

门德尔松钢琴作品的艺术特点分析

张晓蕾

(齐鲁师范学院音乐系, 山东 济南 250013)

摘要: 门德尔松在力图保持德国音乐的古典传统的同时, 努力去丰富它, 在形式上将平稳、匀称和洗练作为自己的追求, 而这些又与浪漫主义的幻想性格完美地结合, 形成了特有的富有色彩性的独特缤纷的思想以及在形式和音乐细节上创新的鲜明个性。笔者结合门德尔松钢琴作品对其创作风格进行了分析。

关键词: 门德尔松; 钢琴作品; 浪漫婉约

中图分类号: J624.3

文献标识码: A

文章编号: 1008-2816(2010)03-0093-03

门德尔松的钢琴音乐中既有古典主义的严谨与理性, 又有着浪漫主义的抒情和幻想。在门德尔松的钢琴作品中, 奏鸣曲、变奏曲以及赋格曲这些古典的创作体裁和他的钢琴小品一样从未排除过鲜明的抒情性因素。古典的形式和浪漫的情感的结合, 是贯穿于他一生创作的音乐风格。

一、创作思想兼具“继承性”和“独创性”

音乐创作的风格与音乐家的创作思想和理念密不可分。门德尔松钢琴音乐所表现的古典与浪漫的二重性特征, 其根源可以追溯到门德尔松关于“继承性”和“独立性”的音乐创作思想。在艺术创新的问题上, 门德尔松认为没有新的道路, 他认为艺术的基本原则是普遍的和永恒不变的, 任何所谓新的道路都是有其根源的。门德尔松认为即使是贝多芬也会把传统的东西作为参照模式, 比如贝多芬的第一奏鸣曲与莫扎特的晚期的奏鸣曲就有很大的继承关系。当有人向门德尔松提出, 认为他的著名序曲《仲夏夜之梦》是完全开辟了一条新的道路时, 门德尔松则不以为然, 因为他认为《仲夏夜之梦》与贝多芬的《菲德里奥》使用了相同的准则, 自己并没有创造新的准则, 只是两者的创作思想是不一样的。^{[1](193)}

门德尔松的这种对艺术创新道路的见解体现在他的钢琴音乐作品当中就更多地表现为对古典主义艺术传统的坚持和传承。当然这并不是说——就像许多音乐评论家所批评的那样——门德尔松是“传统的”和“保守的”。门德尔松在音乐创作上对古典主义艺术传统的继承并不意味着门德尔松的音乐对于古典主义作品(尤其是巴赫、贝多芬作品风格)是一种依赖、模仿和抄袭, 也不意味着门德尔松的音乐创作缺乏“原创性”。事实上, “原创性”在门德尔松眼中就是他所说的音乐创作的“独立性”。

门德尔松在他早期的创作中就意识到音乐创作的独立

性。门德尔松曾经说过“我从未想过创作一首三重奏应该象贝多芬或是莫扎特。我创作是根据自己的品味和鉴赏力, 比如说我不喜欢铜号乐器, 就从不使用它, 即使我知道它们对听众会有很大的影响……我喜欢精致交织的声部和对位法, 单旋律的创作手法我没有多大兴趣, 所以我研究巴赫并深受其影响……我努力去尝试那些能引起我兴趣、符合我气质的创作手法。如果我能够不断坚持这些创作原则, 我就能创作出原创性的作品”。^{[2](313)}

我们从 1837 年门德尔松给出版商写的一封信中看出, 他非常清楚“前奏曲与赋格”这种传统形式的作品在当时是不被接受的: “今天我将我的 6 首前奏曲和赋格送到了出版社。我担心很少有人会演奏他们……如果你对其中的某些部分感兴趣, 我将感到非常的高兴。”^{[3](203)} 尽管门德尔松自己清楚地意识到这一点, 他还是坚持用这种被认为是“过时的”体裁形式继续创作。一方面, 他希望通过在前人的基础上探索新的钢琴赋格曲写作风格; 另一方面, 他希望他那个时代的作曲家们能够注意到这种古典大师常用的赋格体裁, 并且能重新习惯于这种传统体裁的创作。当然, 门德尔松的这种愿望和努力最终还是得到了一定的回报。肖邦曾多次从“十二平均律”中寻找灵感, 虽然他本人从没有写过一首赋格曲, 但在他的钢琴作品中还是能发现一些简单对位法的影子《e 小调小夜曲》即 OP. 62 第 2 首以及《幻想大波兰舞曲》OP. 61(两曲都出版于 1846 年)。

二、创作体裁和题材的二重性

门德尔松的钢琴音乐中选用的体裁一方面是将古典音乐体裁作为指导范例, 诸如奏鸣曲、变奏曲、协奏曲、赋格曲等; 但另一方面, 门德尔松又时时避免模仿常规, 力图摆脱陈旧的束缚: 他喜欢浪漫主义短小作品的形式, 开创了“无词歌”这种新的体裁形式; 他的赋格曲也是不同于巴赫而

类似现代自由的赋格风格;他对协奏曲这一体裁做了重大的改革,完全废弃了传统协奏曲的双呈示部,而由乐队和钢琴一并演奏,他还取消了再现部后有一供独奏者炫技的即兴独奏的华彩乐段,这些做法也就更符合现代奏鸣曲式,以至于舒曼和大多数后来的作曲家都沿用了门德尔松的这种改革。[4](241)

在钢琴音乐的题材方面,门德尔松也同样分别采用具有古典主义的题材和浪漫风格的题材。比如他的《严肃变奏曲》,标题中的“严肃”具有多层意义。其一,这种“严肃”表示了一种对贝多芬的敬意。贝多芬 OP. 95 的标题是“严肃的四重奏”以及“狄亚贝尼变奏曲”OP. 120 的第六变奏的速度标语是“严肃的、不太快的快板”。其二,门德尔松采用这种“严肃”的主题创作是针对那时德国钢琴界肤浅浮华的乐风而写的。当时流行着一种所谓“装饰变奏”,创作上以炫耀技巧、玩弄声音游戏为主,音乐内容却空泛平庸。门德尔松对此极为反感,而有意识地以自己的钢琴音乐来和浅薄的演奏技艺对立,门德尔松在这首作品里避免外表炫惑的技艺性,决意提倡以巴赫和贝多芬为楷模,严肃对待变奏曲写作。[5](118)

而在浪漫主义题材中,门德尔松对“幻想”主题和“大

门德尔松音乐创作的另外一个“浪漫主义”的主题是大自然。门德尔松所固有的对于大自然的深刻精细的感觉,在他的创作内得到广泛的反映,他的大部分的作品都充满了大自然的诗意和气息。他在描写大自然的时候,力图引起在感情上对大自然的生动的感触,因此他利用外表描写的手法比较少,却以浪漫派艺术家所特有的敏锐感觉,寻找必要的色彩来创造出一种风景的“情绪”。[8](288)最为典型的是他的钢琴小品多以写景抒情为主,标题性内容强,洋溢着诗情画意。如 1829 年的《三首幻想曲》OP. 16 是门德尔松在英国的威尔士旅行期间所创作,他白天勾画威尔士

自然”主题运用较多。运用“幻想”的生活代替实际存在的生活这是许多浪漫派艺术家的相当典型的现象。门德尔松受其时代的影响,幻想的题材在他的作品中频频出现。但是门德尔松的幻想并不是“一般作曲家的病态的幻想的产物”,[6](204)他的幻想决没有任何阴暗、邪恶的成分,“他的幻想是与人民的幻想所创造的和在许多民间童话、神话中散见流传的奇异形象有联系的大自然的光明世界,或者是从幻想与现实融合在一起的叙事的和历史的传说中取来的形象”。[7](288)门德尔松的“幻想”音乐所体现出来的是对生活的美好,光明方面的富有诗意的解释。比如在《随想回旋曲》OP. 14 中出现的“小精灵嬉戏的舞蹈”;另外《3 首随想曲》OP. 33 中第 2 首 e 小调“谐谑曲”灵感来自长满牵牛花的青藤,这首曲子所用的“急板”主要是为了呈现“仙女仿佛是在牵牛花的花瓣上跳舞”这样一种形象,而门德尔松通过使用轻而薄的织体和在高音区的轻巧断奏模仿了喇叭的吹奏,展现了“仙女的舞蹈”、“花妖的轻盈”等童话般的梦幻(参见谱例 1)。

谱例 1: 门德尔松《3 首随想曲》OP. 33 第二首, 20-29 小节

的乡村景色,晚上则在钢琴上即兴创作:其中第一首的灵感来自康乃馨和玫瑰,在行板部分逐渐上升的减七和弦琶音就好像“花儿盛开的芬芳”(参见谱例 2);第三首是一首波动起伏的行板,灵感来自于小溪(参见谱例 3)。另外,《无词歌》中的“春之歌”、“威尼斯船歌”等篇章页都是通过大自然的风光抒发了作曲家的思想感情,体现了具有画家的眼力和音乐家的敏感的门德尔松对生活的观察。

谱例 2 门德尔松:《3 首幻想曲》OP. 16 第 1 首, 14-20 小节。

谱例 3 门德尔松:《3 首幻想曲》OP. 18 第 3 首, 1-6 小节。

门德尔松通过运用“幻想”和“大自然”的题材流露出他那种理想与自然、幻想与现实、光明的大千世界与愉悦内心感受融为一体的情趣。

三、音乐情感内涵的明确性

门德尔松曾对有关音乐与语言的美学观做了如下阐述:“人们常抱怨说音乐可以从多方面来理解;当他们听音乐时,很难描述他们听到的内容,但是每个人都能明白听到的语言。但对我而言,情况刚好相反。无论是整段话还是单个单词,我都觉得它们意思太模糊,太主观而容易形成歧意;而真正的音乐会比语言给心灵带来更多美好的东西。我所喜爱的音乐表达的一切,对我来说不是在语言中那种难以捉摸的、不明确的思想,而是一种明确的思想。我尝试用语言恰当地表达这些想法,但总是不够……如果你问我当我写无词歌时我在想些什么,我会说:就是歌曲所表达的。如果有时在我脑海里对某些歌曲闪现出某个确定的语言,我也从来不会把它告诉任何人,因为同样的词对不同的人来说所指的事也不同。只有音乐能表达同一件事,能在不同的人之间激发出同样的情感,而这种情感无法用同样的语言来表达。”^{[7] (161)}显然门德尔松认为,在音乐中必须有感情上的具体性,而音乐比语言更能明确地传达用语言难以描摹地微妙情感。正因为如此,门德尔松常常用音乐本身来代替文字表明他的思想感情状况。比如他曾把一首《无词歌》OP. 30 第 2 首“降 b 小调”的初稿寄给姐姐芳妮时写到:“当我收到你的来信时,我的心情是这样的”,后面紧接乐谱。

这首曲子,通过奔放的旋律和活跃的节奏,表现出一种兴奋、激动的情绪。音乐包含两个不同的段落,按“一、二、一、二、一”的次序交替着,最后一段从小调转入大调,表现出得到安慰的明朗的心情。

门德尔松的《无词歌》因其所具有的鲜明的音乐形象和明确的思想内容使它成为早期标题音乐的代表。尽管大多数无词歌都没有标题,只为少量的标题是作者本人加上的,如“威尼斯船歌”、“二重唱”等等,但是其后人还是可以根据作品所展现出来的鲜明音乐形象给每一首“无词歌”都加上了标题,如“狩猎”、“春之歌”、“浮云”、“纺织歌”等。

四、形式精炼完美、手法简洁朴素

门德尔松的音乐渗透着一种清醒的明澈性,这倒不是情绪和信念的明澈,而是他那从事组织的理性的头脑。他

作品中那种平衡的比例不是一种古典人生观的结果,而是来自一种突出的理智和文雅的趣味。

门德尔松理性的音乐创作思维具体体现在他要求音乐形式的精练完美,创作手法简洁朴素。门德尔松写给他的一个学生的一封信中曾谈到他对这个学生创作的一首奏鸣曲的建议:“‘柔板’第一章写得冗长罗嗦,毕竟它在整首作品中的地位只是一种引子性质的概括,只能做一些适度的发展,不然在‘快板’。”门德尔松对协奏曲结构的一些重大改革就是出于对精炼完美的曲式结构的要求。如他的《g 小调钢琴协奏曲》就是在明晰的曲式和精致熟练的配器框架中,流露出温文尔雅的音乐语言和无忧无虑的情绪,其中无华彩段、双呈示部的取消、音乐结构的“浓缩”、“连贯”使得曲式结构更加简洁、明晰,音乐进行更加连贯。

门德尔松之所以对《无词歌》这样的钢琴小品由衷的青睐,是因为门德尔松偏爱在凝练简洁的篇幅中捕捉瞬间随逝的灵感。《无词歌》中的一首首短小精致的小品表达了清晰的歌唱性旋律和简洁细腻的伴奏声部。它们的情感真挚纯朴,具有深厚的生活风格基础,往往通过日常生活场景来进行抒情写意。

结语:

通过前面门德尔松钢琴音乐作品的分析和音乐风格特性的探讨,我们可以看到门德尔松的音乐创作比较讲求高雅的情趣、适度的感情表达、精湛的技巧和音乐的形式美,其作品富于绘画性,抒情性的色彩很浓厚,作品的题材比较偏向于城市生活、大自然以及某些幻象性的主题,内容通俗易懂。门德尔松是一个典型的“唯美”音乐家,他的创作不以伟大的思想或重大的社会意义见长,也不以磅礴的气势或壮丽的景象瞩目,他靠真挚的诚心与纤细的抒情动人,靠非凡的优雅、精致的技巧和音乐的形式美取胜。

参考文献:

- [1] Larry Todd. Mendelssohn And His World[M]. Princeton: Princeton University Press, 1991.
- [2] Clive Brown. A Portrait Of Mendelssohn[M]. New Haven: Yale University Press, 1947.
- [3] 普劳特. 应用曲体学[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1956.
- [4] 周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.

(下转第 106 页)

- 出版社, 1997.
- [6] Michael Leifer The Issue is ASEAN[J]. Far Eastern Economic Review, 1995, 11(30).
- [7] (日)竹田勇. 东盟因“创始人”苏哈托下台而将发生重大变化[J]. 世界周报, 1998- 6- 30 转引自陆建人. 东盟的今天与明天- 东盟的发展趋势及其在亚太的地位[M]. 北京: 经济管理出版社, 1999.
- [8] R. K. Jain Malaysian Politics Under Mahathir[M]. New York: Routledge, 1999.
- [9] R. S. Milne and Diane K. Maury Malaysian Politics Under Mahathir[M]. New York: Routledge, 1999.

Explore the Causes of Cooperation and Divergence between Malaysia and ASEAN

Zhang Yingjiao Sun Qijun

(School of Marxism Studies, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China)

Abstract As an ASEAN's founding country, there is not only cooperation but also divergence between Malaysia and ASEAN. For cooperation, the causes are: existence of guarding the ASEAN organization from safety, it is necessary to support ASEAN; the effect of economic growth urges Malaysia to support ASEAN; take ASEAN as a fulcrum, vaster space can be made for its development. For divergence, the causes are: by now, ASEAN's economic cooperation develops little to its economic growth; to a certain extent, their policies to ASEAN are affected by the expansion of ASEAN; as a member, their diplomacy space is restricted.

Key words Malaysia; ASEAN; Cooperation; Divergence; Cause

(责任编辑: 许海丽)

(上接第 95页)

- [5] [德]哈里·哥德施密特. 德国音乐它的古典遗产和近代创作[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1959.
- [6] [苏]加拉茨卡娅. 西欧音乐名作第一册. 中央音乐学院编辑室音乐历史理论译丛[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1955.
- [7] 钱仁康. 上海人民广播电台音乐广播讲座- 音乐欣赏讲话[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1984.

Mendelssohn Piano Works of Art Analysis

Zhang Xiaolei

(Music Department, Qilu Normal University, Jinan 250013, China)

Abstract Mendelssohn seeks to maintain a tradition of German classical music while efforts to enrich it in the form will be stable, well-proportioned, and Xilian as its pursuit and these again with the romantic fantasy of the perfect combination of character, forming a unique rich colors of the unique ideas, as well as colorful and music details in the form of innovation distinct character. The author combines his creative style Mendelssohn's piano works were analyzed.

Key words Mendelssohn; Piano Works; Graceful romance

(责任编辑: 许海丽)