

格林卡音乐作品的民族性特点及成因

刘金定

(信阳师范学院 音乐与舞蹈学院 河南 信阳 464000)

摘要:作曲家米哈伊尔·伊凡诺维奇·格林卡是俄罗斯最伟大的民族音乐家,被称为“俄罗斯音乐之父”。本文选取其民族风格代表作品,通过取材的民族性、旋律的民族性、配器的民族性和当时社会的时代背景等对格林卡音乐作品中民族性特点及成因进行分析。

本文是信阳师范学院青年科研基金项目“格林卡音乐中的民族精神研究”(项目编号 2020-QN-028)的研究成果。

关键词:格林卡;作品;民族性特点;成因

艺术的表达通常会受到社会、文化、宗教等人文因素变革的影响。一部杰出的民族作品背后往往蕴含着浓郁的时代民族特征。哈伊尔·伊凡诺维奇·格林卡(后称格林卡)是俄国民族乐派的创始人,是俄罗斯音乐第一个屹立于世界之巅的古典音乐大师,他的作品呈现了俄国音乐艺术的民族性风格,缔造了俄国民族乐派在音乐领域的地位,开辟了俄国民族乐派在人类艺术文化长河中一个绵长、伟大的黄金时代。有关格林卡音乐作品的历史性与民族性地位,我们可从格林卡创作思想、展现手法、作品、生活环境等不同方面实施论述。

一、民族音乐创作思想与个性的形成

1804 年,格林卡诞生于俄国斯摩棱斯克省叶尔尼城郊沃斯巴克村一个庄园地主家庭。从襁褓时代妈妈的民歌吟唱到青少年时代舅父家小型农奴乐队的民歌演奏,从小在农村生活的他就深受俄罗斯民族民间音乐的熏陶并与底层劳动民众建立起了深厚的感情基础。格林卡在他的自传体《笔记》中写道:“我在儿时听到的这些歌曲,或许是我今后需要侧重探究的俄国民间音乐的创作根据与首要原因”。

1818 年,少年格林卡前往彼得堡贵族寄宿学校学习,彼得堡浓厚的音乐氛围、优秀的音乐老师和广泛的音乐爱好者都为格林卡的音乐学习营造了良好环境,在业余时间格林卡还兼修音乐理论与钢琴理论,他还时常利用自己存下的零钱去看歌剧,这些都促使格林卡的音乐水平迅速提升,并逐渐在钢琴、声乐和作曲等领域开始崭露头角的天赋。

1822 年,格林卡毕业进入交通机构工作的同时兼职业余作曲。在与诗人普希金的交往和影响下,格林卡的艺术思想与政治见解均发生了重大变化,得益于普希金民族文学的熏陶,格林卡歌剧中的民族属性日渐浓郁。为了扩展视野充实自己,格林卡曾多次到欧洲游历求学,从其他国家音乐中不断汲取养分,并走上外国音乐与俄罗斯民族音乐相结合的创作道路。格林卡下定决心创作一部切实的民族歌剧,“不但题材、音乐均是俄国的,他还想让自己的同胞们体会到仿佛就像在自己家一样亲切”。

1856 年,为追寻更高层次的音乐研究,格林卡再次来到柏林,但由于生病的原因不幸在柏林逝世,其骨灰回归故里安葬。

二、所处时代的社会背景

1812 年,法俄战争爆发,拿破仑大军的侵略遭到俄罗斯人民的奋起反抗。战争期间,俄罗斯涌现了众多抵抗侵略者的民族英雄,这些英雄不仅唤醒了俄罗斯民众保家卫国的战斗热情,也激起空前的民族团结热潮,许多作曲家在这样的背景下创作出了大量的反映民族团结抗击侵略的歌曲。时年 8 岁的格林卡目睹了惨烈的战争,幼年时期听到的有关游击队英勇抗击的事迹也成为他日后创作著名歌剧《伊万·苏萨宁》灵感的主要来源。法俄战争末期,俄军把拿破仑大军赶出俄国,扫至西欧。部分爱国人士在西欧接受了当地较为前卫的民主主义思想,开始逐渐对俄罗斯的政治体制和沙皇专制产生了想法和抵制情绪。他们回国后组建了相关组织并发动革

命。尽管革命以失败告终,但革命活动对当时的社会产生了巨大影响。

十九世纪俄国某些具有革命精神的文学观点认为:“文学需要映射时代的需求,呈现爱国主义情感及思想,这需要重视民族本土的原创力”。这种观点激起当时文坛作家的民族主义与民族性热情,很多文学作品均受到了影响,音乐创作也不例外。同时,十九世纪中期,俄国文学也向着黄金时代迈进,社会上诞生了若干较稳固的作家群体。格林卡就是在自己老师家结识了普希金,并结下深厚友谊,他时常用普希金的抒情诗当作自身创作的臆想,创作出的浪漫歌曲不但在音乐层面和普希金的诗歌韵致成趣相映,在诗歌语言音韵层面也和音乐融合得密不可分,所以格林卡歌剧便有了“音乐的普希金文学”的称谓。

三、格林卡在音乐作品中民族性特点的呈现

(一) 曲式框构的民族性特征

格林卡在歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲中采用奏鸣曲模式进行创作,第一主题较为豪放欢快,一展英雄主义色彩;第二主题在力道、音色等层面和前一主题形成了鲜明反差,序曲利用引子中像拳头般有力的和弦逐步重复,以此收尾。在《阿拉贡·霍塔》的曲式框构上,乐曲也是通过奏鸣曲模式进行的创作。乐曲的两个主题在和声框构与性质上具有相似特征。《卡玛琳斯卡亚》在乐曲框构上,两个具有俄国主体色彩的题材和音乐风格上均有不同特性,一个欢快活跃,速度较快;一个抒情细腻,速度柔缓,附有歌唱性。而《马德里之夜》在曲式框构上,乐曲采用了多个主题色彩对比原则,其中包含节奏、音色、调性等层面的因素。

纵观其一生的创作,他的每部作品在曲式框构上具有自成一派的特性,而且还具有一个共同主题,即音乐的民族性。

(二) 取材的民族性特征

格林卡最出色的交响音乐之一就是他的《鲁斯兰与柳德米拉》歌剧序曲,旨在歌颂真理智慧英勇气概与矢志不渝的爱情,善良一定会战胜邪恶。而《卡玛琳斯卡亚》主要是利用舞曲《卡玛琳斯卡娅》及俄国民歌《高高的山上》当作素材,其中呈现了广大群众的现实生活。《阿拉贡·霍塔主题辉煌随想曲》中的西班牙序曲,主要生动描写出西班牙民间节日欢舞的热烈场面。《马德里之夜》也是通过西班牙民间旋律创作而成的乐曲,全面呈现了西班牙民间旋律特征及西班牙人民生活特性。

此类作品更能贴近民众的内心,也更能满足民族民间音乐发展的要求,音乐在题材上让广大人民群众更易接受,可谓是切实有血肉有滋味的民族音乐。

(三) 配器的民族性特征

歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲在配器层面上,通过木管、小提琴、中提琴等乐器演奏出欢快的旋律,呈现出了欢快、喜庆、活跃的色彩,为英雄形象的塑造增添强有力的因素。《卡玛琳斯卡亚》在配器上,其婚礼歌曲上通过木管乐器变奏,以此来效仿民间的牧

笛及芦笛等音响。在舞蹈歌曲中便是通过采用弦乐器的拨弦来效仿三角琴的演奏。《阿拉贡·霍塔》在配器上,乐队的规模相对较大,打击乐器和竖琴也起到了促进作用。《马德里之夜》在配器上,演奏手法纤细轻盈,采用西班牙舞曲中不可或缺的响板打出的特殊节奏,布满了浓浓的西班牙风情,让乐曲更加欢快轻盈活泼。

总之,格林卡的每个作品在配器层面运用的均是惟妙惟肖,在配器上的一些特殊处理又好似是民间音乐的重现。

(四) 旋律的民族性特征

在旋律层面,《马德里之夜》蕴含着几支民间旋律,这些旋律附有热情、优美及激昂等特性,将其融合起来便会形成一个紧密相连的整体。歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的旋律生动且鲜明,有浓浓的东方情调,它将人带到一种古老神话、乐观自信境界里。《卡玛琳斯卡亚》的旋律起初是抒情且悠缓的民间歌曲,而后紧接着就是急促热情、奔放活跃的舞曲,和之前寂静唯缓的旋律产生了鲜明对比。它的旋律也附有独到之处:在乐曲中,其四度音程范畴内的下行音阶,让两个主题旋律相辅相成且又互相融合。而《阿拉贡·霍塔》的乐曲色彩唯美富丽,给人以情绪喜悦沸腾的感受。第一主题中木管乐器呈现的旋律具有歌唱性,和活跃轻快的霍塔旋律产生了前后间的相互作用。两个旋律好像是二重变奏曲,重复呈现互相交替。

这些作品的旋律各具特色,但均可呈现出一个特性,那便是音乐的民族性,也是唤起了群众心中共同的民族情结。

四、格林卡音乐民族性对后世的影响

格林卡终身坚持独立的交友原则,与各个社会阶层特别是区别于贵族阶层的其他阶层群众交往甚多。他首创了俄罗斯古典音乐的民主传统,创作中习惯吸收广大群众和基层农民的音乐,通过富含民族特性的作品系统传递出俄国民族的心声。格林卡把俄国民族音乐的特点和西方国家的写作技巧有机融合,通过吸纳国外音乐作品

中前卫的作曲方式与技巧,将国外作品的优势和自身所在民族的音乐相结合,使俄国民族音乐有了长足进步。格林卡所在的时代是欧洲古典主义末期和浪漫主义初始阶段,他所创作的民族主义音乐除了有丰富、独到的色彩,呈现出豪放、粗犷的俄国民族特性还拥有着浪漫主义特点。

格林卡终身创作的作品虽然不多,但他对俄国民族音乐的发展起到了至关重要的推动作用。在他的影响和感召下,作曲家巴拉基列夫、达尔戈梅斯基,文艺理论家斯塔索夫,作曲家兼评论家谢洛夫等俄国民族音乐运动的强有力代表纷纷聚集在格林卡周围,并最终成为格林卡的音乐传统继承人。谢洛夫按照格林卡的谈话出版了《配器法》。达尔戈梅斯基成为了格林卡之后的首位民族作曲家,巴拉基列夫与斯塔索夫均是十九世纪中期俄国民族乐派“强力集团”的领导人,这些人逐步拓展了俄国民族音乐发展的路径,让俄罗斯音乐文化达到了欧洲最前卫的水平。

纵观格林卡的一生,儿童时期的艺术熏陶让他对作曲产生了极大兴趣,和农奴乐队的交融,让他和诸多的群众实施了交流,收获了诸多有关民族性的观点及看法,在乡村环境的成长和在欧洲游学的经历,为格林卡的创作提供了重要素材,其中,与十二月党人的交流,更让他的民族性思想与爱国主义愈发浓郁,基于社会背景与个人经历的作用,共同缔造了格林卡音乐作品的伟大民族性特征,这对后世俄罗斯音乐发展起到了强大的创新及推动作用。

参考文献:

- [1]夏宏瑞.格林卡音乐作品的民族性特点成因[J].中国民族博览,2020(14)
- [2]刘璐瑶,康滇.浅谈格林卡钢琴变奏曲《夜莺》[J].黄河之声,2020(10)
- [3]陈琳钰莹.浅析19世纪俄罗斯民族乐派——从格林卡到斯科里亚宾[J].黄河之声,2019(14)