

格里格《钢琴抒情小品》浅析

沈四方

(上海师范大学音乐学院,上海 200234)

摘要: 格里格所作钢琴抒情小品集感受与想象于一身,浓笔淡墨,恣意洒泼描绘了一幅幅充满乡情乡音的北欧纯朴音画,而极富创意的多种和声手法则为音画添上了风情各异的色彩,他的作品不仅表现了格里格挚爱自己民族、祖国的情感,也反映了格里格不同于肖邦等前辈作曲家的创作思维。

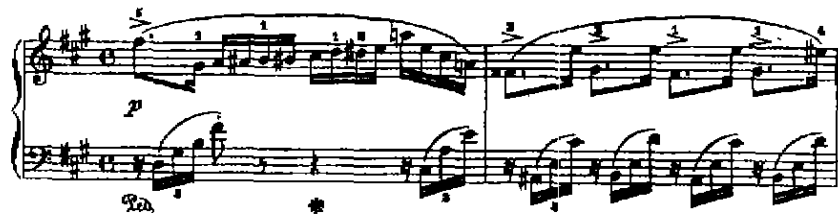
关键词: 格里格;抒情小品;音画;和声;民族风格

19世纪上半叶,与澎湃发展的社会大背景相适应,以“艺术的自由”(雨果语)为口号的浪漫主义文学艺术风格在欧洲形成。同重理性的古典主义相比,浪漫主义表现着一种充满青春活力的抒情,强调通过个人的主观感受来表现世界,其艺术表现的情感性更胜于理性。在音乐领域中,即表现出作曲家思维上的变革、发展及相应的丰富新颖手法的出现。同时期,“艺术的自由”表现在各民族各地区,伴随着同时勃发的民主思想及民族意识的觉醒,就使得一些浪漫主义时期的音乐作品同时具有一定的民族性意义。对于处在19世纪下半叶,并置身于民族音乐沃土中的格里格来说,尤其是结合格里格本人曾在莱比锡求学,并同时深受同时期本国民族音乐家的影响这些事实而言,上述背景意义重大,正是这种时间性(时代特征)与地理性(民族特征)背景,构成了格里格抒情小品中特有的音乐语言,音画式的纯朴与和声的抒情,是这种语言的两种特征表现。

(一)乡音民俗的纯朴音画

1. 自然景象

例1. 蝴蝶(OP43)(前2小节)

收稿日期:2002-02-24

作者简介:沈四方(1964.6-),男,汉族,上海市人,上海师范大学音乐学院讲师。

右手附点音符的七度下行大跳,紧接着急促的半音级进上行后再一次下行跳动,在左手呼应式的和弦分解的大幅起伏中,衬出上方悠闲的“摇摆”节奏。两小节的素材贯穿全曲,一只美丽、活泼的蝴蝶在其中翩然而至。

例2. 小鸟(OP43. Nr4)(9—12)

此例为该曲第二段的起始,左手是段动机音型的变化再现,仿佛是小鸟吱吱喳喳的啼闹,而右手部分的不协和音与不规则节奏的结合,则让我们听到了高处的鸟鸣。

例3. 小溪(OP62. Nr4)(末尾13小节)

这是“小溪”中结尾部分的华彩性高潮,运用了开始部分的动机材料,从低音区小字组G音开始,以连绵不断的模进向上发展至小字3组的G音上方反复延续后,紧接两个不同方向的起伏后结束。右手则在低音区以时断时续的五度音作空旷的平行进行。整首曲子的音响似一条流入我们心田的清澈小溪而令人回味。

2. 民间文学

例4. 小精灵的舞蹈(OP12. Nr4)(1—8小节)

例 5. 侏儒进行曲(OP54, Nr3)(1—10 小节)

上述二曲的创作灵感据说均取自于北欧民间史诗《埃达》中的两个情景:如果说谱例 4 表现了小精灵的敏捷、灵巧的舞蹈场面(限于篇幅,不能将比例的对比较落辑出分析,本文其它曲例亦同此,谱例 5 则为我们描绘了略为笨拙、然又幽默风趣的侏儒形象。

3. 乡村情景

例 6A. 斯普林舞 例 6B(OP38, Nr5)(1—6 小节、12—15 小节)

格里格以斯普林舞这种挪威舞曲形式创作,反映了作曲家对乡村生活的留恋。例 6A 中,低音 5 度音程的连续鸣响,仿佛是古老的民间乐器在吹奏。旋律进入后,低音在第三拍上以不协音程同上方活跃的曲调配合,一种涌动的激情油然而生。例 6B 是前例情绪的变化延伸。“合唱”声部更趋丰满,第三声部同最低声部作复合三度的线条化平行级进进行,第二声部与四、五声部则以一种稍带野性的不协和音程作保持。同时,主旋律极为热烈、俏皮,而重重的第三拍则更渲染、加深了这种印象:一幅农民们在春天里尽情欢乐的画面跃然眼前。

例 7. 特罗尔德豪根的婚礼日(OP65, Nr6)(1—6 小节)

根据曲集注释,特罗尔德豪根为格里格的乡间别墅。作曲家将曲名定得如此具体,从而规定了作品的特定场景。整首乐曲有热闹欢腾的渲泄,也有平静如水的叙事,例7是全曲的开始部分,低音区较为快速的节奏型,即刻引出旋风般的狂欢场景,欢腾声不时被热烈的锣鼓点所淹没。此例后,紧接着往上模进再现,气氛更烈,使人不由自主置身于其中。

从上述三方面的初步分析,可以看出格里格抒情小品在相当意义上是一种乡音、民俗的纯朴音画,这种特征是明显区别于他之前的一些作曲家的小品创作的——尽管格里格曾受那些作曲家的钢琴小品创作的较大影响。

(二)多样、创意的抒情和声

格里格曾说:“和声王国永远是我的梦幻世界”、“我尝试把我对我们民间曲调所隐藏的和声猜测表现出来”。确实,格里格作品中的和声表现才华似乎更胜于旋律表现。和声的多样、创意,同样是抒情小品为世人注目的重要表现之一。

在格里格抒情小品的和声中,最重要的特征是和弦结构与和声进行的多样性及调式化的色彩性,并以此带动和声的抒情性,从而构成了作为和声大师的格里格的独特和声体系。这个体系既继承了浪漫主义和声的传统,又以民族化的语言对之作补充、发展,同时,这个体系在一定意义上预示了以后的印象派、尤其是德彪西的和声手法。有趣的是,同处19世纪末,同样源于浪漫艺术风格,从成熟的浪漫派作曲家肖邦、李斯特等的和声风格中,引出了高度半音化的以瓦格纳等为代表的后期浪漫主义风格和注重调式色彩的以格里格等为代表的民族乐派风格,这两个分支在和声风格上的各自发展,使得前者强烈地预示了十二音体系的出现,而后者则几乎成为通往印象派的桥梁。和声史上的这种现象,与其说是和声技术上的演变,不如说是和声思维上的发展。由于本文并非为专门的和声分析而作,故在此并不作具体的乐谱分析,但格里格在和声上的多样化、创意性的表现,确实使钢琴抒情小品独具一格,光彩夺目,是钢琴抒情小品成功的重要因素。

三、小结语

(一)抒情小品的描绘性特征

作为乡音、民俗的纯朴音画,抒情小品,既有民间乐曲的改编曲,又有独创曲,但大多以音响上的描绘性为主要特征。通过“对大自然的美的感受,对乡村生活的体验”及之“个人的生活见闻与想像”(选自钢琴集说明)的音乐描绘,表现了格里格挚爱自己民族、祖国的情感,也反映了格里格不同于肖邦等前辈作曲家的创作思维。

(二)抒情小品的多样、创意的和声特征

抒情小品以其和声表现上的色彩性、多样性作为多声组织的构架和多声表情依据,这种和声既体现了对德国古典、浪漫主义时期和声成果的继承,又展示了格里格结合民族音乐特征所表现出

的创新。同时,这种和声风格也对印象派的和声风格作一定意义上的预示。前述的“描绘性”特征,同这种和声现象密不可分。

(三) 抒情小品的民族民间氛围

上述二类特征,均构筑在牢固的民族民间音乐的氛围之中,民族化的思维方式结合浪漫主义的手法,使格里格的抒情小品成为经典音乐宝库中的珍藏而历久不衰。

Analysis of E · Greig's *Lyrical Piano Opusculum*

SHEN Sifang

(Music Conservatory, Shanghai Teachers University, 200234)

Abstract: E · Greig's *Lyrical Piano Opusculum* is imbued with his feelings and imaginations, unfurling simple audio paintings full of local sentiments and accents in North Europe. There are many creative harmony techniques employed in his opusculum, which have added various colors to the audio paintings. His works not only show his deep and sincere love for his nation and his motherland but also reflect his creative thinking different from that of such venerable senior musicians as Chopin.

Key words: E Greig, lyrical opusculum, audio painting, harmony, national style

(责任编辑:卢大中)