

D · 斯卡拉蒂与他的钢琴音乐创作^{*}

季丰来

(丽水学院 艺术学院 浙江 丽水 323000)

摘 要: 多梅尼科·斯卡拉蒂生活及创作的时期正逢音乐史上巴洛克艺术风格从萌发到盛行的时期,作为这一时期巴洛克风格的音乐大师,他在键盘音乐创作上取得了举世瞩目的成就,其影响至深,在西方音乐史上有着特殊的历史地位。

关键词: 音乐艺术; D · 斯卡拉蒂; 钢琴音乐; 键盘音乐; 艺术创作

中图分类号: J604

文献标识码: A

Domenico Scarlatti and his Piano Music Creation

Ji Feng - lai

(School of Arts, Lishui College, Lishui, Zhejiang 323000)

斯卡拉蒂(Domenico Scarlatti, 1685 - 1757)被誉为“近代钢琴音乐之父”。虽然生活在巴洛克时期,但他的音乐确远远地超出了巴洛克音乐风格的范畴,现有的文献使我们能够确信,在许多方面表明他是当时最先进的作曲家之一。他在键盘音乐创作方面的杰出贡献,决定了他在西方音乐史中的特殊地位,由于他的创作始终站在巴洛克时代前列,特别是单乐章古钢琴奏鸣曲的创作,为古奏鸣曲式的定型起了决定性作用。在他众多作品中所显示出的创造性,直接影响了海顿古典奏鸣曲式的成型,并预示出前古典时期奏鸣曲快板乐章的特点,直至影响到古典乐派的钢琴音乐创作道路。在海顿和莫扎特的许多钢琴作品中,有许多音乐材料与音乐语汇都接近于斯卡拉蒂所使用的创作技术,所以又被誉为“古奏鸣曲式之父”。作为巴洛克时代新兴音乐文化的一位杰出先驱,他所开拓的键盘演奏技术,为后来的钢琴高级技术写作打下了基础。他对键盘乐器演奏技术的重要贡献,对后来的钢琴演奏技术的发展具有深远的意义。本文仅从斯卡拉蒂创作入手,试图对他在键盘音乐创作的成就及其对后世音乐创作及其演奏的启示进行分析与研究。

作为巴洛克时代卓有成就的作曲家, D · 斯卡拉蒂的创作,几乎涉及当时所有主要音乐体裁。他写过歌剧、清唱剧、康塔塔、序曲、协奏曲、奏鸣曲以及其他大量声乐、器乐作品。由于所处国家及创作风格的影响,在他生前,这些作品仅在西

班牙国内狭小范围内流行,出版的也仅仅三十首。直到 19 世纪末,斯卡拉蒂创作的命运才出现了转机,被埋没已久的音乐作品逐步被后人发现,人们在尽力搜集、出版、演出、研究他的遗作,尤其是他的键盘音乐作品更是被一些钢琴家发现并引起重视,许多著名钢琴家编纂出版了斯卡拉蒂的作品。现在,他的古钢琴奏鸣曲已经成为音乐会中的保留节目,也成为名家争相录制唱片与 CD 的曲目。由他创作的 555 首奏鸣曲,已成为许多作曲家、钢琴家、音乐理论家争相研究对象,这无论是对音乐史学研究,还是作曲技术理论学习以及钢琴演奏技术指导,都有着重要的价值。

斯卡拉蒂的作品既充满优雅、幽默、活泼、绚烂、婀娜多姿的情趣,又不乏热情、忧郁、甚至是戏剧性表现。在斯卡拉蒂的作品中,一方面使用了巴洛克复调音乐的细腻典雅、装饰性的创作手法,另一方面又采用了“洛可可式”的主调音乐所具有的田园般的、富于歌唱性的音乐风格。他创作的大部分作品都标有一定的标题,如 赋格、田园、咏叹调、随想曲、小步舞曲、加伏特、托卡塔等等。在斯卡拉蒂的奏鸣曲中其节奏大多数较为紧凑,明显地预示了古典奏鸣曲的快板乐章的特征。多以快板为主,在节奏运用上,多以四分音符、八分音符、三连音和十六分音符为主;节拍上,他常运用 3/4, 3/8, 6/8 等的拍子来表现舞蹈幽默喜悦、优雅高贵、明亮欢快的特点。在节奏特征上借鉴小步舞曲、布列舞曲、基格等当时较为盛行舞曲体裁的节奏型特征。有些作品还采用塔兰台拉、弗尔兰纳舞、梵坦戈、赛吉迪利舞、巴伐那舞等充满浓郁的意大利和西班牙

民族风格的舞蹈音乐特点。斯卡拉蒂的古钢琴奏鸣曲抛弃了巴洛克音乐用以表现富于思辨性的、逻辑严密的、格律性的结构体裁,而采用了织体上更为明晰的主调性写法。在和声方面,斯卡拉蒂奏鸣曲的和声语言十分丰富,作品中既体现出时代和声技法的一般性,又遵循了18世纪及其以前的风格,把重心放在旋律上,和声进行从不过份夸张,在传统和声之上进行了相对缓慢的功能转换,重要的和声几乎总是与小节线标的重音相符,低音部与和声处于从属地位,主要表现在大胆地运用在当时看来不协和的和弦,包括属九和弦、减减七、减三和弦以及非三度叠置结构的和声方法。在保证调性明确的前提下,又大量的探索性地使用色彩性的和声,在和声使用上与同时代其他作曲家相比也有大胆创新之处。斯卡拉蒂既继承了18世纪通行的和声传统,又根据自己的个性、想象力大胆地进行突破和创新。其中包括:三和弦、七和弦、短倚音和弦、复合和弦及双调性、转调的个性特征、时代风格等。尤其是“斯卡拉蒂对七和弦色彩性的探索使用,已预示并开拓了19世纪浪漫主义时期的色彩和声风格的形式。在调性布局上,运用了所有五度关系的调性循环,扩展了近关系调的转调范围,使远关系调得以加速转换,成为与近关系调一样可直接转换的调性,为主题展开、形象塑造起到重要的发展手段。在声部的运用上,除了平行三度、六度外,打破常规地使用平行五度,这些具有探索性的创作手法,使斯卡拉蒂走出了一条自由、富有特色的创作道路。

二

在斯卡拉蒂的全部创作中,对后世影响最大的应属音乐结构方面。斯卡拉蒂在奏鸣曲的曲式结构和创作手法上进行了大胆的创新,对后世音乐曲式结构的发展产生了深远的影响。斯卡拉蒂所有的古钢琴奏鸣曲的篇幅都不是很大,且始终采用的是“二部性”曲式的单乐章音乐逻辑结构原则,但他的每一首奏鸣曲都会让人感受到跳跃的灵感、机敏的乐思、生动活泼的音乐形象,并以其绚烂的和声色彩、鲜明对比的主题、灵活多变的创作手法,向近代奏鸣曲一步步迈进,成为奏鸣曲发展过程中的一个重要阶段。现在这类曲式通常被称为“古二部曲式”和“古奏鸣曲式”。古二部曲式(或古奏鸣曲式)可分为前后两个对等的部分,包含各自反复的两个段落。第一部分——含有两个主题的呈示,一般都有两个不同性质的音乐素材,乐句、乐段明晰,并且第一主题在主调上,而第二主题在属调或者小调的关系大调上。与近代成熟奏鸣曲式有所不同的是,斯卡拉蒂的“奏鸣曲”的第一部分是把展开部与再现部合二为一,通过引入与主题材料有一定关系的新材料,在近关系调上进行模仿、发展,通过频繁调性的变化形成新的素材,但最后调性一定会回归到主调。斯卡拉蒂在两个主题结构的处理上,主要主题多适合复调音乐的旋律,而次要主题则采用抒情旋律,使两者形成对比。第二部分——为展开与再现部分,经过起桥梁作用的过渡连接,结构中会引入与主题材料有一定关系的新材料,并在此基础上进行较大的突破创新,在音乐材料的使用与调性思维方面构成新的对比,大多由属调开始,但它的结构最终会与第一部分相辉映,最后调性回

归到主调。为使音乐既具有新意,又使音乐得到完满的统一,斯卡拉蒂大胆地融合意大利优美的旋律与西班牙强烈的节奏于一体,避免了音乐材料的单调而造成的主题雷同,从而使他塑造的音乐形象具有鲜明的个性,音乐表现更加突出。斯卡拉蒂的奏鸣曲创作,使奏鸣曲这种体裁既充满了丰富的动力性,又具有鲜明的色彩变化,不仅让当时的听众耳目一新,而且现在听起来仍不落俗套。在曲式结构方面所进行的探索、试验、突破和创新,充分反映出他独特的个性以及强烈表达情感的自我意识。他确立了古奏鸣曲式的外部结构形式,直接促成了海顿的近代古典奏鸣曲式的成型,为奏鸣曲快板乐章的形成开了先河,并对日后古典奏鸣曲式的形成产生重要的影响,对钢琴技巧的发展,乃至对整个音乐的发展都产生了深远的影响。在西方音乐发展史上,为巴洛克音乐进入古典音乐起到了不可替代的桥梁作用,具有重要的历史意义。

三

斯卡拉蒂是一位具有开拓精神和创新精神的古钢琴演奏家,他的键盘音乐作品,在键盘技术运用上达到了炉火纯青的境地。这除了得益于父辈“老斯卡拉蒂”传承的高超的演奏技法,还得益于他自身所具有的开拓创新精神和丰富的想象力。他创立和采用的键盘演奏新技法,不仅提高了键琴乐器的表现能力,而且还促进了演奏者演奏水平的提高,对后来的以车尔尼为代表“维也纳学派”的钢琴教学有着至关重要的帮助,并直接影响了古典乐派和浪漫乐派时期的很多作曲家的键盘音乐创作,如海顿、莫扎特、克莱门德、克拉莫、肖邦、李斯特、布拉姆斯等。他的每首乐曲都提炼出一种演奏技巧,例如快速的平行三度、六度的片段;超八度的大跳;双手快速的同时跳跃颤音;一手演奏两个颤音;在和弦内演奏一个持续的长颤音;九度及十度音程的伸展等等。其中,左右手交叉技术在斯卡拉蒂奏鸣曲中,出现的频率相当高。他在作品中大量运用这种高难度技巧,超过了李斯特以前的任何演奏家。总结其演奏技法特点大致如下:1、双手快速交叉技法,该技法为斯卡拉蒂首创,为后世的作曲家们提供了新的键盘技法。2、双手快速交替轮奏技法,该技法使单旋律变得异常活泼、明亮,音色的颗粒性饱满清晰。3、快速重复音轮指技法、单手快速轮指法,前者常用于模拟民间弹拨乐器音响(如吉他、曼陀林),后者多为二度、六度或八度的双音重复,可视为现代键盘演奏技法中最早出现的“震音”。4、手臂快速远距离大跳弹奏技法,通过手臂的快速移位,变换音区与音色(包括单手远距离大跳与双手反向或同向远距离大跳)。5、平行三度、六度、八度双音快速的快速弹奏技法,通过连续的平行三度、六度、八度双音的快速弹奏增加织体层次,使音响更加丰满、厚实,以形成音响高潮。6、平行三度、六度、八度连续的分解音程快速移位技法。7、创立多种转调弹奏技法。8、创立快速音阶经过句、超速音阶华彩句弹奏技法。在《斯卡拉蒂四十五首钢琴奏鸣曲》中,我们还可以看出他在音乐表情上的大胆运用,很多作品经常在力度变化上,达到了强弱对比的标点,在一小节之内可以从 sf 过渡到 pp ,接着又从 p 直接过渡到 sf 的进行。从这一点可以看出作曲家对音乐的内在的(下转第236页)

然在当时传播广泛,但时过境迁后难以给人留下深刻的印象。

再者,从黎锦晖客观因素来看,他在爱国歌曲这个领域的创作也受到了一定的限制。一是黎锦晖在其作品中所显现出来的是一位性格儒雅、温和、细腻,也许还不失懦弱的知识分子。这种几乎天然的主体性格,在情感表现需要更为浓郁炽烈的爱国主义题材表现中,难免显得缺乏厚度与力度,逊色于同时期的同类作品。这恐怕也是建国后的黎锦晖,纵然竭力想讴歌新社会,却总力不从心的重要原因之一。二是从根本上来说,黎锦晖还是一位业余作曲家,即使他对中国民族民间音乐颇为熟悉,对于西方音乐也有着一定的感性认识,但毕竟未受过系统的作曲技术训练,并因坎坷曲折的经历,始终没有补上这一课。

然而,黎锦晖的爱国歌曲创作毕竟是瑕不掩瑜的。他创作的爱国歌曲,特别是“时代曲”爱国抒情歌曲,不仅丰富了抗战歌曲的样式,多方面记载了市民阶层在那个时代的真实感怀,为流行音乐与重大历史事件联袂开创了一个先例,更为可贵的,还是从中呈现了一位知识分子在20世纪中华民族历经重大转折的历史进程中,始终不变的赤诚爱国情怀,并竭尽全力奉献了自己的歌声。(责任编辑 陈娟娟)

- ① 如孙继南的著作《黎锦晖与黎派音乐》(上海音乐学院出版社,2007年版)中,明确将黎锦晖的音乐创作划分为三大部分:儿童歌舞音乐、流行歌曲创作和爱国歌曲创作。彭丽的《黎派音乐再认识——关于黎锦晖的十本歌集》(《中国音乐学》2005年第1期,第93-98页),以黎锦晖在1933年陆续出版的十本歌集为依据,通过对其流行歌曲创作的研究分析,发掘、昭示了黎氏强烈的爱国主义情怀;冯春玲的《彰显女性关怀意识 表露爱国爱民思想——兼评黎锦晖流行歌曲创作》(《中华女子学院山东分院学报》2007年第2期,第37-40页),着重列举和分析了黎氏流行歌曲创作中所体现的爱国爱民的思想,等等。
- ② 黎锦晖《我和明月社》,载政协湖南省湘潭文史资料研究会、湖南省湘潭黎锦晖艺术馆编《湘潭文史》,1994年版,第39-40页。
- ③ 尾高晓子著,薛罗军译《从黎锦晖编的 俭德歌集 来看1930年

代上海》《天津音乐学院学报》2008年第2期,第10-14、24页。

- ④ 黎锦晖《俭德歌集·编后语》,上海绸业银行储蓄部出版,1935年版。
- ⑤ 黎锦晖、黎锦光、张簧《明月新歌128首(1934-1936)》,上海知新书局,1936年版。
- ⑥ 孙继南《黎锦晖与黎派音乐》,上海音乐学院出版社,2007年版,第70页。
- ⑦ 黎锦晖在《中华民族战歌》(第一集)中就有以“小学生宣传材料”、“农民抗战宣传材料”、“都会市镇及其附近地带之宣传材料”等作为作品的副标题,正名分别为《杀敌歌》、《全民抗战歌》、《壮士杀敌歌》、《输财捐力歌》、《最后胜利歌》和《防空调》等六部作品的创作。
- ⑧ 《虎符乐谱》,王自褐发行,1943年版。
- ⑨ 薛玲仙编《四美之歌》,大众书局,1933年版。
- ⑩ 徐来编《倚琴楼歌谱》,大众书局,1933年版。
- ⑪ 于斯泳编《黎明之歌》,上海中华书局,1934年版。
- ⑫ 梁慧方主编《黎锦晖流行歌曲集》(上、下),中央音乐学院出版社,2007年版。
- ⑬ 黎锦晖《中华民族战歌之编辑大意》,中华平民教育促进会,1937年版。
- ⑭ 黎锦晖《爱国歌曲之编辑大意》,文明书局,1932年版。
- ⑮ 黎锦晖编著《中国有声电影名歌集》,新声研究社,1933年版。
- ⑯ 载于徐来《倚琴楼歌谱》,大众书局,1933年版,第4-6页。
- ⑰ 黎锦晖改编:新人新事新唱本系列之《苏联同志》、《工兵勇士》、《英雄的母亲》、《妈妈的光荣》、《老铁牛》,广益书局,1953年版。
- ⑱ 黎锦晖改编《苏联同志——新人新事新唱本2》“编辑大意”,上海广益书局,1953年版。
- ⑲ 黎锦晖《快乐的早晨》(中),儿童读物出版社,1955年版。
- ⑳ 黎锦晖《沁园春》《人民音乐》,1959年第10-11期合刊,第54页。
- ㉑ 详见政协湘潭市委员会文史资料研究委员会、湘潭黎锦晖艺术馆《湘潭文史黎锦晖·我的履历书》(第11辑),1994年版。

(上接第238页)表现力的重视,这种创作手法在贝多芬的作品中,得到广泛的应用,成为构成音乐戏剧性的重要手段。所以我们在弹奏斯卡拉蒂音乐的过程中,要更加注重音乐表情中的作用,注意通过快速反应、敏锐的手指键盘来控制音色与力度变化。触键讲求圆润、清晰的触键点,音头集中,音质纯正,节奏变化频繁,乐句之间的强弱对比清晰。在快速音阶弹奏中要力求把每个音都弹干净,使声音富有颗粒性与弹性,犹如一串串珍珠般圆润且具有歌唱性,同时还强调指尖的颗粒性,把每个句子弹得清晰、流畅,富有表现力。

四

斯卡拉蒂的音乐让我们领略到了巴洛克时期键盘音乐的独特魅力。他的奏鸣曲向我们展示了一种全新的键盘音乐风

格。他完成的奏鸣曲在作曲技法和键盘技术运用上的独创性和前瞻性,不仅使我们领略到了斯卡拉蒂的艺术创造力,而且看到了他探索古典奏鸣曲形成的过程,并且还可以看出后来的肖邦、德彪西等一类作曲家创作风格的源泉。所以,研究他的键盘音乐风格,能够使我们对巴洛克键盘音乐创作的影响有一个全面的认识,成为我们恰如其分地把握后来的音乐家作品风格的一个重要依据。斯卡拉蒂钢琴音乐在音乐史上的重大意义,不仅在于完美的诠释了巴洛克、洛可可与古典主义三种艺术风格特征,而更重要的贡献还体现在体裁为题材服务的进步意义上。他的钢琴音乐作品作为教学曲目,对现代钢琴教学的发展,乃至对整个音乐的发展都将产生深远的影响。(责任编辑 陈娟娟)