

探析格里格钢琴抒情小品创作风格的独特性

苏琳

论文关键词:音乐艺术 格里格 肖邦 舒伯特 舒曼 门德尔松 创作风格

论文摘要:挪威作曲家格里格被称为具有民族主义特征的杰出的微型作品大师,一直以创作风格的独特性为人们关注。他的 66 首极具挪威特色的钢琴抒情小品,多年来已成为音乐院校钢琴教学的必备教材,演奏家的常备曲目和作曲家研习的经典曲目。本文通过与肖邦、舒伯特、舒曼、门德尔松等 19 世纪几位作曲家创作风格的比较,进一步挖掘格里格钢琴抒情小品的创作风格。格里格钢琴抒情小品虽然深受肖邦的影响,但汇聚了古典、浪漫、印象派音乐的风格特点;将感受与想象、主观与客观融为一体;纯真朴实,清新隽永,毫不矫揉造作;更具有客观性和现实性。

爱德华·格里格(Edward H.Grieg)生于挪威西部的一个民族浪漫主义思潮最活跃的海港商业城市卑尔根(Bergen),他对民间音乐素材有着极大兴趣,毕生致力于民族民间音乐的搜集整理和研究工作,为挪威音乐事业的发展做出了巨大贡献。格里格自 1865 年起的 37 年间陆续写了 10 集共 66 首极具挪威特色的钢琴抒情小品,奠定了其钢琴抒情小品的创作风格,被归入具有很强的民族主义特色的作曲家行列。

格里格钢琴抒情小品创作风格独特性在与肖邦、舒伯特、舒曼、门德尔松等 19 世纪几位作曲家创作风格的比较中可见一斑。

一、格里格钢琴抒情小品创作深受肖邦的影响,但更具有客观性和现实性

格里格的多首作品深受肖邦的影响,例如作品 12 之 5 是一首民谣,普遍认为这首乐曲受到肖邦“玛祖卡”的影响,采用速度加快,并运用了 3/4 的拍子。还有作品 38 之 7 受到肖邦圆舞曲影响,是一首流畅自然的圆舞曲,乐曲的中间部为急板。作品 47 之 2《纪念册的一页》具有肖邦的足迹,温雅活泼的快板,乐曲的进行起伏有致,非常华丽。作品 54 之 4 的夜曲也运用了三部曲式,开始先呈示用半音阶组成的下行主题旋律,悠长平稳的音调,形成了一种幽深的意境,使人联想到忧郁神秘的夜晚。乐曲的中间部旋律充满幻想,如同绵绵遐想在悠缓地流淌。最后重复开始部分的主题旋律,在幽暗的气氛中结束。作品 38 之 6 也受肖邦夜曲的影响,而带有伤感的氛围,旋律由左右手轮流呈现。格里格在作品形式和结构上非常接近于肖邦,但与之不同的是由于肖邦身处异乡,只能通过自己的创作来表达对祖国沦亡的沉痛心情,对民族前途的担忧和思乡的情怀。因此,肖邦的音乐是主观的,深刻的,沉思的。他永远在寻求用无瑕疵的技巧来表现变化万千的情绪。格里格能够亲身感受到祖国的空气和土壤,人民的喜怒哀乐,在他的作品中散发着挪威的泥土芳香和浓厚的生活气息,创作更具有客观性和现实性。从旋律特点来看,肖邦的旋律完全靠它自身的和声变化,转调,移调,节奏变换,加上美妙的装饰音来运动发展的。格里格的旋律经常分割为只有两小节长的短句,这一做法取自民间歌曲,他的旋律片段以变奏和序列方式重新陈述。

二、与舒伯特不同的是格里格钢琴抒情小品汇聚了古典、浪漫、印象派音乐的风格特点

舒伯特在《音乐瞬间》和《即兴曲》中,使钢琴唱出了新的抒情风格,它的随想性、自发性和意想不到的魅力都成了浪漫主义艺术的要素。可与之相比的是一些舞曲中通俗曲调的清新,如圆舞曲、伦德勒舞曲(一种奥地利的农民舞曲)和埃科赛斯舞曲^①。应该说格里格众多的民间舞曲和极具歌唱性的抒情小品不正是与舒伯特的作品一脉相承吗?格里格的《抒情小品集》正是日记式的,随想性的。它记载了格里格 37 年来的所见、所闻、所感,是一

本内容丰富、形象生动的素描集和诗集。例如作品 12 之 5 和作品 38 之 2 的《民歌》，作品 38 之 3 和作品 47 之 3 的《旋律》，作品 47 之 5 的《忧郁》等小品都非常具有浪漫色彩。还有作品 57 之 1 的《过去》充满着舒伯特作品中即兴曲的风格，有作者对过去岁月的甘美及感伤意味的回忆。除此之外，格里格不仅熟练运用挪威民间调式之外，而且大胆运用不协和和弦来增强作品的色彩性。例如作品 43 之 6 的《致春天》就运用了新颖的和声色彩来描绘春天冰雪消融后万物复苏的清新景象。还有作品 68 之 4 的《高山暮色》、作品 71 之 2 的《夏日黄昏》、作品 62 之 4 的《小溪》都是通过变换和声色彩给人以奇妙无穷的美好感受。格里格众多的抒情小品，不仅仅具有浪漫主义作曲家特有的细腻、生动、温柔、抒情的特性，同时具有了印象主义的风格。如利用空五度奇妙音响效果写成的作品 54 之 6 的《钟声》和作品 57 之 3 的《幻影》中玄虚而略带幻想性的旋律就像梦境一般，不时在装饰性乐句的伴奏下呈现。总的说来，格里格的抒情小品是浓缩的精华，也是钢琴小品的典范之作，汇聚了古典、浪漫、印象派音乐的风格特点，并独具特性，堪称精品。

三、与舒曼相比，格里格钢琴抒情小品更加纯真朴实，清新隽永，毫不矫揉造作

与舒曼相比，格里格的钢琴抒情小品更加纯真朴实，清新隽永，毫无矫揉造作之感，在创作上不拘泥于某种形式。例如模仿山区民族音乐的作品 12 之 6 表现出一种不可抑制的快乐和不可驯服的粗犷。作品 38 之 2 的民间舞蹈非常具有乡土风格，带有表情的舞蹈性节奏特点极具北欧音乐特点。作品 38 至 4、47 之 4、71 之 5 都是《哈林舞》，②“哈林格”是沿用哈林格达尔峡谷的地名而来，指该地区跳的舞曲而言。此曲是一首具有装饰音特点，舞蹈感很强的轻快乐曲。作品 65 之 6 的《特罗豪根的婚礼日》就是以朴素的音乐语言、简洁的手法、富于动感的民间舞蹈性节奏，勾画出了朴实敦厚的精神面貌，将当地热闹的婚礼场面再现出来。而舒曼的作品或极为主观伤感，或非常亲切温暖，他异常敏感地表现自己的内心憧憬和幻想，极富激情。格里格作品 12 之 1 就照射出舒曼的影响，《小咏叹调》亲切自然，像讲故事一样娓娓道来。另外舒曼注意从别人的音乐作品或文学作品中吸取灵感与素材的同时，也十分注重作品的内心刻画。舒曼的音乐往往富有幻想的特征，表现为音乐思维的复杂，谜一样的感觉和模糊的不甚鲜明的描绘性标题。而格里格是一个现实主义者，更多的是从山川小溪和大自然中汲取灵感，同时也有来自史诗传说、宗教仪式及文学作品的灵感，例如取材于北欧民间史诗《埃达》的《小精灵的舞蹈》（作品 12 之 4）、《侏儒进行曲》（作品 54 之 3）、《小精灵》（作品 71 之 3）等都是格里格小品集里有趣而精巧的小曲。

四、与门德尔松相比，格里格钢琴抒情小品将感受与想象、主观与客观融为一体

门德尔松的《无词歌》伴奏音型有三种，一种是使用舒伯特的方式，即合唱和和声型的伴奏。另外两种，一是他更多使用的是切分音型的分解和弦或大琶音构成伴奏部分，旋律部分则加上浓重的和声色彩。而格里格抒情小品中半音型在音乐中具有重要作用，虽有时是装饰性的，但往往是基本结构的一个不可分割的部分。例如叙事曲作品 21，其中的半音进行是这个民间曲调极有效果的处理。格里格对于突然的节奏变化、古老调式的运用以及对于装饰音的精巧和熟练的创作概念，使他更具有民族主义作曲家的风格。另外，与门德尔松小品的区别在于，格里格不局限于主观想象及内心情感的表达，而是将感受与想象、主观与客观融为一体。例如作品 43 之 3 的《小鸟》、作品 43 之 1 的《蝴蝶》活灵活现，栩栩如生，丰富的和声语言，活灵活现的附点节奏加跳跃进行的织体结构，让你仿佛听到小鸟叽叽喳喳的吵闹声，看见翩翩起舞的蝴蝶在草丛中飞舞的样子。

综上，格里格这位 19 世纪具有个性的作曲家，始终充满了对挪威民族的热爱，孕育出如此丰富的音乐作品。与肖邦、舒伯特、舒曼、门德尔松等 19 世纪几位作曲家创作风格的

比较，格里格钢琴抒情小品虽然深受肖邦的影响，汇聚了古典、浪漫、印象派音乐的风格特点，将感受与想象、主观与客观融为一体，纯真朴实，清新隽永，毫不矫揉造作，更具有客观性和现实性，形成了格里格钢琴抒情小品独特的创作风格。让我们永远追寻格里格的音乐足迹，感受他的作品内涵，领会他的作品风格，深入作曲家的内心世界，用心去感受作曲家的感情，踏着新时代的节拍奏响格里格的心声。（责任编辑：帅慧芳）

① [美] 约瑟夫·马克利斯著《西方音乐欣赏》，人民音乐出版社，1998年版，第19页。

② 高晓光、吴国燾《钢琴艺术百科全书》，中国大百科全书出版社，2001年版，第184页。

③ 张式谷、潘一飞《西方钢琴音乐概论》，人民音乐出版社，2006年版。

④ 沈旋、谷文娴、陶辛《西方音乐史简编》，上海音乐出版社，2001年版。

⑤ 陈丹《格里格与他的钢琴精品〈抒情小品集〉》，《钢琴艺术》，1998年第1期，第21页。

⑥ 朱雅芬《北欧的民族主义音乐家——格里格》，《钢琴艺术》，2004年第5期，第41页。