调却与勃拉姆斯完全不同,流露出英国绅士特有的含蓄气质。

这三首钢琴小品的结构:《April》、《Rosemary》采用了单二部结构,《Valse Capricieuse》采用了带再现的单三部曲结构,这是典型的传统钢琴小品的结构布局。从宏观上来看,布里奇对调性回归时和重视的,体现了传统的音乐材料结构和调性结构统一的原则,例如,每一首小品结束都是采用收拢性乐段;但是从微观上我们不难发现材料与调性的对立就比较显著了。例如:在《April》中的a2材料前八小节在大调上陈述,紧接着中间的八小节是前面八小节下方小二度的大调陈述,最后的八小节转为小调陈述,之后的八小节采用不稳定的七和弦级进进行使得段落的分界点模糊了,使得调性上似断非断,但是材料上已出现了新的材料。在这三首小品中大量使用不稳定七和弦或是连续和弦进行来模糊段落分界,使得材料结构和调性既有对立又不失和谐。

2. 旋律均衡与歌唱的统一美

古典主义时期的音乐大多是为宗教服务的,因此为了取悦宫廷与教堂,十分主义旋律形式上的华丽与均衡,音乐旋律分句清晰易于理解追求高雅。但是,到了浪漫主义时期,作曲家努力挖掘乐器内在表现力,试图让旋律更加富有内涵、更有歌唱性。

在对着三首小品的旋律分析中发现,布里奇仍然使用着古典音乐的均衡原则、对称性原则。例如在这三首小品的旋律进行中多以级进进行为主,跳进为辅,旋律发展多以重复、模进、倒影等手法。作品中旋律的歌唱性包含在句子结构中,例如在《Rosemary》的主题中乐节的长度为两个小节,这符合歌唱的正常呼吸,旋律由下行级进构成,配以附点节奏型,带有叙述性和歌唱性。

布里奇在创作旋律的时候力争将每个小品的旋律设计成均衡和歌唱的统一。歌唱性的旋律在高低声部来回转换,

穿插其中,使得旋律上具有交响性,音响上富有立体感。

3. 传统和弦的新颖处理——现代美

在浪漫主义时期,和声虽然依旧建立在大小调上,但是和声的逻辑性和功能型已经慢慢淡化了,作曲家们更加注重和声的色彩,因此不协和的音程大量使用,增强了和声的张力和色彩感。

在布里奇的三首钢琴小品中我们依然可以见到他以三度叠置的传统和弦结构为主,例如《April》的a2材料中的第17—20小节;但是在音乐色彩或音乐情绪需要的段落,他大量使用不协和的七和弦并且不将其解决,从而获得新颖的效果,而传统的和声是将不协和的七和弦解决到协和的主和弦或主和弦转位,例如《April》第41—45小节。在这三首小品里大小调频繁交替,和声方面减七、半减七和弦的模进、半音进行,这些都打破了传统的和声功能排列,使得音乐的音响效果更加具有色彩感,例如《April》的过渡句第66—68小节。但是布里奇的和声新颖处理并非漫无目的的,他是根据自己对音乐情感的表达做出的相对应的处理,例如,《Valse Capricieuse》的前八小节低音声部是以半音下行模进开始,与旋律声部的上行发展形成对比,使得音乐在积极向上的同时略带有一丝丝的忧郁。

(二) 音乐中的诗情意境

艺术的表达形式是丰富多彩的,有音乐、绘画、文学等等,笔者认为这些表达形式彼此不是独立的,而是有着内在的联系。音乐是时空艺术——音乐不只是时间的艺术,它也有“空间”的表现,比如有远近、左右、上下、强弱、轻重的声感对比等。文学则是语言的艺术。两者之间看似毫无关联,但是在某些方面还是有着千丝万缕的联系。例如,音乐与文学都能独立的表达人类的思想和情感,在音乐中人们能够展开文学性的想象,有故事情节、有诗情画意、有着暗香浮动的情怀;在文学中同样也能给人们带来音乐的感受,如罗曼·罗兰的小说《约翰·里克斯多夫》被称为是“音乐史诗体小说”,我们从《诗经》、《楚辞》、《九歌》、《离骚》中不难看到

文学的音乐性。那么,布里奇钢琴小品的诗情意境体现在哪些方面呢?

1. 诗意因素

纵观布里奇的这三首钢琴小品,可以看出,他立足于英国传统音乐,继承、发展了古典主义时期和浪漫主义时期的音乐风格,融入了印象派、现代派的创作技法,形成了自己别具一格的音乐风格:似火的热情、细腻的描述、浪漫的幻想。

在这三首小品中,布里奇将诗意、画面与旋律结合在一起,使得音乐有着丰富的想象空间。三首小品是标题音乐,音乐旋律中洋溢着爱与活力。例如:在《April》中作者用细腻的音乐语言描绘出春天的景象。作品以使用大量的十六分音符的流动,上下声部旋律的穿插、弱化的音量构成优雅音乐形态,通过音响映射出诗一般的意象世界,为音乐营造出广阔的想象空间。音量上由 mp 开始 pp 结束,虽然其间有使用 ff,但也是如同昙花一现,全曲多次使用 rit.,其效果若明若暗,如醉中逐月,又如雨中看到——“柳丝轻扬,绿了一帘烟雨”^[4]。听《April》,我们不禁想起了新月派诗人林徽因的那首《人间四月天》:

雪化后那篇鹅黄,你像;
新鲜初放芽的绿,你是;
柔嫩喜悦 水光浮动着你梦期待中白莲。

你是一树一树的花开,
是燕子在梁间呢喃,
——你是爱,是暖,
是希望,你是人间的四月天!

《April》体现出布里奇早期温婉柔和的创作特征,笔者认为布里奇之所以有这种柔和的创作特征,是和他当时所处的环境有很大关系的,20 世纪的头十年英国社会相对和平稳定,同时布里奇受到导师斯坦福浪漫主义创作风格的影响。这个时期布里奇的音乐创作灵感来源于他的导师斯坦福,斯坦福的作品气魄宏大、旋律优美,非常出色地描绘了爱尔兰的景色和民俗风情。在布里奇的音乐作品中有着斯坦福德的作品影子。

2. 戏剧因素

进入 20 世纪 10 年代之后(尤其是 1914 年之后)英国由于受到一战带来的致命性的打击,社会萧条,人们的传统观念被颠覆,社会矛盾加剧,艺术中充满了批判性,这时期的文学作品大多数表现出一种悲观主义的情调。当时英国社会大背景对于布里奇本人以及他的创作影响是巨大的,因此在他的音乐中也不难感受到某种忧郁、彷徨、不安,具有戏剧中的紧张性和曲折性。但是作为一个和平主义者,布里奇希望能创作出一些舒缓安静的音乐来安慰人们受伤的心灵。例如:《Rosemary》中的 B 段材料就集中体现了戏剧性,第 32—34 小节的上方旋律不断变化重复,下方的柱式和弦采用连续的切分节奏型和七和弦的第二转位,这种节奏上的不安感和二度音程的紧张感使得作品的戏剧性增强;在第 38—40 小节作者采用模仿对位的复调写作技法但是“对题”是“主题”的上方增四度模仿,这种不协和的和声效果加剧了不安、紧张、惶恐的音乐情绪。

作品中的音量上强弱的变化频繁,对比也是相当激烈的。布里奇通过音乐的语言表达自己对当下社会的不满。当然全曲并不是一味的变化和冲突,例如作品的 A 段主题材料。布里奇在作品中常常使用两种截然不同的音乐情绪,通过这种音乐情绪上的反差冲击着人们的听觉。

3. 散文形式因素

散文是文学体裁的一种。“英国现代散文分成三种形式风格:随笔、巴洛克、政论文”^[5]。在布里奇的钢琴小品中蕴含着“巴洛克”形式的风格——无规则性、夸张,华丽,洋洋洒洒不加节制,快节奏。笔者以《Valse Capricieuse》为例:(1)“句读”打破了 2+2 的偶数形式,多用偶数与奇数穿插的形式,句子的划分常常是以一小节或是三小节居多,体现了“无规则性”。(2)“重复”,无论是附点节奏型的重复还是主题动机的音高材料重复都体现了“洋洋洒洒”的特点。(3)“韵律”,在 A 段的 a2 材料中虽然是三拍子的律动,

但是由于句读划分的改变给人以二拍子的律动感,但是二拍子的进入并不是突兀无准备的在第 12—14 小节为二拍子的出现做了准备,第 15—16 小节二拍子的特征显现,a2 材料以二拍子的节奏律动正式出现,形成与 a1 材料的对比。布里奇以这种音乐散文的形式为载体,表达内心澎湃的情感。

三、结语

20 世纪初的西方音乐世界是多元化的,各种风格流派百家争鸣、大放异彩。布里奇作为 20 世纪初的英国作曲家,经历了社会的变革以及音乐流派的发展,他注重材料结构与调性结构的对立统一,讲求旋律均衡与歌唱的统一,强调传统和弦的新颖处理,在保留了英国传统的音乐风格的同时不断发展创新,最终成为英国当时最重要的作曲家之一。布里奇的这三首钢琴小品具有热情、细腻、乐观的思想情感。它们用音乐诉说故事、描摹图画,用音符让人们展开想象的翅膀,从而传达创作者暗香浮动的情怀。在富有浓郁的现代与古典相结合的特色的音乐旋律中,我们体悟到作曲家音乐赤子的情怀,并尽情地享受作品所呈现出来的音乐之美、艺术之美。

注释

(1)沙利文(1842—1900),英国作曲家,以创作喜歌剧为主,曾任英国国家音乐培训学校(RCM前身)校长。

参考文献:

- [1]陈灿.欧洲音乐地图[M].海口:南海出版公司,2005.
- [2]张怀惠.二十世纪世界十大音乐家[M].北京:新华出版社,1993.
- [3]斯坦利·萨迪.新格罗夫音乐与音乐家词典[M].长沙:湖南文艺出版社,2012.
- [4]倪峻宇,耿林莽.周庄:雨中看景[J].散文诗世界,2006(1).
- [5]颜红菲.英国现代散文的兴起与成型[J].世界文学评论,2009(2).

作者简介:叶典,福建艺术职业学院音乐系教师。