

《波多黎各的回忆》的民族音乐风格

宋奥佳

哈尔滨师范大学

[摘要]《波多黎各的回忆》是美国作曲家路易斯莫罗·戈特沙尔克(Louis Moreau Gottschalk)的著名代表作之一。这首音乐作品同时拥有不同乐器的演奏版本。该钢琴作品的旋律变化丰富,节奏感极强。戈特沙尔克开创独具特色的美国音乐风格,为美国后期出现的作曲家及其音乐作品奠定了创作基础。

[关键词]波多黎各;戈特沙尔克;拉丁美洲的音乐文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.915

波多黎各原为印第安人泰诺部落的原居住地,作为世袭领地归属于泰诺部落酋长,地理位置位于加勒比海的大安的列斯群岛东部。哥伦布在1493年发现并登陆了波多黎各。在被西班牙征服时,波多黎各地区最大的泰诺人集聚区每个都可能超过了3000人。16世纪波多黎各成为西班牙殖民地,并贩卖大批非洲黑奴来此充任劳工。19世纪初,西班牙、法国和欧洲其他国家的移民迁入此地。1873年废弃奴隶制,1898年波多黎各在西美战役后被割让给美国,成为属于美国的一个自治领地。

1857年,委内瑞拉爆发了战争,原本打算巡演的戈特沙尔克被留在了加勒比地区。途经波多黎各,戈特沙尔克通过感受当地的传统音乐文化,创作了《波多黎各的回忆》这首钢琴作品。原本波多黎各的原住居民主要是印第安人,后因为哥伦布发现了新大陆,导致西班牙对此地的长期殖民统治高达300年。之后又经过黑奴贸易的文化影响,所以这个地区的音乐与宗教文化变化比较丰富。

当时的波多黎各存在三种主要音乐形态:第一种代表的是主要用于非洲黑奴的音乐。其音乐形态是重复性的短小精悍的旋律,敲击般的音响效果,热情强烈。与种植园劳动的奴隶所进行的宗教庆祝活动相关。第二种代表的是上流社会的西班牙舞蹈音乐。这种音乐是具有西班牙风味的波多黎各舞蹈以及像小步舞曲、华尔兹等的欧洲传统宫廷舞蹈。《波多黎各的回忆》这首作品的旋律主要还是取材于当地的第三种音乐文化——西班牙本土的乡村音乐文化。主要代表为在当地岛上农民之间流传的具有欧洲及西班牙传统风格的宗教歌曲。

由于波多黎各位于集合了多种文化、民族、宗教元素的南美洲,民族音乐的多种风格相交织使得作者在创作中获得极大的灵感。南美洲的主流音乐风格有伦巴、桑巴、曼波和萨尔萨

这四种。其中伦巴、曼波、萨尔萨这三种又是带有爵士元素的音乐风格,所以戈特沙尔克被誉为爵士音乐的鼻祖。

《波多黎各的回忆》这部作品的主题旋律来自于当地的传统音乐《Si Me Dan Pasteles(西语:如果他们给我蛋糕)》为名的圣诞歌曲。在波多黎各的圣诞节来临时人们会非常隆重得举行庆祝活动。通常会从感恩节开始持续下一年的一月底左右。当地的人们主要通过Parrandas(西班牙语,意为欢庆)来庆祝这个漫长的圣诞节。人们主要是以高声合唱圣诞歌的形式来叫醒其他在睡梦中的人们,邀请进入他们的住所后获得他们准备的节日食物并一起加入到游行队伍中庆祝。

这首作品从调式调性的分布、力度及音区的变化中的表现,在结构上可以划分为开头——高潮——结尾这三个部分。但是对于作品的主题结构则出现了分歧,具体的结构分析上也存在着差异。第一种是作品按照主题结构进行划分,我们一般认为《波多黎各的回忆》是一部钢琴变奏曲,它拥有7个变奏部分,构成“双主题变奏”结构。第二种将这部作品的主题结构划分为8个“单主题变奏”部分,而将其中的第二段旋律归为间奏。

这首作品的主要调式为降e小调,拍子为2/4拍。戈特沙尔克是按照当地各种民族风格融合后而创作的曲目。拉丁美洲的音乐调式基本上都为五声音阶调式。这首钢琴作品最容易调动广大听众感官的要素就是它鲜明的切分节奏——作曲家运用了拉丁美洲最为传统的节奏型——“哈巴涅拉”。原则哈巴涅拉上这种节奏型当中的重音可以直接被运用到任何一个音符上,但在《波多黎各的回忆》这部钢琴作品中,节奏型中的重音则被巧妙地融合于整首乐曲的节奏风格中。作者将重音直接了当地放在了每一个第二拍的第二个八分音符上,从而充分强调了乐曲

谱例 1

Moderato ma con moto.

PIANO. *pp*

misterioso.

谱例 2

谱例 3

的不稳定感，并且推进了乐曲旋律不断向前。

第1-8小节的旋律在全曲的开头和结尾出现，这一主题主要是描写在较远的地方出现了一支乐队。力度较弱是为了体现这段旋律若隐若现，若即若离的朦胧听感。前面的八分音符上面虽然写着跳音符号，但时值比正常的跳音处理的稍长一些、力度稍重一些。这样的目的是可以在演奏中突出重点音。而爵士感音乐则是通过旋律中反复出现的切分节奏来强调。演奏者在弹奏主题旋律时需要以长短结合、干净清晰、层次丰富的弱奏来处理这段乐曲。

在第9-16小节中这段旋律有加入了高声部的“mi”，并且运用了中弱的力度，这样的表现手法下的高声部使得中声部主旋律线条更加吸引人的注意力并且产生了层次与对比，使得主旋律更为突出。

第17-32小节中这一旋律也是时常出现。作品中间用弱的力度提示演奏者在演奏该乐句时将跳音、连音相结合。所有的切分节奏的重复出现使音乐富有浓厚的拉丁美洲风格。其中需要特别注意跳音的弹性、双音连奏以及切分的节拍重强拍。

在第49-58小节中主题旋律出现在高声部，要运用连音连奏和带有忧郁感情地音乐术语提示演奏者进行演奏。在这个乐句中右手要同时演奏高、中两个声部，但是要做到高声部旋律要更加突出，中声部要尽量忽略。演奏时要着重注意全曲的踏板要根据需要灵活增减。

戈特沙尔克在这首音乐作品中所运用的节奏型不仅推动了整首乐曲旋律的变化和发展，并且为他的整部音乐作品增添了绚丽独特的艺术色彩。戈特沙尔克在波多黎各停留的这段时期充分领略的当地的风土人情，对多元文化的认同感以及当地多姿多彩的音乐元素使得在他创作中运用了大量丰富多变的节奏型和不同风格相融合的音乐曲调。因此《波多黎各的回忆》也是戈特沙尔克在西印第安纳时期创作的最具有代表性的作品之一。

参考文献：

- [1]张宇. 浅谈戈特沙尔克《波多黎各的回忆》的演奏及民族风格[D]. 广东技术师范学院天河学院艺术学院, 2017.
- [2]柯晓东. 戈特沙尔克钢琴作品探析[D]. 南京艺术学院, 2007.
- [3][美]尼·斯洛尼姆斯基,《拉丁美洲的音乐》[I]. 吴佩华、顾连理译. 北京人民音乐出版社, 1983.
- [4][美]本杰明·吉恩、凯斯·海恩斯《拉丁美洲史：1900年以前一》[K]. 东方出版中心, 2013.
- [5][意]克里斯托瓦尔·哥伦布《航海日记》[K]. 孙家堃译. 译林出版社, 2011.

作者简介：宋奥佳（1996.06.26—），汉族，哈尔滨师范大学，音乐表演专业，硕士研究生在读，指导教师：梁梅