

欧洲浪漫主义时期音乐与绘画、文学风格之融合

——以门德尔松《随想回旋曲》为例

梁文杰

(河南师范大学 河南 新乡 453000)

摘要: 十八世纪末十九世纪初,在启蒙运动的影响下欧洲浪漫主义风格逐渐出现,当时整个欧洲掀起了浪漫主义艺术潮流,这对于欧洲艺术领域的发展具有非常重要的意义。音乐和它的姊妹艺术,绘画、文学的艺术风格都发生了空前的变化。起初是文学作品风格开始转变,然后在时代背景和文学背景的相互影响作用下,绘画和音乐艺术也随之逐渐向浪漫主义风格过渡。门德尔松就是出生在这一时期的德国浪漫派音乐家,他在15岁时创作的钢琴作品《随想回旋曲》是一部能体现十九世纪初期浪漫主义风格的典型音乐代表作。本文通过先简要了解欧洲浪漫主义时期的音乐、绘画、文学风格,然后分析门德尔松的钢琴作品《随想回旋曲》的绘画风格和文学风格,并从中探究出欧洲浪漫主义时期音乐与绘画、文学之间相互融合、相互渗透、相互促进的特点。

关键词: 浪漫主义时期;音乐;门德尔松;《随想回旋曲》;融合

一、欧洲浪漫主义时期音乐与绘画、文学的风格特点

(一) 浪漫主义时期的音乐

19世纪左右,欧洲资产阶级处于上升期,人们的个性解放和自由平等思想越来越强烈。欧洲音乐从古典主义风格开始逐渐向浪漫主义风格过渡,浪漫主义时期的音乐更加强调抒情化、个性化、自由化。如舒曼的《蝴蝶》、李斯特的《幻想交响曲》、舒伯特的《冬之旅》、《鱒鱼》等等,这些作品具有鲜明的浪漫主义音乐风格。标题音乐和具有民族风格特点音乐以及创作手法的丰富都是当时欧洲浪漫主义时期音乐与其他时期音乐风格的鲜明特点。

(二) 浪漫主义时期的绘画

19世纪初,绘画在18世纪的学院派和古典主义的束缚下进行风格革新与转变,比如在对色彩的使用和笔触的手法上都和这一时期之前的古典主义绘画风格有所不同。当时的画家更喜欢在一部作品中用大块面色彩描绘人物或景色,用奔放的笔触勾勒细节。社会现实中发生的重大事件是画家们关注的集中点,如《自由引导人民》、《但丁与维吉尔》。画家们也喜欢通过绘画来赞美风景,从籍里柯的代表作《梅杜萨之筏》中可以感受到浓厚的浪漫主义绘画特点,对比强烈的色彩和光影使人们从作品里产生强烈的共鸣,激发了对当时政权统治下的腐朽社会的不满与憎恨。

(三) 浪漫主义时期的文学

浪漫主义时期文学家在刻画人物形象上和描写故事情节时喜欢用大量的表现手法(夸张、比喻、象征等)丰富作品的内容。文学家们喜欢引用神话传说或采用幻想手法来突出浪漫主义文学特点。他们普遍喜爱这种带有戏剧效果的写作方法,如《悲惨世界》、《海上劳工》、《伊斯兰的起义》等等一些作品。这些文学作品描写了底层人民的凄惨生活和贵族奢靡生活,都采用对比手法突出不同阶级的人物角色的个性特点。

(四) 共同特点

在19世纪欧洲社会发展变革的过程中,首先音乐、绘画、文学这三个领域都逐渐突破了古典主义风格的束缚,然后渐渐向浪漫主义风格发展。其次,欧洲浪漫主义时期艺术在创作过程中开始追求大胆的创新,创作手法不断增多,比如更喜欢自由的形式和戏剧性对比的方式。最后,强调作者个人的主观感情也是欧洲浪漫主义时期不论音乐、绘画还是文学风格的共性,也是它们最突出和鲜明的共同特点。

二、欧洲浪漫主义时期的绘画、文学风格在《随想回旋曲》中的体现

(一) 创作背景

1. 门德尔松

门德尔松是19世纪德国著名浪漫派作曲家、钢琴家,同时也是画家、诗人和旅行家。他1809年出生一生共创作了300多首作

品,其中钢琴作品最具代表性。门德尔松的兴趣爱好很广泛,他身边有很多亲人、朋友都是各自艺术领域里的佼佼者,他们对门德尔松的艺术创作有很大的帮助和影响。门德尔松妻子塞西尔和姐夫维尔海姆·亨塞尔都是画家。他在罗马旅行途中也结交了许多德国画家朋友。瓦格纳曾称门德尔松是一位风景画家式的作曲家,因为他喜欢把绘画的手法融入到音乐作品里。文学家歌德是他在15岁时结交的好朋友之一,他们俩都喜欢素描和油画,用素描画出周围的自然景物、建筑以及人物作为信件的插画。让·保罗、霍夫曼、海涅等文学家的作品也一直深受门德尔松的欣赏,文学作品一直影响着门德尔松的音乐创作。所以在门德尔松的许多作品里能体会到语言的力量以及画面的力量相融一起带来的艺术效果。

2. 《随想回旋曲》

这部作品是年仅15岁的门德尔松创作的一首经典作品,是随想曲体裁。它的形式结构自由,充满幻想性,旋律优美动人。作品以回旋曲形式的特点把轻巧活泼的舞曲旋律贯穿整个作品营造了欢腾愉悦的画面。在随想的情景下描绘了精灵们幸福美好的生活,表达了他对大自然的赞美以及对美好生活的憧憬向往。在这部作品优美的旋律、跌宕起伏的音乐构思以及广阔无垠的想象空间体现了他独具特色的欧洲浪漫派音乐家的创作风格。

(二) 《随想回旋曲》中的绘画风格

音乐和绘画虽然作为两种不同的艺术,但其整体结构和外部形态上有许多相似性,他们之间有着千丝万缕的内在联系,可以说它们是相异又相通。正如安勃罗斯曾说:“音乐是心灵状态下最伟大的绘画。”^[1]人们在听到一段音乐时,会不由地联想到一些画面,在欣赏一副绘画作品时又可以感受到音乐的节奏感,可以说是乐中有画,画中有乐。

1. 标题音乐使《随想回旋曲》与绘画有关

门德尔松运用标题音乐给予了这首作品无限的想象空间。从绘画角度来看,这首曲子仿佛是在描绘三幅画面。第一幅是进入梦境,梦到自己准备去往另一个未知的世间,也预示奇妙之旅将发生。第二幅描写精灵们的聚会,它们一会儿围在一起跳舞,一会儿较量着谁的歌声更动听美妙,争先恐后的尽情表演。它们有独唱有轮唱还有合唱,在世外桃源般的地方载歌载舞,嬉戏玩耍。第三幅描写梦境结束,门德尔松从这场梦境走了出来,他还意犹未尽的享受其中,心情无比的激动和兴奋。

虽然在本质上《随想回旋曲》并不能跟绘画联系到一起,但是从这首音乐作品的标题出发来欣赏这首曲子便会想象出其场面,这就是通常我们在弹琴时常说的要有“画面感”。门德尔松在大自然感召下确定了音乐表达的内容,使听众也从标题来理解作品所要表现的大致内容。绘画与音乐融合的通感,丰富了作品的情感表达。比如李斯特的《死神之舞》是直接自古壁画《死的胜利》获得的灵

感,《婚礼》是直接根据拉斐尔的同名壁画创作的,这两部作品都是直接依据绘画作品创作出的音乐。而他的《侏儒之舞》,描写了一群身材矮小的侏儒跳舞的画面,《风景画》是一首关于描写风景的练习曲,这些作品是间接地从作品的标题大致知道作品的基本表现内容。所以不论是直接取材于绘画作品还是间接产生和绘画有关的感受,都可以从标题中产生视觉联想,乐中有画、音画交融。标题清晰而直接地展示了《随想回旋曲》中绘画和音乐之间的内在联系。

2.《随想回旋曲》中的绘画性因素

我们都知道绘画是由形线、明暗和色彩三大要素构成的。音乐是由音高、节奏、速度、力度、音色五大要素构成的。这两门艺术之间的要素有着微妙的对应关系。在形线方面,用音符的高低和音色可以勾勒出画中流畅的线条。在明暗方面,可以用音乐中音响声音的强弱关系表现画里的明暗关系。在色彩方面,音乐的调性赋予了作品的色彩基调,比如一首作品的调性转变就如绘画过程中色彩变化的运用。

(1) 形线—旋律

回旋曲的 67-101 小节,音乐从舞曲旋律进入富有歌唱性的旋律,这里旋律线条高低起伏且连绵不断,沉静又婉转的旋律仿佛勾勒出精灵们翩翩起舞的动人姿态和交替歌唱的场景。在具有表现力的乐段时,连续音符的高低所形成的横向旋律和丰富的纵向和声如绘画里的线条,能清晰地画出画面表现出来。在 90-91 小节,画风突变,优美缓慢的旋律到了欢快极速的旋律,这种旋律变化好比曲线和直线的结合把精灵在两个场景里的形态得以生动展示出来。有学者认为:“视觉上各种形体由点、线、面表现出来,音乐的构成也是如此。每个发声的音就是音响上的点,音的运动组成了音线构成旋律,多种旋律的结合,就是音响上‘面’的体现。画家和音乐家应用线形运动与旋律进行都可构成直线与曲线形。”^[4]在这门德门德尔松的《随想回旋曲》中具有歌唱性和舞蹈性的旋律能体现绘画中的形线因素。

(2) 明暗—强弱

《随想回旋曲》的音乐发展在许多乐句里有明显渐强和减弱的力度变化,如第 36-39 小节、40-43 小节、44-47 小节、73-74 小节、133-137 小节、154-155 小节,这些地方的音响强弱变化设计,能给人一种视觉上远近距离变化的效果,声音的渐强减弱丰富了对精灵们嬉戏舞蹈情节和作家门德尔松心理活动的描绘,这与绘画中色调的明暗画法的意图是一样。回旋部分的力度强弱变化较多,体现了绘画中色调的明暗效果。在籍里柯《梅杜萨之筏》中,就采用了大量的光影明暗晕染技法。不论是音乐的声音强弱还是绘画的明暗对比,它们都能使作品的立体关系和空间关系自然的呈现在观众眼前,增强了作品表现力,符合观众的审美需求。

(3) 色彩—调性

随想部分作为整首曲子的引子极具感染力,曲子的开端是在在充满明亮色彩的 E 大调上进行的,大调音色饱满浑厚,能给人一种明朗且上进的感觉,到了第 4 小节调性从 E 大调转到 B 大调。里姆斯基·科萨科夫与斯克利亚宾都曾经把各种调性与具体的色彩相对应,认为音乐调性的色彩是明显的。^[5]随想部分 E 大调和 B 大调的情绪色彩就像画中的“黄色”、“橙色”、“红色”等暖色组成的,给人一种“积极”、“希望”的感觉,渲染了随想部分充满幻想的浪漫气氛,推动回旋部分的出现。

(三)《随想回旋曲》中的文学风格

在艺术的发展道路上,音乐与文学有着“血缘”般的关系,它们交叉相融、相辅相成。音乐是由音符组成的,文学是由文字组成的,音符和文字一样富有情感色彩。文学作品中的文字语言与音乐的声音音响在表现效果上具有一致性,其都是为了表达情感。欧洲浪漫主义时期的很多音乐家都对诗歌情有独钟,比如简单的会把诗词作为歌词,也会为诗词谱曲,或者诗词中的诗韵与音乐旋律的起伏相结合。浪漫主义艺术在强调情感表达的同时,其表现手法更加的

夸张,音乐中包含的文学因素可以概括为戏剧性、抒情性的表达。

1. 戏剧性丰富突出

《随想回旋曲》大量运用了对比手法,戏剧性效果明显。例如,第一部分随想乐段和第二部分回旋乐段的音乐风格上有很明显的对比。这里不管是调式、节奏节拍、力度还是情绪(E大调-e小调,4/4拍-6/8拍,极弱-极强,柔和优美的-活泼可爱的)都有很大变化。在音乐发展到 26 小节时,这里用快速的速度和轻松欢悦的舞蹈节奏将精灵的体态和轻盈的身体生动地描绘出来。一方面,带有舞曲风格旋律的出现打破了宁静。另一方面,悠扬缓慢的旋律与轻巧快速的旋律在化学反应般的作用下自然流畅的结合在一起还给听者带来了别具特色的音乐美感体验。这具有戏剧性效果的创作和表现手法是门德尔松在这部作品里的一大亮点,表现了强烈的欧洲浪漫主义风格。

2. 强烈的抒情性

《随想回旋曲》具有强烈的抒情性。在第 227-242 小节尾声部分,连续的左右手八度音的进行把情感集中在指尖下,他的各种情感最终得以释放。具有民族特点的舞曲旋律通过象征手法贯穿整首乐曲,也充分体现了德国民间音乐的歌舞性特点,以及作者对浪漫主义注入的民族情感。这首曲子用平易近人的音乐语言呈现了他丰富多彩的内心世界,对理想的憧憬以及对渴望投入大自然怀抱的心情,也表现了他独特的浪漫主义抒情方式。从文学角度来说,他的作品充满诗意,故事情节起伏波澜,情感浓厚且意义深远。舒曼说过:“音乐之所以伟大并令人痴迷,原因就在于其每一个音符都是饱含情感的。”可见,这部作品体现出音乐与文学风格的完美融合。

三、欧洲浪漫主义时期音乐、绘画、文学风格的融合

浪漫主义时期音乐体裁逐渐庞大体现了欧洲浪漫主义时期音乐、绘画、文学风格的融合。促进音乐体裁的数量增多的一个重要原因是,浪漫主义音乐是受其姊妹艺术(诗歌、绘画、戏剧)等内容的影响作用下形成的。门德尔松、韦伯、舒曼、等浪漫主义时期音乐家的大量作品采用了标题手法把音乐和绘画和文学风格贯穿在一起。李斯特、圣·桑、斯美塔那等音乐家喜欢把音乐和诗歌联系起来,促进了交响诗在浪漫主义时期繁荣发展。

欧洲浪漫主义时期作家会从好的绘画和音乐中获得创作灵感,绘画也从文学中取材并带有音乐节奏,音乐作品也能透着强烈的绘画风格和文学风格。音乐和绘画以及文学紧密联系、不可分割。音乐、绘画、文学看似完全不同的三个领域,它们并不是单独存在的,而是相互影响、相互促进、相互渗透着而发展的。

综上所述,在浪漫主义潮流来临时,欧洲的音乐和绘画、文学在时代背景下齐头并进,共同发展和创新。欧洲浪漫主义时期音乐、绘画、文学都不可能是孤立存在的,它们之间紧密联系,是相辅相成、相互融合的。

参考文献:

- [1]沈君阳.西方浪漫主义音乐文化的融汇与贯通[J].今日科苑,2010(14):112-113.
- [2]黄莉丽.论文学、绘画、建筑与音乐的内在关系[J].宿州学院学报,2004(4):84-85+106.
- [3]杨冬菊.渗透·融合·繁荣·发展——音乐与文学的相关关系探析[J].理论导刊,2009(6):108-110.
- [4]铁云蝉.门德尔松《随想回旋曲》音乐风格解析[J].音乐创作,2017(6):148-149.
- [5]张前,王次昭.音乐美学基础[M].北京:人民音乐出版社,1992.76.
- [6]张宝华.让声音让声音在纸面上跳舞——平面设计中视觉符号的音乐感表达
- [7]姚以让.声与色的交响
- [8]孙来法.音乐与绘画审美的通感效应