

门德尔松《船歌》与柴可夫斯基《船歌》的比较分析

●于倩

[摘要]《船歌》作为一种钢琴音乐体裁,曾受到众多作曲家的青睐,而作为同一音乐体裁,不同的作曲家在创作中又有很多个性化处理,因而给人留下了不同的印象。本文分别对门德尔松与柴可夫斯基的一首《船歌》进行分析,力求管窥出其不同的创作特征,并就演奏进行阐释。

[关键词]门德尔松 柴可夫斯基 《船歌》 风格 演绎

浪漫主义时期德国音乐家门德尔松与俄国的民族音乐家柴可夫斯基分别写了一首《船歌》,船歌本身是一种体裁,著名的“水上之城”威尼斯有一种平底狭长的小船,叫做“贡多拉”。船歌就是起源于贡多拉船工所唱的歌,广泛流行于意大利。19世纪成为一种人们所喜爱的浪漫抒情曲体裁。船歌的曲调淳朴流利,悠游自在,通常为6/8拍子,强拍和弱拍有规则地交替和起伏,描写船的摇曳晃动。题材又都是通过描写水上泛舟来表达人与自然相融合的美好心情的,但却有所不同,以下将从多方面对这两部作品进行分析比较。

一、从作者创作的风格特点来看其对作品的影响

门德尔松生于德国汉堡一个大银行之家,生活比较充裕,他有非常富有和幸福的家庭,有属于自己的乐队,有机会旅行演出。他从小受到广泛的文化教养。在他父亲的沙龙里,他接触到当代文化名人,如歌德、海涅、韦伯、史波尔等。他受歌德的影响较深,倾向于德国古典主义文学,憎恶当时流行的消极颓废浪漫主义文学。在音乐方面,对舒伯特而言,生活和艺术的矛盾是他在精神方面和音乐方面同复辟分裂的核心,而门德尔松与舒伯特的不同之处,在于他比较容易紧紧把握艺术和生活的古典统一性。一方面,他的音乐是一种描绘性的浪漫主义。他的民族特点更加强,因为他接受了浪漫潮流的影响;另一方面,他拒绝放弃资产阶级启蒙运动时期伟大艺术的古典意念。企图将民族的和古典的和谐地结合起来的倾向,从他某些作品中莫扎特古典欢乐精神的再现可表现出来。

门德尔松对待音乐创作的态度是严肃的,他尊重古典传统,力图创造出富于思想内容而又具有完美形式的音乐,但是由于他出身德国市民阶层,而且生活圈子狭窄,他的作品不能深刻的反映现实,往往缺乏深刻的思想性。他的音乐好像在暖房里培植起来的花朵,缺乏强烈的感情,缺乏戏剧性的冲突,缺乏深刻性和英雄性,更多地反映了明朗的幻想和轻淡的愁绪。尽管由于缺乏矛盾冲突,使他在形式上很精巧,又有对古典主义的嗜好,但他仍是

一个浪漫主义者,因为悲观主义的情调,幽默色彩的倾向正是浪漫主义所具有的特征。在他身上也有浪漫主义者的二重性格,但它并未导致内心的斗争,平静与明澈始终伴随着他,几乎一直伴随着一种天生的要求有条不紊的表现的观念。总之,门德尔松的音乐具有精巧、文雅、纤细、优美的特点。

而对于柴可夫斯基的作品,第一,多情的性格,使他的音乐永远是抒情的。其作品无论写自己或他人、事、景物都极具感情色彩,创作思想很明确,要求作品首先要表现感情并以情动人。他的音乐绝对感情化、抒情性的,被称为“热情而又激越的情感主义”他的抒情音乐极具主观性质,作品往往是他发自深心的个人体验。第二,家庭的亲情始终是影响他的心理和创作的重要因素,他把对爱的向往,对幸福的追求,对美好昔日的惋惜,升华于作品中,从而使他的音乐,特别是抒情主题,充满着人情味和人性美。他笔下的大自然,总是柔美的、温存的,他不喜欢未经人开发的原始、野性、荒蛮的大自然。温馨、恬静的生活追求,使他更倾向于人性化的自然、情景和风格。同时,他离群索居的忧郁性格,又使这种柔美、温情的自然画面流露出淡淡的哀伤、静谧、孤寂的情调。第三,音乐浓重的悲剧性。当时的俄国经常出现一种绝望、苦闷、困惑、悲哀的社会情绪和气氛。柴可夫斯基总是在重重矛盾和困惑中,在希望和失望中、在自信和自卑中、在奋发和消沉中辗转,并陷于痛苦、悲哀、绝望之中。他说:“我们生来仿佛是专门为了同厄运进行斗争,寻求理想,追求永恒真理,而又永远达不到目的。”柴可夫斯基这种思想状态也正代表了那个时代俄国许多知识分子普遍的精神状态。这也正是他的创造中特别引人注目的一个特征——惊心动魄的悲剧性的根源所在。这种悲剧性的特征在19世纪六十年代他的创造中已经初露端倪,而随着时间的,它的内容更复杂、更深刻了。表现形式更完美了。

门德尔松在《无言歌》里共创作了三首《船歌》,分别是OP.19.NO.6、OP.30.NO.6与OP.62.NO.5,这里所论述的《威尼斯船歌》选取了OP.30.NO.6。《无言歌》作于1829-1832年之间,这期间他游历国内

外重要文化城市,广泛接触当时各地社会生活,为他的创作提供了不少素材,从19世纪上半叶开始,他几乎把大部分笔墨投入到大自然风光的歌颂上。这四十八首短篇钢琴曲富于歌唱性,形式简洁完美、手法朴素、抒情、真挚。

柴可夫斯基的《船歌》选自钢琴套曲《四季》。这是柴可夫斯基在1876年应彼得堡《小说家》月刊发行人贝纳德的约请,写一部与每月节气特征相关的钢琴套曲,每曲附上俄罗斯诗人作诗题词。这部作品的每一首乐曲,像一幅幅民间风俗画,自然风景画,作品渗透着俄罗斯民间音乐语言的音调,反映了俄罗斯人民劳动与生活的生动场面,表达了作曲家对人民、对生活、对大自然的无比热爱之情。

二、从作品的微观、中观、及宏观上的分析来进行比较

(一) 门德尔松《威尼斯船歌》

1. 微观:

动机分析:

① 旋律宽广、徐缓、优美、平稳级进,具有不对称性。

② 和声简洁,在弱音位置采用不协和和弦,与左手摇曳式的伴奏音型相配合,描写春风吹拂的水面上摇荡着的小船。

③ 采用6/8拍子的小快板,具有田园曲特征。左手分解和弦均匀进行,把持续音单调的进行改成一股音流的连续涌动,暗示溪水永不停息的流动。右手奏出一段意大利式的旋律,乐曲的中段充满幸福感,一个波光粼粼的颤音进一步描绘了迷人的景色。

2. 中观:

乐句

主题材料	引子	a	b	c	d
小节	1-6	6-8	8-10	10-11	11-14
和声 \sharp :	$i-i_9-V_9-V_7$	$i-i-i_9-V$	i	i	$i_6-k_4-V_7-i$

乐句

主题材料	a	b ¹	c
小节	14-16	16-20	20-21
和声	$i-i$	$i-i_6-k_4-V_7$	V_7-i

3. 宏观:

美学目的:歌颂大自然的风光,表达人与自然相融合的美好心情。

(二) 柴可夫斯基《船歌》

1. 微观:

动机分析:

① 俄罗斯音乐都有一种淡淡的哀伤,产生于每一关键句的下行四度跳进的特性音程,这一音程与一个带有增二度音程的典型俄罗斯音阶构成此曲的动机。

② 和声特征,在关键的位置采用不协和和弦,产生不稳定感,是一种水的形象的暗示与象征。

③ 具有释放性的左手伴奏音型描写船在水面上泛起的涟漪一圈圈向远处散去。

2. 中观:

乐句

主题材料	引子	a	b	c	d
小节	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
和声 g :	$i-i$	$i-i$	$i-i_6-i$	i_5^6-i	V_7-i

乐句

主题材料	b	a	a	a	a
小节	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
和声	$V-i$	V_5^6-i	i_5^6-i	V_7-i	$i_6-k_4^6-i$

3. 宏观:

美学目的:采用徐缓的中等速度均匀晃动的节奏,描写宁静的水面上轻舟荡漾的意态,表达了人与自然相融合的美好心情。

门德尔松的《船歌》单纯描写自然的美好,没赋予任何其他感情色彩,这与他从小受到严格的音乐训练和顺利的生活创作经历有关,他的作品轻松优美,温柔舒适,富有诗意,反映出生活上的安定富足。

柴可夫斯基是19世纪浪漫主义音乐的杰出代表,他的作品充满了对人类、自然的热爱与思考。而就在这一时期,俄国现实主义思想得以兴起与发展,并深深的影响着广大的知识分子阶层。柴可夫斯基当然也在其中。作曲家的这部钢琴套曲《四季》就是反映当时俄罗斯现实主义思想的典型作品,表现了俄罗斯知识分子在当时那种社会背景下的苦闷与无奈,他对自然的描写似一种寄托般的叙述,既不同于门德尔松那时单一歌颂描写大自然,也不具有贝多芬那种伟大的英雄性。

对于艺术与人类、人类与自然的思考越来越成为社会所关注的问题。事实上,对于这些问题的思考,一直是人类努力想要解答的问题。然而物质文明的发展并没有使人类社会体会到精神文明的发展进步,恰恰相反,人类在不断的“改造”自然的过程中却又感到了一种精神上的危机。这一危机正是来自人类对自然的偏离。因此,人与自然的和谐成为人类渴望达到的目标。过去如此,现在依然。

参考文献:

- [1] 张洪岛主编,《欧洲音乐史》,人民音乐出版社,1982。
- [2] 《中国大百科全书(音乐·舞蹈卷)》,中国大百科全书出版社,1989。

(作者单位:山东师范大学音乐学院)