

阿尔贝尼斯的音乐风格概述

——以钢琴组曲《伊比利亚》组曲《港口》的创作背景及民族特色为例

朱 华

四川文理学院音乐与演艺学院 635000

摘 要: 阿尔贝尼斯是十九世纪西班牙最伟大的音乐家之一, 他的音乐创作涉及各种题材, 音乐丰富多彩, 在世界音乐史上有着重要的地位。钢琴组曲《伊比利亚》是阿尔贝尼斯的巅峰之作, 其中的每一首作品都以西班牙音乐主题为基础, 将华丽的钢琴技巧与丰富的西班牙民间音乐素材相结合, 水乳交融、相得益彰, 在西班牙乐坛享有极高的声誉。本文以阿尔贝尼斯的钢琴作品《港口》为研究对象, 概述了阿尔贝尼斯的音乐风格, 从作曲家的风格和《港口》的创作背景及民族特色两个方面作出阐述。

关键词: 阿尔贝尼斯 伊比利亚 西班牙 音乐素材 民族特色

一、作曲家的简介

伊萨克·阿尔贝尼斯于1860年出生, 诞生于西班牙北部的坎普瑞东城, 家庭从小就对他进行钢琴以及音乐的教育和熏陶, 他的第一位钢琴老师是他的姐姐, 他以不负众望的表现出极高的音乐天分, 十岁考入了西班牙最好的音乐学院之一——马德里音乐学院。成年以后, 他多次出国游学, 把国外音乐的演奏技巧和创作特点与本民族特色音乐相结合, 再加上他从小就极具音乐天赋, 为他后期的音乐创作打下了坚实的基础。中年以后, 定居于法国巴黎, 向当地著名的音乐大师进行学习和切磋, 对近代音乐知识和演奏技巧有很深的认识和独到的见解。比如法国的萧颂、丹迪等人, 对其后来音乐的创作与演奏具有很大的影响力。阿尔贝尼斯在西班牙传统民族音乐的基础上, 娴熟地融合西方音乐作曲技巧, 创作出别具一格的经典作品, 比如《西班牙组曲》、《西班牙幻想曲》以及《伊比利亚》等。其中, 以《伊比利亚》最为著名, 不幸的是1908年阿尔贝尼斯因病离世, 未能完成《伊比利亚》组曲的最后一首。

二、作曲家音乐风格

在阿尔贝尼斯的500多首音乐作品当中, 钢琴作品占据了一半的数目。对于当时的音乐演奏界来说, 他不仅是一名优秀的作曲家, 而且是一位极具演奏技巧的钢琴艺术家。不论是他的创作还是他的演奏, 在当时的西方都得到了专业的认可和民众的喜爱, 甚至被称为是“西班牙的鲁宾斯坦”。此外, 阿尔贝尼斯对古典的钢琴作品具有自己独到的见解, 加之其演奏过程中融入的西班牙民族特色, 得到公众一致的认可。阿尔贝尼斯是西班牙作曲家, 其所属音乐时代可以划分为浪漫主义的晚期。同时, 阿尔贝尼斯也是著名钢琴家, 被誉为西班牙民族音乐的发扬人和奠基人。在阿尔贝尼斯的作品当中, 我们常常看到民族舞曲的影子, 这些创作灵感大多来自安达卢西亚的舞曲节奏, 他将民族舞曲的音调融合进西班牙民族乐曲之中, 并进行一定程度的整合与创新, 将西班牙的钢琴作曲推向了一个新的高峰, 并直接影响着后期的音乐创作者。

在其经典作品《伊比利亚》中, 掺杂了众多的民族、现代的音乐特色和高难度的演奏技巧, 为此, 阿尔贝尼斯在创作初期, 也受到过乐曲过于艰难, 甚至无法演奏的批评, 著

名音乐家塞尔娃曾称其作品“根本无法进行演奏”, 他在演奏过程中也曾对他的作品进行一部分的修改, 以降低演奏的难度。由于阿尔贝尼斯对李斯特具有很高的崇拜, 所以李斯特炫技式的钢琴创作也影响着他的创作方式。如果没有一定的钢琴演奏技术, 对于《伊比利亚》这样的钢琴曲就很难进行诠释。阿尔贝尼斯代表着西班牙音乐的最高水平, 也是西方音乐史上不可多得的西班牙音乐艺术家, 甚至对于世界音乐艺术的发展也有一定的推动作用。尤其是他后期创作的作品, 重视对民间和民族音乐的融合, 极大地发扬了西班牙传统的民族音乐艺术。但是他在演奏的过程中, 丰富的运用了西方钢琴演奏的技巧, 此外, 他的作品受到法国印象主义的影响, 其作品中欧洲乐派的技巧随处可见, 传统民族音乐和西方音乐作曲的演奏技巧的完美结合, 充分地展现着西班牙独具特色的音乐风情。

三、钢琴组曲《伊比利亚》及《港口》的创作背景及民族特色

《伊比利亚》组曲中的伊比利亚 (Iberian Peninsula), 一般指的是伊比利亚半岛。位于欧洲西南角, 东部、东南部临地中海, 西朝大西洋, 北临比斯开湾。伊比利亚半岛有两个名字, 另一个是比利牛斯半岛, 欧洲第二大半岛, 南欧三大半岛之一, 其另外两个半岛的是意大利等国所在的亚平宁半岛、希腊等国所在的巴尔干半岛。半岛上绝大部分为西班牙领土, 西南角一小部分为葡萄牙领土, 东北部比利牛斯山以北为法国。半岛上的西班牙为世界旅游业发达的国家之一。

1906年, 阿尔贝尼斯开始创作《伊比利亚》的钢琴组曲, 充分表现安达卢西亚的音乐和弗拉门戈的艺术特色, 掺杂西班牙民族音乐以及舞曲素材, 是西班牙钢琴音乐史上的巅峰之作。《伊比利亚》组曲由四册组成, 一册三首曲目, 共十二首钢琴作品, 副标题为“十二个新印象”, 在曲目的命名中, 阿尔贝尼斯使用了酒馆、节日、街道等名称, 充分展现着西班牙浓郁的民族文化特色。《回忆》、《港口》和《塞维尔的圣诞节》是第一册的三首曲目;《隆达纳舞曲》、《阿美里亚》以及《特里安纳》属于第二册;第三册分别是《阿巴欣》、《波罗调》《拉瓦别斯》;第四册以《马拉加》、《黑勒斯》和《艾里达纳》作为结束。

在阿尔贝尼斯的作品当中, 西班牙民族舞蹈的元素随处

可见,在《伊比利亚》这部经典作品当中,常用 Allegro 以及 Allegret 的速度标记,表现音乐作品的情绪变化。此外,在阿尔贝尼斯作品中,对西班牙传统民族舞曲的运用和把握,也充分展现着曲子的民族特色性。西班牙传统的民间舞曲在人们的生活中具有很重要的作用,是民众情绪的抒发和表达的重要方式,阿尔贝尼斯在他的作品创作中运用了丰富的民族舞曲的元素,使之具有西班牙的民族特色,也是其作品更能够深入人心。

其中《港口》这首作品是来自《伊比利亚》钢琴组曲的第一册,他的创作灵感来自于一个名叫圣马利亚的海港,其中运用了西班牙南部地区的民间舞蹈,比如木屐舞、波罗舞以及吉普赛地区的特色舞蹈,加之演奏中非传统和弦的运用,使得作品展现出一种意外遭遇的短暂和飞逝,整个曲子热情洋溢,表现出西班牙海港阳光灿烂的景象。此曲的独特之处在于阿尔贝尼斯吸取传统安达卢西亚民间音乐艺术的特色。

四、结语

《伊比利亚》组曲的作品最吸引人的地方在于他独特的创作思维——将华丽的钢琴技巧与丰富的西班牙民间音乐素材相结合,水乳交融、相得益彰。通过西班牙民族音乐元素使他的音乐通俗易懂,同时又有精湛的作曲技巧,既能为喜爱音乐的广大听众所欢迎,又能受到专业行家们的赞赏。

从音乐的创作背景看,作品反映了二十世纪初西班牙音乐民族性的特点和弗拉门戈的艺术特色。从作曲家的音乐风格看,受到法国印象主义的影响,其作品中印象乐派的技巧随处可见,西班牙传统民族舞曲和西方现代的演奏技巧的完美结合,充分的展现着西班牙独具特色的音乐风情。

综上所述,我们对西班牙传统音乐艺术和特殊的钢琴语言有了更进一步的了解。阿尔贝尼斯一生的创作都表现出丰富的西班牙民族音乐的风情,在传统民族音乐和现代钢琴演奏技巧的融合及运用上得到一个高峰。阿尔贝尼斯是传统西班牙民族音乐的继承人,也是高超演奏技法的奏乐者,将创作理念的民族性特性完美的融合进自己的作品。梅西安曾经说过:“《伊比利亚》是我所认为的钢琴音乐杰作之一”,赞赏阿尔贝尼斯的这部经典创作作品。由此可见,《伊比利亚》在

西班牙音乐史以及欧洲音乐史,甚至是世界音乐文献中的地位和价值是不可质疑的。

参考文献:

- [1] 王玉果.阿尔贝尼斯《海港》的风格特征与演奏分析[J].音乐时空,2014年1月.
- [2] 王萌.西班牙民族文化的结晶[D].上海音乐学院,2006年5月
- [3] 周芷如.阿尔贝尼斯钢琴组曲《伊比利亚》音乐风格研究[D].湖南师范大学,2007年6月
- [4] 段维拉.论阿尔贝尼斯《伊比利亚》的钢琴创作特征[D].上海师范大学,2004.
- [5] 段维拉.阿尔贝尼斯《伊比利亚》的钢琴创作特征及其演奏技法[J].星海音乐学院学报,2004年1月
- [6] 魏冬九.阿尔贝尼斯《伊比利亚》曲式结构探析[D].哈尔滨师范大学,2014.
- [7] 任抒真.阿尔贝尼斯和他的《伊比利亚》[J].音乐天地,2011
- [8] 侯康为.邵立霞.阿尔贝尼斯钢琴音乐风格形成的三个阶段(下)——选自波拉·彼德尔曼《阿尔贝尼斯》一书[J].交响.西安音乐学院学报,1996年3月
- [9] 初晓睿.《阿尔贝尼斯〈伊比利亚〉钢琴组曲第一册的音乐风格与演奏》[J].《音乐时空》,2014年7月
- [10] 刘升恒.《试论钢琴踏板与音乐风格多样性之关联》[D].南京师范大学,2007年06月
- [11] 杨桂琴.《阿尔贝尼斯〈伊比利亚〉组曲调式、调性分析》[D].吉林艺术学院学报2010年10月
- [12] 王海涛.《阿尔贝尼斯钢琴组曲〈伊比利亚〉教学研究》[D].东北师范大学2011年5月
- [13] 易帅.《一颗多元民族文化与多元音乐艺术完美嵌合的明珠——阿尔贝尼斯钢琴组曲〈伊比利亚〉多元化特征的初探》[D].中央音乐学院2011年4月
- [14] 何扬.《伊萨克·阿尔贝尼斯和他的〈伊比利亚〉——作品浅析及演奏要点》[D].西安音乐学院2009年8月

