

乔治·格什温作品风格研究文献综述

朱祉诺

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650000

【摘要】乔治·格什温是20世纪美国最伟大的作曲家和钢琴家,出身于纽约市布鲁克林有着犹太血统的他,从小对音乐就有高度的敏感力,在不断的钻研和磨炼中创作出了完全属于格什温独特风格的音乐派别。格什温的钢琴曲、爵士曲、交响乐、歌剧、百老汇歌舞剧都吸取了美国本土音乐的百家之长,这也使得他的创作风格有别于其他作曲家,他富有创新性的各类音乐作品在美国音乐史上有着举足轻重的地位。

【关键词】爵士乐;美国本土;独特风格乐派

1 格什温生平 and 作品简介

乔治·格什温是20世纪最伟大的作曲家之一,作为出生于犹太家庭的美国籍作曲家,格什温将流行音乐和严肃音乐有机的结合起来,并形成了一条与传统严肃音乐作曲家不同的美国民族主义音乐道路。他的创作风格更多的是将百老汇的歌舞剧和爵士乐以及古典主义风格和歌剧完美的融合在一起,内容题材既有反映社会底层小人物的现实生活,也有表现歌舞升平浮华奢靡的音乐剧盛宴,同时他的风格也代表了美国民族主义的另一面。格什温作为美国20世纪年轻有为的作曲家,一生创作了无数的作品,在那个不流行爵士乐的年代,他把爵士乐视为美国的本土音乐,并创作出了一系列音乐喜剧、轻歌剧、交响诗、歌舞剧。他的作品曲调优美柔和,风格细腻流畅,既具有美国黑人爵士的轻松和即兴,又兼容欧洲古典乐的传统严谨。

乔治·格什温在1924年创作的《蓝色狂想曲》是格什温的经典之作,这是一部爵士乐协奏曲,旋律结合了布鲁斯特性音,色彩舒展优雅,极富有浪漫情调。由于成功的将爵士音乐素材和“严肃音乐”完美结合,这部作品也成为了美国民族音乐风格的经典佳作。1935年创作的唯一一部歌剧《波吉与贝丝》是一部三幕歌剧,由于具有独特的音乐性表演,又有浓厚的美国民族性风格,也称其为音乐剧。其中著名的咏叹调《夏季里》更是在音乐史上有着着一席之地。这首咏叹调的旋律悠长而舒缓,调式明朗轻盈,风格浪漫梦幻,对后世的美国歌剧中的咏叹调产生了深远的影响。

2 乔治·格什温歌剧的创作特征

在早期的音乐创作中,作曲家更专注于百老汇音乐剧的艺术形式,受人青睐的杂耍秀、滑稽秀和嬉闹喧嚣的喜剧形式是格什温早期创作的内容。他的音乐创作走向一个新开端可以说是从歌剧创作开始,从小受到爵士乐和蓝调音乐的熏陶,使他创作的旋律极具美国民族民间音乐的色彩。在内容上也以黑人文化背景为基础,加上极具深动的故事情节,使他的歌剧既具有美国本土风格的民族特性,又容纳了多元化的人文色彩。歌剧的诞生是为了抒发感情、宣泄哀怨所产生的,歌剧创作是由美妙的音乐和复杂的乐器以及优美的人声所编创出来的,每一幕或者每一个唱段,都有严格的处理和细致的安排。一部歌剧的终极效果也就是通过一个故事来反映这部戏的中心主题。这就离不开格什温从小生活背景和时代环境,在20世纪2、30年代,黑人音乐、布鲁斯、爵士音乐风靡整个美洲大陆的背景下,格什温从小就格外喜欢爵

士乐,并在不断学习音乐的过程中走进了古典音乐的新世界,同时在成年后的时光里,他闯入了百老汇的演艺圈子,通过各种复杂演唱段落配置伴奏织体,为他后来创作歌剧作品提供了丰硕的实战经验。

格什温的唯一一部歌剧《波吉与贝丝》是1935年写成的,20世纪的美国音乐受到黑人音乐和德国浪漫主义音乐的影响颇多,观众的审美能力也在不断升级,从最初以文学悲剧为题材的故事背景,到中期以诙谐幽默的故事情节为主导,以及黑人游艺表演艺术的充分发挥,使得作曲家在美国新歌剧的创作中开始寻找新的出路。与早期歌剧不同的是,在主题上完全展示了底层黑人的真实生活,音乐风格也以黑人民谣、布鲁斯、爵士乐贯穿整部作品的旋律中,可以说格什温的这部歌剧对于美国歌剧领域来说是一个具有重大意义的里程碑。

2.1 人物塑造

在易巧丽对歌剧《波吉与贝丝》的浅析中,通过对剧幕的主题背景和人物主线的相关连接,对女主角贝丝的人物特征作出了详细的解析。作者认为贝丝作为本部歌剧中唯一的女主人公,是一个充满矛盾的人物,她既崇高又卑微,对生活迷茫却又随遇而安,这样的人物性格与其他三位男主角与她的爱情故事有着密切的关联。首先贝丝是一个天生自信的女性,她蔑视一切为了守住男人而和他们结婚的女人,而她这样的行为和鲑鱼巷的道德理念完全不同,这也是格什温创造贝丝这个人物形象的起点,随着情节的展开,贝丝的形象也在矛盾中发展起来。同时易巧丽也认为同其他一切种类艺术一样,歌剧艺术作为人类掌握世界的一种特殊方式和自我关怀的一种特殊表现,总是以人物为中心的。在一定的社会关系和历史背景中活动着的人以及它的变化形象始终是歌剧艺术关注的终极目标。人物是歌剧中首要和最基本的元素,是歌剧构成的中心环节。通常歌剧艺术家是通过典型人物,在特定环境中的典型事件来塑造人物形象的,人物形象在人物关系中通过事件情节展开,他们的情感和利益发生冲突,从而形成戏剧性。

2.2 演唱技巧

在李竹青对这部歌剧的咏叹调《夏季时光》的探析中写道,歌曲有着温柔的歌词和舒缓的旋律“小宝贝,你的夏天多愉快,棉桃盛开,鱼儿游向大海。”歌曲的爵士乐元素,注定了歌者不能用纯美声的唱法表现此曲。不同于美声唱法对于共鸣、气息的

要求,爵士乐更加注重个人的声音风格。对于美声唱法中较为工整的换气方法,在这首歌曲中要加以改动。但是,仍然要注意不可以破坏乐句的完整性:最后,虽然这是一首听起来婉转悠长的摇篮曲,但它其实暗含了对于当时现实社会的真是描述和讽刺,所以歌曲中的情感变化也是一个需要认真拿捏的地方。

2.3 创作风格

在高彦对《波吉与贝丝》的探究中详细写到,整部歌剧作品从头至尾几乎全部都渗透着黑人音乐的独特的创作风格,不管是从节奏、旋律、和声、配器、复调,还是演奏、演唱的形式方法上都是这样,但是在歌剧的创作中格什温不是对这些民间音乐进行肤浅的模仿,也不是照搬模仿某些片段来装点自己作乐的作品,而是创作性的把黑人音乐的因素——如重复的短小旋粗犷的旋律、一领众合的演唱形式、活跃热情的复合节奏、灵活的音高以及黑人特有的嘈杂音色等,升华到专业音乐的高度,使整部歌剧拥有鲜明统一的风格,同时又不失黑人音乐原本朴素、自然的面貌。

3 乔治·格什温爵士乐的创作特征

在20世纪之初,带有美国民族特点的音乐成为作曲家们的创作源泉。格什温的音乐作品也吸收了美国多元化音乐结构的养分,在“莱米克”音乐出版公司工作时的他应顾客要求,弹奏了各种流行歌曲和乐曲,从变调、转调、到即兴伴奏,格什温娴熟的弹奏着各种乐谱,这为他之后创作出一系列布鲁斯特性音以及通过各种乐器的轮奏来加深爵士乐风格特征的音乐作品提供了绝妙的思路。这样风格的创作离不开爵士乐一贯保持的独特现象,尤其在表演形式上,爵士乐并非“直接的”演奏音乐,而是在演奏的过程中进行即兴的创作与改编,这也使得作曲家的每次演出都仿佛在演绎别出心裁般地音乐瞬间。格什温同时也不满足于只创作爵士乐,他致力于将爵士乐元素与“严肃音乐”风格揉杂在一起,由此一首广为流传的爵士乐协奏曲《蓝色狂想曲》就此诞生。1928年格什温创作的纪事音乐《一个美国人在巴黎》横空出世,整首作品依旧延续自由狂想的创作思路,旋律线条悠然自得,布鲁斯音调的线条刻画出一个美国旅人在异乡游历中对祖国家乡的思念之情。这部作品也被称作“交响爵士乐”这在过去的美国交响乐领域中有着重足轻重的地位。

3.1 爵士乐与严肃音乐的揉杂

在吴双对于格什温的《蓝色狂想曲》中进行了详尽的风格阐述,格什温的《蓝色狂想曲》就非常清晰的展示了布鲁斯音乐的双重特征,这部作品中并不是围绕单一的布鲁斯风格创作的。在笔者实际的演奏练习发现这部作品还有另外一个非常显著的特征,就是非常强烈鲜明的节奏律动。这种特征并不来自于布鲁斯风格本身,因为布鲁斯风格注重的是有鲜明情绪的不断重复的旋律,准确的说这个特征是和布鲁斯一样是组成爵士音乐风格的两大根基,它就是拉格泰姆(Ragtime)。爵士乐作品都是至

少由这两种风格组成,我们听任何一首爵士作品,单听旋律会发现它们其实是由同一个音乐动机不断的变化反复出现,并没有鲜明的节奏,这就是布鲁斯。

3.2 细腻的情感表达

在由一林对交响音诗《一个美国人在巴黎》中浅析道,整部作品是由漫步主题为引导,乐曲一开始,双簧管和弦乐器组就用小快板,2/4拍奏出轻快的第一漫步主题。开始部分的旋律虽然是原始的,但是却用德彪西和法国六人团的典型法国风格发展起来的,其目的是描绘一位美国游客在巴黎的印象,诸如在城市里溜达,听到各种不同的街道杂音和感受各种法国的气氛。这以带有倚音和大跳音程特点的旋律,自由快活的第一漫步主题突兀而出具有双拍子舞曲和谐谑曲的特性。接着,主题重复后进入单三部曲式的中部乐曲突然奏响了老式汽车的喇叭声和二十世纪初在巴黎流行的歌曲旋律的片断,使人联想到巴黎大街上川流不息的汽车和热烈喧嚣的气氛。

4 乔治·格什温的艺术价值

乔治·格什温的天资聪颖和在音乐上卓越的才能,以及他独树一帜的音乐风格,是美国音乐史上一笔宝贵的财富。他的音乐作品和他个人风格影响力是不可小视的,这也与他沉浸式的体验、探索美国现代生活和美国民族音乐有关。无论是他在流行音乐上创作的超高技术的钢琴曲,还是交响音乐特色浓厚的交响音诗,又或是黑人爵士音乐与欧洲古典严肃音乐的相映生辉,都充分展现了乔治·格什温在音乐领域无可替代的艺术价值。同时,格什温作为广大艺术学子的前辈,为学者们提供的不仅是简单的艺术道路上的指引,还有对音乐艺术审美、多元化的创作风格、深邃底蕴的文化派别的伟大贡献。作为学者,我们更应该去揣摩艺术家创作一部作品的意图,同时,去挖掘作品背后的深刻内涵和本质,用音乐思维的模式去体验艺术大家之作,这样才能感悟出艺术的灵魂和艺术价值。

参考文献:

- [1]王珉.美国音乐史[D].上海音乐出版社,2005.
 - [2]由一林.浅析格什温的交响诗《一个美国人在巴黎》[J].黄河之声,2011(2).
 - [3]吴双.格什温《蓝色狂想曲》的艺术风格及演奏技巧分析[D].西安音乐学院.2016.
 - [4]高彦.歌剧《波吉与贝丝》中音乐的多元化分析[D].安庆师范学院音乐学院,2015.
 - [5]李竹青.乔治·格什温歌剧《波吉与贝丝》中二首唱段分析[D].山东师范大学,2015.
 - [6]李泉.《走进歌剧》[D].华南理工大学出版社,2008.
- 作者简介:** 朱祉诺(1995.7-),女,汉族,云南昆明人,云南师范大学音乐舞蹈学院,20级在读研究生,硕士学位,专业:音乐,研究方向:声乐。