

格拉纳多斯《戈雅之画》之《爱与死》的作品分析及演奏理念

夏 青

(盐城师范学院 江苏 盐城 224001)

[摘 要] 格拉纳多斯是西班牙最伟大的浪漫主义作曲家之一, 他的音乐将浪漫主义的精致和唯美融入到自己西班牙狂热的血液中, 格拉纳多斯创作的《戈雅之画》将西班牙的那种突然充满爱和热情的情感, 戏剧性和悲惨交融的特点表现的淋漓尽致。

[关键词] 格拉纳多斯; 戈雅之画; 爱与死

一、作曲家简介与创作背景

(一) 作曲家简介

潘塔莱昂·恩里克·科斯坦佐·格拉纳多斯-皮尼Pantaleón Enrique Costanzo Granados y Campiña, 1867年7月27日出生于西班牙巴塞罗那附近的Lérida。此时正处于浪漫主义的晚期, 德奥主义音乐和意大利歌剧在欧洲蓬勃发展。西班牙、法国、挪威、俄罗斯等国家, 将西欧传统的作曲技法与本国民间音乐的素材完美结合, 创造出了具备自己国家民族艺术特色的音乐风格, 民族乐派由此成型。18世纪至19世纪的西班牙政治局动荡, 但是并没有影响西班牙音乐文化的发展, 生命力旺盛的西班牙音乐在民族乐派的强大推动力之下获得了很大的发展。

(二) 创作背景

1898年, 格拉纳多斯在普拉多博物馆(Prado Museum)观赏西班牙著名画家弗朗西斯科·戈雅(Francisco de Goya)的作品时产生了强烈的共鸣, 以此为灵感创作出了“戈雅之画”组曲这一巅峰之作。

“戈雅之画”组曲也称“戈耶斯卡斯”, 其副标题是“恋爱中的玛霍们”(Los majos Enamorados)。“马霍”是对18世纪西班牙马德里下层性格豪爽, 喜爱斗牛和武力的男性青年的统称, 与之相对的打扮得时髦俏丽卖弄风情的美艳女郎被称为“马哈”。

“格拉纳多斯最好的作品并非是因为其支持民族主义而创作的, 而是被一个西班牙老画家所激发的灵感。因此在作者看来, 离开了生活, 一个人是无法谱写出好的音乐。格拉纳多斯正是在戈雅的伴随下成长的, 没有看到戈雅画或没听过戈雅这个人, 没人能说出格拉纳多斯是否还能创作出同样优秀的作品。”^①

“戈雅之画”组曲由六首乐曲构成, 于1909至1914年间完成, 分为两册出版。分别为: 第一首“情话”(Los Requebros), 第二首“铁栅窗边的情话”(Coloquio en la reja), 第三首“灯光下的凡丹果舞”, 第四首“少女与夜莺”(Quejaso 'laMajaelRuisenor), 第五首“爱与死”(El Amory la muerte), 第六首“尾声—幽灵小夜曲”(Epilogo)。

此篇文章将要阐述的是组曲中的第五首“爱与死”。

二、“爱与死”的作品分析及演奏理念

(一) 主题

本乐曲的主题材料非常丰富, 组曲的前四首乐曲的主题与本曲的新主题交织其中, 两条具有鲜明对比的旋律线条一笔者将其称为“痛苦主题”(表现与爱人阴阳两隔的痛苦)和“甜蜜主题”(回忆过往爱情的温馨与甜蜜)贯穿游弋。

第一小节为本曲的主题, 也是前面提到的“痛苦主题”, 由

降b小调进行展开, 节奏型是有动感的6/8拍, 半音2度的级进上行后转为降D—降A纯五度大跳再级进下行, 配合以低音区双八度与ff的力度, 开篇营造了一种恐怖, 紧张的戏剧性效果。

这个“痛苦主题”在全曲中以不同的形式变化发展,

如: 第22-24小节, 这一乐句是“痛苦旋律”主题在降a小调的变化, 高声部为旋律声部, 其他声部柱式和弦伴奏。见谱例B-1:

谱例B-1: “爱与死”第22-24小节

如: 第50-52小节, 低声部在降a小调上通过浓重的低音区渐强到达全曲中最悲壮的部分。见谱例B-2:

谱例B-2: “爱与死”第50-52小节

Allegro rubato.

笔者建议以上“痛苦主题”分别以如下方法进行演奏。

“痛苦主题”的原型由ff起始, 主要的旋律音有重音记号标出, 在弹奏的时候可以忽略装饰性的五连音, 将主要旋律音串联弹奏, 强弱音高要与旋律起伏相配合。以ff开始, 但经过了一系列的半音阶下行, 渐慢、渐弱, 在低音区逐渐消失, “Animato e drammatico”一生气勃勃的, 戏剧性的, 提干上明确标注了主题句的情感, 所以弹奏时要遵循“戏剧性”宗旨, 切忌平淡。开头第一个音的弹奏效果直接影响到前面五小节的走势, 不可力度太强夺了乐句最高点的风头, 也不可太弱太虚而让背离了ff的要求。建议弹奏第一个音时左右手一上一下发力, 制造出立体声的效果, 右手比左手更着重更透亮些, 避免低音区太重而显得太过浑浊。音符之间的安排要有紧有松, 半音之间可以刻意制造一些延迟, 方便更换踏板保持乐句的清晰度, 也会在听觉上给人以有表情的, 戏剧性的印象。

(二) 回忆主题及其他的主题材料

回忆主题也是格拉纳多斯将Fandango舞曲的完美应用。Fandango是一种典型的西班牙舞曲节奏, 活泼欢快, 多为三拍子, 所用乐器中常有吉他、响板和铃鼓。Fandango舞曲的运用不

仅增添了西班牙舞蹈元素这一特色，也让乐曲更具热情与动感。

见谱例B-3:

谱例B-3: “爱与死”第44-47小节

笔者认为，这一句前一小节和这一句的衔接非常重要，大量的半音进行要注意更换踏板，为了避免踏板的频繁更换导致句型不连贯，可以左手一直按住第一个和弦低音，右手弹奏半音进行，踏板在中途放开最后几个音时在踩住，这样的弹奏在听觉上依然有和弦音保持的效果。45小节调性转为降G大调，音色的变化要体现出调性的变化，45-47小节为具有三拍子动感的Fandango舞曲，三个拍点上和弦之间的链接安排和旋律线起伏要尤其注意。在练习时，为了避免其他装饰音产生干扰，可以把其他音忽略，只练习主要的旋律音，待心理上习惯了旋律的走向后，再加入其他的音一起弹奏。

乐曲接下来的发展，经由一个单声部的独白开始进入第二部分，这是一个冗长而又悲情的抒情段落，第91-101小节，见谱例B-4。

在连绵不觉的柱式和弦与西班牙风情的切分音伴奏中，组曲的第四首乐曲《少女与夜莺》的主题在高音声部袅袅响起。这一长达两页篇幅的织体形式皆是马哈抱着死去的马霍时，她的缓缓低语。相遇，相知，相爱，都在这颤抖的音符中表达尽了。

笔者建议，在弹奏这一个哀怨又甜蜜的抒情段落时，应避免织体过于统一而造成听觉效果上的单调乏味。首先，右手的旋律线条与左手的切分伴奏触键要区分严密，右手尽可能透亮，在每一个小的乐句开始时，最高音可以稍稍拉长，营造出凄美的韵味，同样的，左手的低音与之配合。其次，弹奏左手的切分音形式的伴奏，触键不宜过快，朦胧而又迷茫，注意更换半音之间的踏板。

谱例B-4: “爱与死”第91-101小节

(三) 尾声

经历了爱与痛的回忆之后迎来了第178-208小节的尾声，见谱例B-5。马霍在心爱的人怀中咽下了最后一口气，冥冥之中，远方飘来了钟声。

前四小节可以模拟钟声弹奏，第一小节触键低沉似近在咫尺，后一小节触键缓慢，飘渺空旷似远在天边，后面两小节以此类推。最后在遥远的回声结束“爱与死”这一乐曲。

谱例B-5: “爱与死”第178-208小节

三、总结

格拉纳多斯的作品呈现出一种热情的愤怒，在华美的外表下揭露出一种悲伤，死亡的气氛，时代精神，强烈的民族意识，以及曲中所隐含的“宿命论”，对18世纪封建贵族阶级的讽刺，对广大苦难的人民的同情。这些精神都与戈雅的创作动机不谋而合，因此产生了强烈的共鸣，诞生了“戈雅之画”这部钢琴组曲的不朽之作。

全曲的情感安排的天衣无缝，旋律的过渡十分流畅，他用杰出的作曲技巧将爱与死的经历溶入其独特的音乐语汇中，让人欲罢不能。

“戈雅之画”绝不仅仅是西班牙民族音乐的旗帜，就像它的作曲者格拉纳多斯一样，不仅仅是一个西班牙民族主义者，更像一位无国界者，他和他的作品所代表的艺术价值是世界性的，这一点毋庸置疑。

参考文献

- [1] 吴格妮. 格拉纳多斯《十二首西班牙舞曲》的创作特点级钢琴演奏分析研究[D]. 重庆: 西南大学, 2008.
- [2] 张芳. 浅谈格拉纳多斯及其钢琴套曲《戈雅之画》[J]. 资治文摘, 2009(2): 173-174.
- [3] 朱雅芬. 西班牙钢琴音乐的黄金时期[J]. 钢琴艺术, 2004(10): 32-36.
- [4] 朱雅芬. 西班牙钢琴音乐的黄金时期[J]. 钢琴艺术, 2004(10): 32-36.

作者简介

夏青(1992年3月), 女, 汉族, 江苏盐城人, 俄罗斯彼得罗扎沃茨克国立音乐学院 乐器演奏(钢琴)硕士, 盐城师范学院 教务处, 主要从事钢琴演奏与教学研究