

论海顿的清唱剧《创世纪》的交响性特征

张良宝

(淮南师范学院 音乐系, 安徽 淮南 232001)

[摘 要] 清唱剧《创世纪》是海顿晚年创作的一部大型的声乐作品。文章通过对这部作品的序曲以及一些重要的音乐片段的分析, 主要从交响曲结构思维的渗透、交响性的主题发展手法以及精妙的交响性配器手法阐述了这部作品所蕴涵的交响性特征。

[关键词] 海顿; 清唱剧《创世纪》; 交响性

[中图分类号] J605

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-9530(2006)06-0099-04

弗朗茨·约瑟夫·海顿 (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) 是18世纪的奥地利作曲家, 维也纳古典乐派的代表人物之一。他一生中主要的创作领域是交响乐、弦乐四重奏和宗教音乐作品。清唱剧《创世纪》(Die Schöpfung) 是海顿在1798年创作完成的大型声乐作品, 这部作品在海顿全部的音乐作品中占有十分重要的地位, 代表着海顿晚期创作的最高成就。在这部作品中, 海顿集中了一生的创作经验, 广泛吸取了亨德尔清唱剧的创作经验, 使他晚年的音乐创作达到了又一个新的高峰。

作为西方重要的声乐体裁之一的清唱剧几乎是和歌剧同时产生的, 其总的发展趋势是从宗教音乐转向世俗音乐, 从复调音乐转向主调音乐, 从室内乐性质的声乐题材转向交响乐性质的声乐——器乐体裁。清唱剧发展的这些转变在海顿的清唱剧《创世纪》中具有十分鲜明的体现。作为18世纪交响乐大师的海顿在他晚年的声乐创作中, 广泛地吸收了交响乐的创作经验, 使他的声乐作品具有交响化的特征。从1796-1802年的7年中, 海顿为尼古拉斯二世创作了6部弥撒曲, 其新颖独到之处在于突出了乐队的地位以及全曲弥漫着交响乐风格、甚至交响乐的曲式原理。这些大型的欢庆弥撒曲使用合唱和4名独唱, 使用配备齐全的交响乐队, 音乐语汇类似于歌剧和交响乐。这些弥撒曲“在一定程度上渗透了海顿在90年代初期悉心钻研交响乐的精神和技巧。”^[1]海顿把传统的弥撒曲的创作手法与交响乐的创作手法融为一体, 把奥地利的弥撒曲创作推到了壮丽的顶峰。因此, 有人半开玩笑地把海顿的这六首弥撒曲称作“海顿最伟大的交响曲”。作为这一时期海顿最重要的声乐代表作的清唱剧

《创世纪》, 其中所聚含的交响性思维应该说是自在情理之中的了。

需要说明的是, “交响性”是一个范围很广、不确定的概念, 它实际上包含着交响乐在其各个发展阶段所具有的时代特征, 同时还包含不同时期的作曲家在创作具有交响性的器乐体裁的作品中所体现出来的个性特征。本文中, 笔者将从海顿在清唱剧《创世纪》中所表现出的交响曲的结构思维的渗透、交响性主题发展手法以及交响乐配器手法等方面来论述它的交响性特征。

(一) 交响曲结构思维的渗透

在海顿创作的108首交响曲中, 他晚年创作的十二首“伦敦交响曲”最能够代表海顿交响曲的特征。“伦敦交响曲”都是四个乐章结构, 除第95号交响曲之外, 乐章开始都有一个慢板引子, 作为交响套曲的重要支柱的第一乐章都遵循奏鸣曲式的结构原则; 第二乐章是行板、慢板或广板, 常用奏鸣曲式或用主题与变奏的形式; 第三乐章是小步舞曲; 第四乐章是快板或急板乐章。它们达到了主调音乐与一种特殊的现代器乐复调之间彼此平衡的理想境界, 更为偏向主题性和旋律性。另外, 海顿在他晚年创作的第103交响曲曲末乐章使用了赋格手法; 第104交响曲(1795年)从4/4拍子的d小调的慢板序奏开始, 由全管弦乐队演奏的雄浑、深沉的动机构成, 持续十六小节而半终止于属音上, 其中有近乎浪漫派气息的和声。

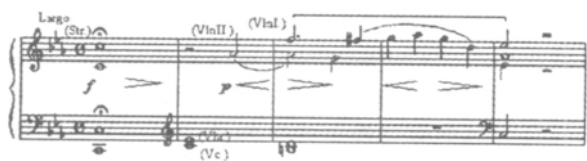
从清唱剧《创世纪》中, 可以清晰地感到海顿已把这种交响曲的结构思维纳入到《创世纪》的创作中去了。从形式上来看, 《创世纪》第一、三部分开始都有一个慢速的引子, 在整个作品的三个部分中,

每部分的结尾都使用了赋格或二重赋格与块状和弦相结合的合唱。情绪的变化、优美的旋律和交响曲组合乐章中的对比,这些特征在《创世纪》中都有明显的体现。

《创世纪》的序曲是类似于海顿交响乐中慢板乐章的部分,从乐谱来看,它显得非常“松散”。这首慢板序曲不仅是海顿这一时期交响曲创作的惯例,更重要的是海顿把描述“混沌”的需要与他交响乐创作的惯例进行了很好的结合与发展。从总体结构上来看,海顿似乎并不想使自己从成熟的交响曲的柔板结构中离开以寻求改变。美国音乐学家卡尔斯·罗森把这个乐章描述为慢乐章的奏鸣曲式。实际上,对于海顿而言,没有什么能够更好地显示出“奏鸣曲”根本不是一个形式,而只是他的音乐语言的一个完整的部分。

序曲的主调是c小调,经过若干调性的游离之后最终在c小调上再现,明显地呈现出交响曲典型的三部性结构特征,即呈示部、微缩的发展部和再现部。下面是序曲呈示部的第一主题:

谱例 1: 序曲 第 1-5 小节

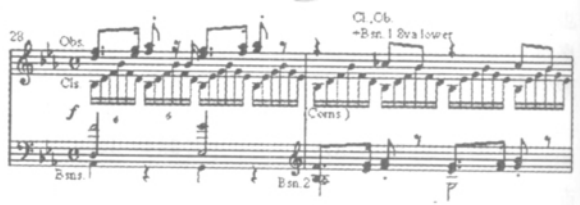

为了描绘创世之前的虚无,他选择并使用了模糊调性和不谐和的半音和声。在要求弦乐组分别加上弱音器的情况之下,全管弦乐队以强后即弱的力度表情首先奏响了c小调的主音,紧接着弦乐以弹性力度缓缓进入“混沌”状态。在此,海顿使用了最简朴的方法,即仅用一个同音C来描绘空虚而混沌的世界。正如英国音乐家托维(Donald F. Tovey: 1875- 1940)所描述的那样:“这儿是你的无穷的空间”。在第2小节c小调的主音的上方的中提琴声部出现了它的小三度音bE,这样似乎可以建立了c小调的调性,但在这一小节的后半部分,在第二小提琴声部出现了bA音,而且bA音延留到第三小节,它回避了主音上的五度音。而第三小节的低音声部是第二小节的半音化进行,在这一小节的后半部分c的五度音g才出现。在第3-5小节孤独的第一小提琴所呈现的主题旋律是极为有效果的,它从c小调的导七和弦上开始。这个旋律有助于肯定c小调的调性,但是因为虚假的终止而在六级和弦的第一转位上(第5小节)。主题的展开遍布于各个部分,并用色彩绚丽的变化音和声来寻求色彩的变化,通过在大的乐句群中明确连接的缺乏和明确而清晰的终止的抑制的彼此混合来表现“混沌”景象。在奏鸣曲式的框架下,织体的节奏自由与变异形成极富流动的音乐想象,体现出自由和秩序的结合,显示出海顿在驾驭音乐中的杰出的连接本能、逻辑

持续的感觉以及交响性思想的雄浑大气。

“混沌”描述的是上帝创造世界之前宇宙的混乱,正如奥地利音乐理论家海因里希·申克所说:“混沌”的意图与即将到来的光明和生命有着不可分割的密切的关系。在第16-19小节,好象接近了在bE上的终止,但是这被一个完整的出乎意料的bD调所阻碍(第21小节);在bE上的终止在第25-6小节之后被否定,而且再一次出现是在第37-8小节,这时它通过回到c小调而最终回避。接下来出现了一个在关系大调上节奏鲜明的第二主题:

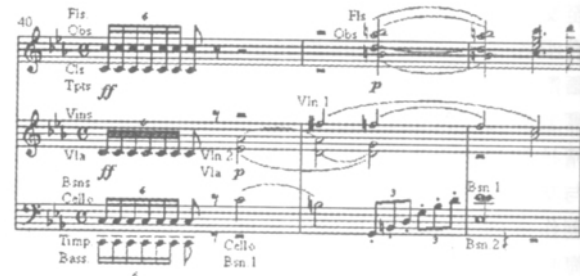
谱例 2: 序曲 第 28- 29 小节

这个主题的调性是主调c小调的关系大调bE,它在单簧管六连音的烘托下,节奏突出,与第一主题形成了鲜明对比。在后来的发展中,音乐没有显示出一个独立的展开部,第二主题被缩减成非常小的片段,它通过节奏变形在各个乐器组上的呈现,并以环节连接的方式不断得到发展。最后,全管弦乐队在主音上的六连音强奏之后,第一主题不完全再现。

再现部中再现了第一、二主题的片段。值得注意的是,再现部中的第二主题在主调中以复调的手法与第一主题融解,并以此形成对比。在此,单簧管相似的上行动机具有与第一主题中第一小提琴开始音的装饰性特征。作曲家本人在为瑞典驻奥地利大使西尔瓦施托尔普演奏完这个乐章之后对他说:“你当然已经注意到了我是怎样回避你最期望的解决的。原因是,在宇宙中根本就没有任何形式。”海顿正是通过他擅长使用的交响乐引子和慢板乐章的结构思维方法,增强了上帝创世之前宇宙“混沌”的音乐表现和戏剧性张力,并使之具有强烈的幻想色彩和浪漫气质:

谱例 3: 序曲 第 40- 42 小节

在这部作品的分曲之间,海顿似乎也无意中运用了交响曲的结构来进行构思。如果说第25曲的宣叙调具有交响曲引子的特征的话,那么,第26曲的合唱具有交响曲第一乐章快板的特征,它与第

28曲的合唱具有基本相同的歌词内容。因此,海顿所设计的第一主题调性也与第28曲基本相同,即bB大调;第27曲的bE大调的三重唱仿佛是这一交响构思中的慢板乐章;第28曲的赋格合唱具有交响曲终曲的结构特征。这种具有一定规模的三部性结构布局能够反映出海顿的交响性的结构思维特征,《创世纪》每一部分的终曲合唱都相当于交响曲的终曲乐章,它们具有海顿交响曲中的快板舞曲的热烈欢快而又紧凑均衡的终曲乐章结构特征,使用偶数节拍,并运用赋格手法增加音乐的内在的动力。在《创世纪》中,交响乐队和复调合唱这两个极端都获得增强,同时又相互接近。因为乐队的乐汇被注入交响乐的辽阔气势;另一方面,合唱越来越复调化,有走向赋格曲、特别是二重赋格的趋势。

(二) 交响性的主题发展手法

海顿的很多交响曲的主题惊人的单纯,但却向着广袤无边的复杂延伸。这句话是说,海顿在他的交响曲中发展主题的方法是高超的,他善于把主题分成一片片小小的部分由不同的乐器快速地轮流重复。熟练的主题发展技巧使得他可以只用单一的主题发展出整个乐章。在这些单一主题的乐章里,情绪上的对比是透过结构、调性、力度和配器法的改变而产生的。事实上,他的音乐里所散播的欢乐有一半是透过他特有的、生动的节奏和鲜明的对比而来的。总的来说,海顿习惯于使用普通和弦、大三和弦和“邮政号角”(posthorn)式旋律,而且海顿希望它们有一种摆动的节奏以便在某特定时刻内从中刻画出他的动机。这些旋律是他发展乐思的基础,下面的主题选自第94交响曲,接下来的音乐段落都是在这一下分解式的和弦旋律的基础上发展构成的。

谱例4:第94交响曲主题:

清唱剧《创世纪》中第8分曲加百列咏叹调的音乐主题写作及发展手法就具有类似的特征。下面是本曲的主题:

谱例5:第8曲第4-17小节

这个问答式乐段以两小节的主题核心为基础进行发展,在重复时结束于属调,形成开放性终止。第二部分把主题材料作节奏上的丰富展延从而具有新的主题特征b,并通过各种调性的游离而结束于bB大调的属和弦上;再现部分返回主调时有点重要的更动值得注意:第一,旋律有时加上装饰音从而产生了微妙的变化;第二,尽管声乐旋律有

所改变,但是这一次没有转调,它遵循奏鸣曲式再现部调性结构而保留在主调之中的特点。这种结构设计使人们看到,带再现部的奏鸣曲的三部性结构和建立于同一原理上的返始咏叹调之间的明显对应关系。它同样告诉人们,海顿在《创世纪》创作中已经在潜意识中很娴熟地把交响曲的三部性结构思维和主题发展手法渗透到了咏叹调的创作之中了。相同地,海顿在第2分曲的A部分中同样使用了主题展衍的音乐创作手法,这种创作手法的重要作用在于,它能够极其容易地把音乐的呈现与发展有机地统一起来。

(三) 精妙的交响性配器手法

海顿在他的交响曲中能够充分发挥各种乐器的功能和表现力来塑造音乐形象。他的天才活跃在乐器上,他的乐队充满生机,他的乐器欢蹦跳跃,随心所欲。最后六部交响曲中差不多每一部都有引人注目的木管独奏乐段,以及铜管乐和定音鼓的独奏乐段。旋律、节奏、切分、力度对比、普通的休止、犹豫、突然的爆发……无穷的乐思在腾飞,令人叹为观止。他在晚年更迷恋于把声乐与器乐结合起来。1796年,作曲家在创作清唱剧《创世纪》时,仿佛被突然发现的自己强有力的内在的传达手段所着迷。由于对交响乐的技术手法的不断探索和创新,他在《创世纪》中极其出色地利用了管弦乐的一切表现的可能性。

《创世纪》的管弦乐编制是相当完备的:两支长笛、两支双簧管、三支单簧管(含一支低音单簧管)、三支大管(含一支低音大管)、两支小号、两支法国号、三支长号(高、中、低)、定音鼓和弦乐,另加古钢琴(为清宣叙调伴奏)。这部作品的管弦乐手法丰富多彩,除了具有为声乐伴奏的功能之外,在伴奏宣叙调、咏叹调和重唱中还突出地表现出它的描述与造型功能。从乐器的使用上来看,海顿不仅在“混沌”中使用了更多的乐器(例如,长号),而且使之大面积地应用于合唱的助奏中。值得注意的是,管乐器被给予了突出的地位。海顿似乎对木管、铜管乐器和定音鼓有一种特殊的感情。为了音乐表现的需要,他能够恰到好处地使用这些管乐器,并通过各种各样的变化形式使所有的这些乐器获得预定的音响效果。旋律通过长笛、双簧管、大管而加倍,或通过长笛和大管、长笛和双簧管、双簧管和大管来加倍。海顿在《创世纪》中把音乐的各种因素以更大的气魄结合在一起,和声构思更加大胆,节奏锐势更加饱满,透过全部乐器丰富的织体编织出丰富多彩的音乐图案。

序曲“混沌”在创造新的管弦乐声音效果中所呈现给人们的是在他接近70岁高龄时活泼开朗的性情与敏捷的创作思维。从表情风格来看,海顿在序曲中使用了各种细微的力度标记,这从音乐的一开始便可看到。乐队中有时用微弱的力度伴奏,有

时又通过所有乐器的同时增强达到推向高潮的目标。和他的交响曲相比,序曲中有一种全新的器乐手段,第22-24小节八分音符的弦乐伴奏中的强拍与弱拍的力度指示,第二双簧管、单簧管、第二大管、圆号以及开始的长号都强调第一拍,它们都仿佛在影射出“混沌”中“生命的涌动”。而当长笛和第一双簧管演奏旋律的片段,第一大管有一个由开始的几小节三连音的音型演变而来的十六分音符的音型,更加细致地描画出宇宙中的动荡不安。第二主题出现之前弦乐中的音型表现为与一个激烈的渐强相接的“抛弓”(用来演奏渐强),通过巨大的锤击似的和弦产生了怪异的、令人不安的管弦乐效果,与此不相称的是单簧管独自出现在令人不悦的强力度的琶音音型中。拉斐尔宣叙调之后合唱首次进入,海顿在描述光的出现时弦乐组的运用、特别是“光”出现之前的弦乐拨奏以及“光”的出现时全管弦乐的强力度演奏是他“最简明、最必然,从本质上来说也是最富于自然力量的表达”,可以堪称海顿天才的奇笔与绝唱。从管弦乐的观点来看,“混沌”是海顿整个创作生涯中最现代、最富有远见、最能体现出其进取精神的作品。

海顿赋予管弦乐的活力主要在于他在弦乐、管乐和打击乐之间创造了平衡。这在他的伴奏宣叙调、咏叹调以及合唱中有突出的表现。例如,第34曲的赋格合唱中为了渲染天使们对上帝创造的赞美,合唱使用了辉煌的管弦乐的配器。第一主题呈示时由第二小提琴进行声部加强,第二主题呈示时由中提琴进行声部加强。随着声部的发展与逐步增加,乐队的声部也逐渐增加,海顿把长号、圆号、大管、小号等加以组合,而且三支长号充满了高度的创造性和管弦乐效果,小号和定音鼓对于合唱戏剧化的形成也扮演着重要的角色。通过管乐器和打击乐器的动力性节奏逐步把音乐推向高潮。与此同时,弦乐或进行声部加强,或进行声部点缀,或以快速的跑动进行连接。连绵不断的复调进行加上管弦乐的极为有效的烘托使得这首终曲具有辉煌的艺术感染力。

另外,海顿所安排使用的每一种乐器在特定的时刻都可以召来单独贡献自己的力量而无损于交响乐的统一性。首先,《创世纪》中充满活力的单簧管写作值得注意。序曲的第31小节中单簧管的急速掠过具有独特的色彩,格里辛格认为它描述了宇宙空间的无边无际的空旷。

谱例6:序曲 第31-32小节

第15曲的咏叹调中的单簧管扮演很重要的角色。它不仅通过高音区的持续长音与其他声部形成对比,而且在管弦乐的伴奏中通过单簧管独奏形象地描绘了鹰隼与云雀在天空中翩翩起舞、自由翱翔的动态画面。下面是这首咏叹调中的单簧管的独奏片段是“鹰隼奔日”与“云雀欢啼”的连接句:

谱例7:第15曲 第51-54小节

谱例中的节奏所具有的动感特征,通过上二度模仿形成的空灵的音响形象地描述了“鹰隼奔日”生动图景,后来这个乐句又以三连音的形式作变化演奏。加百列的演唱充满无限的爱意,乐队的伴奏细腻而敏捷,旋律生动活泼,平滑流畅。海顿的器乐语言的平易性,使每个人都能唤起一种善良和美好的精神,这种特性在欧洲各个城市的新兴资产阶级音乐会听众中,获得了肥沃的土地。海顿以交响乐的框架来展示他那甜美流畅的乐思,美好的音乐充盈着我们的耳鼓,好似四周环绕着镜子,反射出生活与生命的光辉。

总而言之,海顿在《创世纪》中通过借鉴交响曲的标题性手法、结构思维、交响曲的主题发展手法以及丰富的配器手法,实现了声乐与交响乐的完美结合,使这部清唱剧成为他一生中的登峰造极之作。

参 考 文 献

- [1]H.C.Robbins Landon, Haydn. Chronicle and Works vol[M]. IV, Indiana University Press Bloomington
- [2]Nicholas Temperley, Haydn. The Creation [M]. Cambridge University Press 1991
- [3]H.C.Robbins Landon.海顿交响曲[M].晓秋等译.石家庄:花山文艺出版社,1999
- [4][美]格劳特(Grout, D.J.),帕利斯卡(Palica, C.V.).西方音乐史[M].汪启璋等译.北京:人民音乐出版社,1996
- [5][美]保罗·亨利·朗.西方文明中的音乐[M].贵阳:贵州人民出版社,2001
- [6][匈]萨波奇·本采.旋律史[M].司徒幼文译.北京:人民音乐出版社,1983