

长笛装饰音在各个时期作品的应用

郭 鹏

(西南交通大学希望学院, 四川 成都 610100)

摘要: 装饰音从早期的格里高利圣咏的演唱的即兴装饰, 一到现在带有符号的固定的装饰音, 一直都被作曲家们重视。到了17世纪, 长笛被人在原有的基础上加以发展创造, 使长笛得到一定的完善后, 长笛的装饰音在各个时期的作品中就不断出现、运用。从巴洛克时期开始, 一直到现代派音乐的出现, 随着时代背景的不同, 以及各个时期的音乐风格发生变化, 长笛的装饰音也发生了或多或少的发展和变化。这些变化从即兴装饰到带有符号的装饰音, 影响着每首长笛作品的艺术风格。

关键词: 长笛; 装饰音; 发展; 各个时期

在西方的管弦乐器中, 长笛是表现力较为活跃的乐器之一, 技巧上面也比较丰富, 而装饰音则是为丰富的内容增加色彩的一部分。随着长笛本身乐器的改革, 每个时代的长笛作品中的装饰音在时代的背景下发生微妙的变化。

最开始的长笛是德国人律利(1633-1687)发明的, 因此就被大家称作为德国笛。然而对长笛进行第一个改良的是英国人, 威廉·歌登(William Goldin)。然而他只对长笛的部分进行改进, 并没有彻底地改进, 尽管这样, 却依然为后人依然留下了宝贵的经验以供后人参考。要说对长笛做出巨大贡献的, 则是德国长笛家赛奥巴德·波姆(Theobald Boehm)。1847年, 经过波姆的多次试验, 他制造出了较科学的长笛, 这种长笛具有机械传动的科学原理, 同时他还对长笛的材料等进行了合理的修改, 使长笛的音准、音色以及音域等方面都有了很大的改变, 扩展了长笛的表演技术技能, 让长笛更为标准。而波姆精心设计出来的环键式长笛, 这种长笛被人们称为“波姆式长笛”(Boehmflute), 这种长笛的原理后来被运用在其他木管乐器上, 被人们认为波姆体系(Boehm System)。古典时期(1732-1809), 长笛被放入了交响乐团, 成为乐团不可缺少的乐器之一。

一、长笛装饰音在各个时期的运用

装饰音早在中世纪(公元前5世纪-公元12世纪)的音乐中的格里高利圣咏就已经出现了, 只不过刚开始的演奏家们是即兴地加一些装饰音, 作曲家们在乐谱中用一些较为特殊的符号记载着, 而这些特殊的符号被当时的人们称作“纽姆”。12至14世纪时人们渐渐地开始较多地运用装饰音, 当时的一些作曲家开始将装饰音详细地记录在乐谱中, 就有了装饰音的创作作品。16世纪, 文艺复兴时期的音乐中人们将即兴装饰音称作音符减值, 而且在文艺复兴时期也出现许多有关讲解音符减值的艺术的书藉供人们了解运用。到17世纪, 长笛被人在原有的基础上发展创造发明。但是由于当时的长笛发展比较晚, 有很多缺陷, 因此早期的长笛曲目十分少。到了巴洛克时期, 装饰音慢慢被人重视, 许多作家仅仅是简单地写出装饰音, 以给表演者留着较大的自由发挥的空间。这个时期的装饰音符号也在继续发展。

(一) 巴洛克时期的装饰音

1. 巴洛克时代介绍

巴洛克时期(BAROQUE PERIOD)(1600-1750)。这个时期在音乐形式上, 出现了所谓的“特色写作”, 即某一种特定的表演形式而写作的音乐; 在音乐特征上, 出现了被称之为严谨风格与装饰风格的两种作曲风格。音乐的特征与形式的变化, 使音

乐呈现出新的面目, 大量的新音乐体裁开始涌现, 通奏低音流行一时, 复调音乐开始向主调音乐转变等, 这都赋予了装饰音得以完善和发展的无限空间。

2. 巴洛克时期长笛装饰音

在巴洛克时期, 长笛的装饰音仍在中世纪以来的两条平行发展主线: 即兴装饰与用特定符号标明的装饰, 也可以说是意大利风格和法国风格两大风格潮流:

(1) 意大利风格的装饰音也就是即兴装饰音, 这是由长笛演奏家们根据乐曲中的旋律即兴地加如一些装饰音, 比如倚音颤音等, 使得旋律更为优美, 更丰富多彩。

(2) 法国风格的装饰音是以作曲家们在乐曲谱上的谱面记号为依据的, 虽然作曲家们的记号都各有不同的解释, 但是都不会再在这些记号上面加以其他的新增的装饰音。在这些作曲家中, 只有巴洛克时期的弗朗索瓦·库普兰要求必须严格按照他自己的指示演奏装饰音。

当然还有两种同时存在的, 比如巴赫、台莱曼就把意大利的风格和法国的风格这两种结合在了一起用, 同时也融合了他们自身的风格。

3. 巴洛克时期长笛装饰音的演奏

巴洛克时期的长笛装饰音虽种类多比较复杂, 但是还是有规律可循的:

(1) 这个时期的长笛装饰音都从主音的上方领音开始。

(2) 长笛的装饰音的调性与该乐曲片段或乐曲的调性是一样的。

(3) 在有重复的长笛乐曲中, 第二遍一般情况下会做装饰音的处理变化。

(4) 装饰音的速度是根据长笛乐曲中的速度定的。

(5) 装饰音的密度是根据乐曲的速度定的。

(二) 古典时期的装饰音

1. 古典时期的介绍

古典时期(Classical)(约公元1750-1827)。

随着时间的发展, 更多的人开始接触音乐, 音乐得到了更宽广的发展空间, 出现了众多著名的音乐家, 其中最具有代表性的人物有: 海顿、莫扎特、贝多芬, 也就是“维也纳古典乐派”或者说“维也纳古典主义音乐”的代表人。古典时期的音乐对于之前的巴洛克时期的音乐相比, 古典时期的音乐开始注重形式上的匀称和谐调, 在乐曲中也开始有强弱的对比, 乐曲中开始带入作曲家们少量的情感。在乐曲体裁中, 奏鸣曲和交响曲形式的音乐

最为突出。奏鸣曲这个形式是古典乐派音乐中极有代表性的。交响曲也有了很大的突破,例如在乐队的配器上。这个时期的作曲家的作品较为多,很受当时观众的喜爱,比如莫扎特的小夜曲、嬉游曲等都很具亲和力。

2. 古典时期的装饰音

十八世纪的作曲家创作家开始对音符进行整理改编,他们尽量用最简洁的音符来表达他们的乐曲中的意图,每个音符开始有了明确的意思。此时的装饰音也同样有了改变。作曲家们通过装饰音的运用,展现出不同的风格,比如贝多芬和莫扎特的作品中,装饰音较多为颤音、涟音、回音、倚音,而其他的装饰音则直接用音符来表示出来。

3. 古典主义时期长笛装饰音

古典时期装饰音的演奏原则为:

(1) 颤音从原始音开始可以弹奏成回音或波音。

(2) 比较特殊的是回音,它是根据表演者的兴趣爱好决定,有的从拍子前开始,有的在拍子后开始。

(3) 所有装饰音应当占用主音的时值,划分到节奏当中。他们的不同之处是,不同的作家有不同的风格,导致有的装饰音在主音上方开始,比如莫扎特;有的作家则是从主音开始,结束的时候加下方的音,比如贝多芬。

(4) 回音要包括在主音的时值之内。

(5) 长倚音要有留音的效果与主要音符平分时间。

(三) 浪漫时期的装饰音

1. 时代介绍和音乐风格

浪漫时期音乐(19世纪初-20世纪初)。浪漫(romantic)一词代表着离奇、冒险、富于幻想,人们用这样的词来代表这个时期的思想艺术,这其中也体现出当时的音乐风格。

浪漫时期的音乐更强调人们心中的情感,是个人情感的表现。这个时期的音乐继承了古典时期的音乐的匀称协调,同时也在古典时期的音乐上加以改进。浪漫时期的音乐风格别具一格,大多都是用抒情和描写的表现手法来展示强烈的个性和民族性。在音乐的表现手法上、音乐的体裁形式、作曲方法和技巧、曲式结构都依然沿用古典时期的音乐作品的特征。虽然是沿用了之前古典时期的形式框架。但是却比古典时期的自由,没有受到束缚。作曲家们的题材丰富,内容、节奏、和声、旋律,以及配器等方面都有了很多的发展。

2. 浪漫时期音乐的长笛装饰音

虽然浪漫时期沿用了古典时期的音乐框架、作曲的手法,但是浪漫时期的音乐也具有创新的特点,装饰音也有一些微妙的变化:

(1) 浪漫时期的长笛装饰音的长倚音较少运用,大部分运用的是短倚音。

(2) 一部分作家运用装饰音来发展音乐情感。

(3) 颤音大多开始从原来的音来时,有的还会有标明注释。

(四) 印象派时期的装饰音

1. 印象派时期的音乐

印象派音乐是19世纪末出现的,有着自己独特的音乐风格,带领音乐进入了一个新迹象。而印象派音乐最典型的代表人物就是法国的作曲家德彪西。他的长笛作品中最有代表性的是《牧羊午后前奏曲》。

德彪西在马拉美、莫奈等人的启迪下发展了印象主义音乐。可以说,德彪西是印象派的音乐的代表。印象派的乐曲排除过激的激情,避免文学性的铺垫,凭借标题和丰富的色彩变化引发联想,隐晦的表达要多于直接的表达,强调的感觉较为模糊不清,还有一种变化多端的氛围,让人有些捉摸不透。正是这样,印象主义时期中的作品则是以营造一种唯美的、神秘性的、奇幻的音乐风格来进行的,重视长笛等乐器的音色的变化与和声的豪迈。这个时期的装饰音运用较少,但唯独在德彪西的钢琴练习曲中的第七首是个例外,是德彪西专为装饰音而作的,这首练习曲是以意大利当地的一种船夫歌曲的形式,采用了一种对话的感觉,但旋律一样动听、多彩。

2. 印象派时期长笛作品中的装饰音

在印象派时期的长笛作品中,更多的是展示旋律的朦胧感,例如罗塞尔的《吹笛者之歌》:

最后运用的颤音为前面的旋律增添了一种灵动的感觉。

(五) 现代派的装饰音

1. 现代派的介绍

现代派音乐,从20世纪初到现在。从古到今,从没有像20世纪这样变幻莫测。经过两次世界大战让各个国家改变了思维方法,科学把我们带入一个不能预测未来的世界。在当时的社会背景下,各种艺术在试着冲破旧的模式,部分年轻的作家抛开了传统的音乐价值,追求新的音乐价值,要求绝对的自由,深奥玄秘成为现代音乐的重要特征,这是音乐史上从来没有出现过的现象,因为这是第一次听众们与音乐家们之间有着这么宽的鸿沟。

2. 现代音乐的风格

现代音乐的风格较为突出,作曲家们不再迎合听众,而是寻找自己独特的旋律,他们开始对和谐的和声曲式经行这各种变动尝试,不再像以前那样和谐。在这样的一个时代里,作曲家为长笛写了大量的作品,这些作品不仅仅在节奏节拍上加大了变化,在装饰音上也有大量的改变。

3. 现代派时期的长笛装饰音

这个时期的长笛装饰音的运用比较频繁,装饰音要根据乐曲的风格而定,不同的乐曲要求不一样。有的曲目中的装饰音要做的比较夸张,例如著名的瑞士长笛演奏家,克莱(A.Nicolet)的《voice》中,装饰音的种类较多,要求夸大地演奏其中装饰音。

二、结语

通过以上的分析可以看出,装饰音在各个时期都是必不可缺的,它代表着各个时期的作品风格,而一些作曲家们也是通过装饰音来表现自己的情感,展现自己的作曲风格。而了解装饰音在各个时期的不同特点,是演奏各个时期的长笛作品的重要保障。

参考文献:

[1] 莫祎.李重光版《音乐理论基础》与童忠良版《基本乐理教程》比较分析[J].大舞台,2010(03):13-14.

[2] 蔡良玉.《西方音乐通史》(于润洋主编)[J].中央音乐学院学报,2002(002):95-96.