浅论阿尔肯的钢琴音乐创作特征

论文关键词：巴黎　浪漫主义　钢琴　创作特征

论文摘要：作为浪漫主义一位伟大而又并不为人所熟知的作曲家、钢琴家和钢琴教育家，阿尔肯的创作富于激情和挑战，并对后世的音乐家产生较为深远的影响. 他和同时代伟大的音乐家们共同把钢琴音乐推向浪漫主义之巅. 在钢琴音乐得到充分普及的今天，重新审视并分析阿尔肯钢琴音乐的创作及特征，对于丰富钢琴音乐文献和演奏技法的研究具有重要的现实意义。

查尔斯·亨利·瓦伦提阿尔肯(1813-1888)，法国作曲家、钢琴家、钢琴教育家。阿尔肯从小即显露音乐天份，为天才型儿童。“他六岁进入巴黎音乐院，八岁获得视唱第一名；九岁时，凯鲁比尼曾经赞誉其为同龄孩子中最闪亮的一位；十岁获得钢琴比赛第一名；十二岁获得和声比赛第一名；二十岁获得管风琴比赛第名；十六岁至二十三岁即在音乐学院教授视唱课程”。阿尔肯终生任教于巴黎音乐学院。“阿尔肯在孩童时期即享有声誉，时常受邀在莫丝科瓦公主的宫中演奏”。他的老师钦莫曼对阿尔肯爱护备至，细心教导，并引领阿尔肯进入巴黎文化社交圈。在那里他认识了雨果、乔治桑、李斯特、肖邦、大仲马、小仲马等社会名流。生性孤僻不喜欢与人打交道的肖邦与阿尔肯相处融洽，两人相知相惜。阿尔肯也极为欣赏崇拜肖邦，二人后来成

huanqiugangqin.com 环球钢琴网

为密友和邻居。时常互换学生并同台演出。1838 年，阿尔肯和肖邦合开了一场音乐会，使得阿尔肯名声鹊起。在 1844 年，阿尔肯举行了两场音乐会，肖邦和李斯特出席，并评论他的演奏“坚实有力，华丽且简洁严谨”。音乐界把他作为当时主流的顶尖钢琴家。他晚年经常在艾拉音乐厅或普雷耶尔音乐厅举行音乐会，曲目广泛，把各时期的作曲家以年代排列，做系列性演奏，并向听众广为传播贝多芬后期及舒伯特的钢琴音乐，“在当时的音乐家疯狂热衷于浪漫乐派渲染夸张的音乐表达的十九世纪后期是一件很不寻常的事”。

一、创作分期

1．早期(1828—1840)。浪漫主义较之古典主义，更多的强调个人情感抒发和自我个性的张扬。阿尔肯出生于古典主义尾声，成长于浪漫主义风行的年代。巴黎，浪漫之都，音乐史上的浪漫主义在巴黎的生根发芽有其必然性。良好的氛围使得当时的巴黎成为欧洲艺术和音乐的中心，浪漫主义的根据地，是当时浪漫主义作曲家最为集中的城市之一。其与生俱来的艺术气息抚育着一代又一代大师。肖邦、李斯特、柏辽兹、雨果、罗丹、德拉克罗瓦等都在这里实现着他们的艺术理想，而浪漫主义音乐伟大之处就在于这一时期将钢琴音乐又推向自贝多芬之后的另一个高峰。19 世纪的钢琴和莫扎特时代的钢琴与音乐已大不相同了，钢琴制造工艺经过工业革命的洗礼已经重新获得新的生命．它被扩大并改进了机械装置．使得它能在任何力度水平发

huanqiugangqin.com
环球钢琴网

出结实而丰满的声音。能在各方面满足对表情和技巧的要求，到这一时期，钢琴已成为浪漫主义乐器之王。阿尔肯得益于这个伟大的时代，顺理成章地成长为重要的作曲家、钢琴演奏家、钢琴教育家。

2．中期(1844—1861)。经过了早期的学习与融合后，阿尔肯的钢琴音乐创作逐渐加入了即兴曲、诙谐曲、幻想曲、舞曲、练习曲、奏鸣曲、赋格、前奏曲、触技曲、协奏曲等各类音乐体裁与形式。除了钢琴作品．他还创作了少量的歌曲，管弦乐作品和室内乐。他的交响曲，管弦乐作品和室内乐几乎都与钢琴有关。

3．晚期(1862—1873)。这一时期开始偏向可以在管风琴上演奏的踏板钢琴音乐创作，在规模上也逐渐扩大。例如作品编号 39：虽名为练习曲，其难度和长度超出练习曲的范畴。这一时期的作品共分为两册。上册有七首作品。前三首分别为个性不同的单一练习曲，后四首则为标名《交响曲》的四个乐章。这是用钢琴弹奏的交响曲，阿尔肯期望能在钢琴上演奏出整个管弦乐队的华丽音响。

huanqiugangqin.com 环球钢琴网

二、创作特征

1．对比性与技巧性

阿尔肯的音乐大部分是为钢琴而作，它的特征为：既狂放而又内省，在线条清晰的曲式轮廓内带有即兴的华彩成分，音乐呈现长短差

距较大，创作时不均衡的现象。有些作品长度不超过十二小节，而有的作品却需要半小时才能演奏完。例如作品 33 号《大奏鸣曲》，被认为是继贝多芬《槌子键琴奏鸣曲》之后最长最难的奏鸣曲．又是美国近现代作曲家艾夫斯之前的最为古怪的奏鸣曲。编号作品 39 之 8、9、10o 这首协奏曲规模宏大，仅第一乐章演奏起来就需要半小时，乐谱长达 73 页。作为巴黎当时第一流的钢琴教师。他所作的钢琴音乐作品技巧惊人的复杂，难度令人望而生畏。对演奏者的演奏能力的要求较高．在他的作品中时常出现快速大跨度的和弦连接和琶音跑动。例如作品 39 之 l1：标题为《序曲》，其最后一首由 25 段变奏组成，标题为《伊索的飨宴》，要求演奏者以超人的钢琴技巧在音乐上刻画一座动物园以及里面的各种动物形象。他将音乐作品标题化．主题更为拟人形象化!这些也对后来的另一位法国作曲家圣桑创作《动物狂欢节》产生了一定的影响。

huanqiugangqin.com
环球钢琴网

2．标题性与模仿性

阿尔肯是一位具有个人原创力的音乐家。他对巴赫、贝多芬、肖邦等大师的敬仰体现在对他们的音乐的吸收与融合上，再直接反映到其创作中。他的音乐有其个人独特的音乐语言。在音乐的表现上给予后人启发，他就像先知，预告了未来创作的方向。而阿尔肯在钢琴技巧与标题性的拓展上，其成就不亚于李斯特，例如：作品标号 63 的大奏鸣曲《素描》，其标题为《人生的四个阶段》，以音乐描绘人一生

中四个阶段：第一乐章诙谐曲，描述人在二十岁的生命：第二乐章描写三十岁的情景；第三乐章慢板描述四十岁的经历；第四乐章极缓慢，描述五十岁的心境。乐章的速度随著年岁的增长愈趋缓慢，最后归於终寂。十九世纪后半叶是一个无限发展新音响的时代，作曲家们不遗余力地去开发新的音色与声音。阿尔肯在作品中常运用模仿自然的音乐语言，如作品之四十五，用钢琴模仿边鼓的效果；作品六十：模仿蟋蟀的叫声；作品六十一，模仿火车的声音。其节奏中也充满着不规则的手法，如作品三十二：有五拍的乐曲，也有七拍的乐曲。这些都预示了早期现代音乐的走向。作品七十六是分别给左手，右手及双手写作的练习曲。为 19 世纪末俄罗斯神秘主义大师斯克里亚宾，法国印象主义大师拉威尔及戈多夫斯基等人写作左手钢琴音乐提供了新的创作思路和灵感。

huanqiugangqin.com
环球钢琴网

3．回归性与哲理性

浪漫主义时期的音乐家大多数都热衷于炫技的表现，对技术的追求使得对音乐本质的要求变得更低。在这方面阿尔肯晚期开始极力避免走伤感的沙龙音乐的极端，也开始避免毫无意义的炫技的极端，他认识到风格和技巧主要取决于音乐的内容，更多的注重音乐本质的表现和通过音乐对人生哲理的思考。像这一时期的作曲家兼演奏家如舒伯特、舒曼、门德尔松、勃拉姆斯等都开始返璞归真，抛弃多余的装饰和炫技回归到真诚理性的钢琴音乐中来。阿尔肯又将复杂的炫技和

理性相结合。技巧创新不纯粹是为了炫耀，而是为了得到最符合音乐表情设计的音乐语汇，所以尽力将音乐形象化，使得作品富有戏剧性。他没有深刻的民族主义情节影响而产生像肖邦的波罗乃兹、李斯特的匈牙利舞曲等不朽的作品，但仍然可以在他的钢琴音乐中感受到真挚而热烈的艺术思想，以及对人生哲理的思考。

三、结语

大师巴赫在世默默无闻。去世七十多年后才为全世界所认识到其无法超越的音乐价值。近年来，那些在音乐发展的历史长河中默默开拓。作出积极贡献的音乐家受到更多的关注。法国和英国为了让世人更多的了解阿尔肯的音乐而成立了“阿尔肯音乐协会”。20o2 年 l0 月 24 日，英国剑桥的费兹威廉学院和阿尔肯音乐协会联合举办“阿尔肯钢琴大赛”. 参赛者以弹奏阿尔肯的钢琴音乐作品为主。费兹威廉学院并设有“阿尔肯奖学金”。古典音乐界的钢琴家也陆续开始录制他的音乐。阿尔肯，这位舒曼笔下“钢琴音乐的柏辽兹”在去世一个世纪后，方才渐露光芒，其中原因耐人寻味，值得深思。“浪漫主义虽然和以前的艺术不一样，但它的多样化正是浪漫主义艺术家最最珍视的品质”阿尔肯的创作为浪漫主义钢琴音乐留下了宝贵的一页。

huanqiugangqin.com
环球钢琴网