

门德尔松第三(苏格兰)交响曲评析

党冬梅

(西北师范大学音乐学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 交响曲是门德尔松的主要创作领域。其中《第三苏格兰交响曲》是较为著名的一部, 这部作品不仅生动地表现了苏格兰美妙的自然风光, 同时也体现了作曲家对生活的深刻感受和积极乐观的人生态度。全曲洋溢着浓厚的浪漫色彩和梦幻般的诗情画意, 是一部内容和形式完美统一的“风景交响曲”。

关键词: 门德尔松; 第三(苏格兰)交响曲; 音乐分析; 艺术特征

中图分类号: J605 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4369(2009)01-0151-02

门德尔松是德国伟大的音乐家, 被称为天才式音乐家, 在年仅 38 岁的生命历程中为后人留下了宝贵而丰富的音乐遗产。门德尔松从少年时代就开始创作交响曲, 除去正式发表的 5 部之外, 未发表的还有 12 部。他的交响曲旋律优美流畅、明朗清新, 感情细腻真挚, 配器华丽新颖独特。本文着重讨论他的 a 小调《第三(苏格兰)交响曲》。

一、创作背景

1829 年, 门德尔松年仅 20 岁, 受英国伦敦爱乐协会之邀前往伦敦指挥和演奏自己的作品, 音乐活动结束后, 就转赴苏格兰首都爱丁堡参观名叫霍里路德的古城堡旅行。美妙的异域风光给他带来强烈的心灵震撼, 并且找到了《苏格兰交响曲》的创作灵感。就是从那时起门德尔松开始构思创作这部作品, 中途历经波折, 相隔十三年以后终于在 1842 年正式完成, 并于同年 3 月 3 日由门德尔松亲自指挥, 在莱比锡音乐厅首次演出获得成功。

门德尔松很早就读过爱丁堡霍里路德古堡的故事。霍里路德古堡是十六世纪时苏格兰女王的居所。从他写给家中的信中我们可以了解门德尔松当时的心情及古堡的情况, “暮色苍茫中, 我们来到玛丽皇后居住、恋爱过的皇宫, 循着蜿蜒的阶梯通到一个小房间, 他们就是在此处发现黎奇欧, 然后把他揪出去, 在三个房间之遥的阴暗角落里杀了他。附近的小礼拜堂现在已失去屋顶, 埋没于荒烟蔓草间, 玛丽在那个破败的祭坛前被加冕为苏格兰皇后, 周围的东西都已腐朽不堪, 而我相信今天在小礼拜堂里, 我已寻获了《苏格兰》交响曲的开端。”就在这样的历史背景下, 门德尔松漫游了残垣断壁, 荒木枯草的霍里路德古堡, 凄凉景象令他感慨万千, 浮想联翩。门德尔松开始了《苏格兰交响曲》的创作, 但由于种种原因此曲于十三年后才完成。

二、音乐学分析

《苏格兰交响曲》是一部按照传统的古典奏鸣曲写成的四个乐章的交响曲。

1. 第一乐章: 奏鸣曲式, a 小调, 3/4 拍子

开始的引子是稍快的行板, 音调温存而忧郁, 带有淡淡的回忆色彩。这一忧郁主题奠定了全曲感情色彩的基调。

接下力的主部主题是 a 小调, 兴奋的快板, 6/8 拍子, 具有苏格兰民间舞曲风格的特征, 是从引子主题衍生而来, 先由弦乐器弱奏, 然后逐渐加强力度。这一主题音调抑郁、深沉, 使作品具有梦幻色彩, 效果也更加迷人。

副部主题转为 e 小调, 色彩清新明丽, 由单簧管轻柔地奏出优雅流畅的旋律。随着长笛和单簧管的加入, 乐队进入全曲的一个小高潮。短促的音型、强烈的节奏、起伏大的乐句, 给听众留下深刻印象, 也似乎是作曲家对异国风光的强烈感受。音乐的美感也因此得到体现。

在发展部中, 这两个主题变化、模仿交替出现, 向前发展。

再现部中, 弦乐奏出的旋律把音乐推向结尾。弦乐在半音阶上快速飞驰, 使音乐的情绪形成了一个新的高潮。最后, 引子温存悲凉的音调再次出现, 构成了首尾呼应的框架, 又突出了悲壮的情绪基调。这种情绪仿佛是弥漫在人们心头挥之不去。

2 第二乐章: F 大调, 中庸的、活泼的快板, 奏鸣曲式

第二乐章并不是传统的慢乐章, 而是一首活跃的诙谐曲。在这一乐章, 门德尔松用独特的音乐语言描绘了一幅苏格兰的民族风俗画。全曲热情洋溢, 体现了苏格兰民族乐观豪放的精神气概。乐曲在弦乐快速跳音的伴奏下, 单簧管模仿苏格兰风笛, 奏出主部主题。这个主题具有典型的苏格兰民间音乐特点: 五声音阶, 切分节奏。管乐和弦乐轮流奏出这个主题, 音乐朴实清新, 亲切感人, 作曲家音乐的笔调勾勒出了苏格兰人风笛比赛的生动场面。

副部主题简朴自然, 跳跃的下行音型, 风趣的装饰音, 表现出苏格兰民族幽默、朴实的性格:

收稿日期: 2008-12-18

作者简介: 党冬梅(1982-), 女, 甘肃张掖人, 西北师范大学音乐学院在读硕士研究生。研究方向: 西方音乐史。

与前一乐章暗淡的色彩相比,这一乐章始终保持着苏格兰民族的舞蹈特性,情绪热烈高昂,热情奔放,鲜明的体现了苏格兰民族的特点。

3. 第三乐章: d小调,慢板, 2/4拍子,简洁的奏鸣曲式
第三乐章是一首缅怀历史的抒情诗。开始的序奏是 d 小调,在弦乐拨奏分解和弦的伴奏下,音调忧伤而抑郁。

接着,由小提琴奏出抒情、忧郁的第一主题。抑郁幽怨的主部主题气息悠长,似痛苦的追忆、感伤的情思:

副部主题峰回路转,作曲家用刚劲有力的管乐表现沉重的附点音符、凝重庄严的和声色彩,它像一首葬礼进行曲,深蕴对古代英雄的哀悼之情:

接下来的发展部短小精悍,很快进入再现部。在再现部中,作曲家的视线似乎已从对历史的缅怀转向宽广美丽的苏格兰自然风光。大提琴奏出第一主题,乐队奏出第二主题,更具坚韧的英雄气概。在情绪上为宏伟的第四乐章做好准备。

4. 第四乐章: a小调,急板, 2/2拍子,奏鸣曲式

这个乐章苍劲有力,热情活跃,充分展示了苏格兰人民的英雄气概和民族精神。乐曲从热情奔放的主部主题开始,进入壮丽豪迈的副部主题。尾奏为 A 大调, 6/8拍子,庄严的快板。乐曲在豪放华丽的篇章中结束。

主部主题:

副部主题:

在发展部中,两个主题依次在各个声部交替出现,变化手法多端,气氛热烈。到再现部中,由独奏单簧管和大提琴奏出的赋格段,忧郁伤感进入尾奏,全曲在声势浩大、壮观豪迈中辉煌地结束。

三、风格特征

《苏格兰交响曲》具有以下几个方面的特点:

(一)全曲虽按古典奏鸣曲的四乐章形式写成,但在安

排上却别具一格。第一乐章头尾都是行板,第二乐章一改以往的慢乐章以诙谐曲形成对比,然后第三乐章又是抒情的慢板,第四乐章再用壮丽的急板结束。这种交叉变化的形式早已超越古典的形式,而体现了浪漫主义音乐特性。因此,“《苏格兰交响曲》四个乐章既各具特色又有内在的联系。一、三乐章在情调上的呼应,二、四乐章由外及里的递进,使四个乐章构成均衡统一的整体。”

(二)全曲流畅连贯,一气呵成。为确保乐曲的一贯性,门德尔松特地标明各个乐章之间不得休息,必须从头至尾一气呵成地演奏,这在当时可算交响乐创作的一大创新。

(三)《苏格兰交响曲》是作曲家用音乐的语言勾勒出一幅具有大自然色彩的交响风景画式的典范之作。作曲家在旅途中触景生情激发创作灵感,乐曲中主题的发掘常由外在感受激发而成,然后再以音符画上轮廓、涂上色彩,因此,整首乐曲色彩浓厚,诗意盎然。所以瓦格纳称门德尔松是“音乐的风景画家”。

总之,《苏格兰交响曲》是门德尔松积极的人生态度、乐观洒脱的性格以及创作大型乐曲的高超技巧的集中体现,从中我们也可感受到门德尔松对人生和社会现实的一些思考。让我们满怀感恩的心来聆听门德尔松的呕心之作!

参考文献:

- [1] 罗小平. 门德尔松——多才多艺的浪漫大师 [M]. 台北:台湾出版社, 2001.
- [2] 贺春华. 西方交响音乐欣赏 [M]. 北京:北京理工大学出版社, 2007.
- [3] 邱晓枫. 欧洲音乐的发展与交响作品欣赏 [M]. 北京:北方交通大学出版社, 2005.
- [4] 哈罗德·C. 勋伯格. 伟大作曲家的生活 [M]. 北京:三联书店, 2007.
- [5] 邵义强. 古典音乐四百年·浪漫派乐曲赏析(一)舒伯特 伟伯 帕辽兹 门德尔松 [M]. 石家庄:河北教育出版社, 2004.
- [6] 扬朝婴, 杨子耘. 世界著名交响曲欣赏 [M]. 上海:上海音乐出版社, 1999.
- [7] 杨民望. 世界名曲欣赏(德奥部分) [M]. 上海:上海文艺出版社, 1984.
- [8] 胡耿铭. 音乐史上最伟大的 30 首交响曲 [M]. 台北:双木林出版社, 2001.

Comments on the Third (Scotland) Symphony of Mendelssohn

DANG Dong-me

(College of Music, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract Symphonies are the main creation of Mendelssohn, among which “The Third (Scotland) Symphony” is a very famous one. It not only displays the beautiful natural scenery of Scotland but also reflects the composer’s deep feelings for life and positive and optimistic attitude towards life. It’s a romantic and poetic dream-like melody, as well as a “symphony of scenery” with perfect unity of content and form.

Key Words Mendelssohn; The Third (Scotland) Symphony; music analysis; artistic features

[责任编辑:刘济远]