

Doi: doi.org/10.70693/v1i1.428

拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲作品的风格特点

罗金磊¹

(¹白俄罗斯国立音乐学院, 白俄罗斯 220070)

摘要: 拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲的特点是音乐学界的一重大的瑰宝, 因此需要强调拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲作品与作曲家柴可夫斯基和里姆斯基-科萨科夫两位作曲家的明显联系, 同时指出了拉赫玛尼诺夫独特个人风格的存在。变相证实了拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲在世界声乐艺术歌曲宝库中是一份永葆价值的存在。对作曲家拉赫玛尼诺夫风格方面的分析对应了本文的主题, 对于声乐表演者而言拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲的特点在文中的诠释是学习相关知识的基础。依靠其前辈的音乐学著作并结合了自己的经验, 得出了关于作曲家拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲作品的风格特点结论。

关键词: 拉赫玛尼诺夫; 艺术歌曲; 声乐创作; 旋律; 和声; 复调

引言

声乐艺术歌曲中的歌词在拉赫玛尼诺夫的作品中占有重要地位, 在作曲家的早期作品中, 与柴可夫斯基(Pyotr Tchaikovsky)和里姆斯基-科萨科夫(Nikolai Rimsky-Korsakov)的作品有着明显的联系。然而拉赫玛尼诺夫的作品从一开始就从其创作活动中揭示了作曲家的音乐、艺术和世界观立场的个性特征并形成了对体裁的独特诠释。18 世纪末 19 世纪初, 一种以诗歌为词, 并采用钢琴伴奏的声乐形式——艺术歌曲, 快速发展起来。不同地区不同国家对艺术歌曲的称呼是不同的。在俄罗斯艺术歌曲由属于自己的独有称谓, “Romance”的替换词为“Романс”。情感抒发的表达方式与宽广、明亮的旋律相结合, 对诗歌语言的谨慎态度以及对诗歌的精心阐释。因此, 声乐艺术歌曲在俄罗斯也称之为浪漫曲。

一、浪漫曲声乐艺术歌曲的形式

浪漫曲的表达通过词语的亲密感、诗意的语境和情感的抒发作曲家敏锐地捕捉到了此类音乐的特点。对诗歌文本的语义色调和表现元素的变化做出了敏感的反应, 诗歌文本的语义深浅和表现力要素的变化, 始终体现在音乐中。

拉赫玛尼诺夫深深地爱上了俄罗斯朴素而又充满诗意的文化底蕴。拉赫玛尼诺夫的作品洋溢着温暖、真诚, 以及与自然交流的颤栗兴奋。在他的浪漫故事中, 他描绘了一个内心平静、和谐的幸福世界。拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲相当丰富, 艺术歌曲是拉赫玛尼诺夫创作巅峰的代表作, 是一部细腻精巧且较成熟的浪漫曲集, 被誉为“属于俄国抒情作品中最富有诗意的创作之列”^[1]

作曲家拉赫玛尼诺夫深谙人声表现力的奥秘, 对其技术手段和表演可能性了如指掌。在他的声乐艺术作品中, 他总能巧妙的表达出自己灵魂深处的微妙情感。拉赫玛尼诺夫说过: “音乐应该反映作曲家本人的个性、作曲家的故乡、他最喜爱的作品、他的宗教、影响他的书籍、他最喜爱的图片……”音乐首先应该是作曲家自身经历的结晶。

在早期的声乐艺术歌曲中, 拉赫玛尼诺夫对声乐和器乐部分的特殊配比就已初见端倪。钢琴伴奏织体以其丰富、多样的质地和非凡的色彩而独树一帜。从本质上讲, 拉赫玛尼诺夫的浪漫曲中声乐和器乐的起始部分是平等的, 而钢琴伴奏则是丰富、多变和极富色彩的。拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲中声乐与钢琴

¹ 作者简介: 罗金磊, (1994-), 男, 汉族, 河南郑州人, 白俄罗斯国立音乐学院博士研究生(白俄罗斯-明斯克州 220070), 研究方向为俄罗斯声乐歌剧理论。邮箱: luojinlei0505@gmail.com

伴奏配比是平等的，但往往是钢琴伴奏占主导地位。在声乐作品的艺术形象展现中，伴奏强调的是主要内容，体现的是诗歌的精髓。陈琼曾指出，拉赫玛尼诺夫的艺术歌曲具有室内乐的特点，声乐声部与伴奏声部具有同样重要的艺术表现力^[3]

二、拉赫玛尼诺夫诗歌文本的诠释研究

拉赫玛尼诺夫声乐作品的一个显著特点始终是对诗歌文本的创造性诠释。创造性地诠释诗歌文本。比如挽歌体裁，在浪漫艺术歌曲《Давно ль, мой друг》(好久不见，我的朋友)中所表现的挽歌体裁，以一种非常独特的方式得以实现。歌曲的开头采用了该体裁传统的安静沉思的基调，深思熟虑的语气，缓慢柔软的展开声乐旋律。钢琴伴奏织体是根据文本背景从而使得旋律平滑并赋有质感整体速度不紧不慢地展开。在歌曲再现部分，悲伤的回忆被重新相会的喜悦期待所取代，同样的旋律由转折变得激情澎湃。旋律的转折呈现出激情、狂喜和欢快的特征--“挽歌变成了一首可悲的双线叙事曲”。

拉赫玛尼诺夫的声乐艺术歌曲种类繁多。音乐学家阿佩蒂扬·扎鲁希·阿佩托夫娜²在作品集《拉赫玛尼诺夫浪漫曲》两卷版序言中的评论奠定了这一开端，随后，《拉赫玛尼诺夫声乐作品》序言中简明扼要地描述了作曲家声乐作品的特点。薇拉·安德烈耶夫娜·瓦西娜·格罗斯曼³为《拉赫玛尼诺夫浪漫曲唱片全集》所作的序言中简明扼要地描述了作曲家声乐作品的特点。

在十九至二十世纪间，拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲作品被众多的音乐学家进行了文化背景研究和分析(鲍里斯·弗拉基米罗维奇·阿萨菲耶夫⁴、马克·亨里霍维奇·阿拉诺夫斯基⁵、尤里·弗谢沃洛多维奇·凯尔迪什⁶、尤里·伊万诺维奇·帕伊索夫⁷)；从旋律方面对拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲研究(马泽尔，列夫·阿布拉莫维奇⁸)；从和声语言方向研究(维克多·奥西波维奇·别尔科夫⁹、塔蒂亚娜·谢尔盖耶夫娜·贝尔沙德斯卡娅¹⁰)；文字与音乐的关系研究(薇拉·安德烈耶夫娜·瓦西娜·格罗斯曼，叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·鲁切夫斯卡娅¹¹)；钢琴织体的作用和意义研究(斯捷潘尼迪娜·奥尔加·德米特里耶夫娜¹²)；声乐风格的特点研究(奥尔加·伊万诺夫娜·维尔亚诺娃¹³、)。

在过去的 10-15 年间，关于拉赫玛尼诺夫浪漫艺术歌曲的著作层出不穷 奥尔加·伊万诺夫娜·维尔亚诺娃、克里沃舍·阿纳托利·达维多维奇¹⁴、娜塔莉亚·维克托罗夫娜·鲁萨诺娃¹⁵。他们探讨了拉赫玛尼诺夫为其艺术歌曲选择诗歌文本的原则，并研究了其声乐作品的形象特点和风格特征。克里沃舍·阿纳托利·达维多维奇专门研究了拉赫玛尼诺夫声乐歌词情节和主题的特殊性，主要是与其伟大的前辈柴可夫斯基的同类体裁进行比较。因此，克里沃舍·阿纳托利·达维多维奇认为从艺术歌曲《迁徙的风》(Ветер перелётный)中的一句歌词“白天比黑夜更强”(День сильнее ночи)出自俄罗斯诗人康斯坦丁·德米特里耶维奇·巴尔蒙特¹⁶的诗歌，展示了拉赫玛尼诺夫的声乐诗歌与柴可夫斯基的诗歌在概念核心上的主要区别。拉赫玛尼诺夫作品中

² 音乐学家。她毕业于莫斯科音乐学院历史与理论系。研究著作包括：《拉赫玛尼诺夫信件》(1955)《拉赫玛尼诺夫的回忆》(1988)

³ 苏联音乐学家，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国荣誉艺术家。艺术史博士。

⁴ 俄罗斯和苏联作曲家、音乐学家、音乐评论家、苏联科学院院士(1943年)。苏联人民艺术家(1946年)。

⁵ 苏联和俄罗斯音乐学家。艺术史学博士、教授。俄罗斯联邦荣誉艺术家(1999年)

⁶ 苏联音乐学家和历史学家。艺术史博士。俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国荣誉艺术家(1966年)

⁷ 俄罗斯著名音乐学家、合唱指挥、艺术博士

⁸ 苏联和俄罗斯音乐学家、教师。艺术史博士(1941年)、柴可夫斯基国立音乐学院教授。

⁹ 苏联音乐学家、艺术史候选人、教授。苏联最权威的音乐学家、研究员和教师之一。

¹⁰ 苏联和俄罗斯音乐学家、音乐理论家、艺术史博士、圣彼得堡音乐学院教授、俄罗斯联邦荣誉艺术家。

¹¹ 音乐学家。文学博士(1979年)。圣彼得堡音乐学院教授

¹² 萨拉托夫国立音乐学院室内乐团及伴奏培训系教授，艺术史副博士

¹³ 俄罗斯联邦荣誉教师、理论学科教师。任教于柴可夫斯基国立音乐学院

¹⁴ 俄罗斯联邦荣誉艺术家；俄罗斯作曲家联盟会员；俄罗斯作曲家联盟荣誉会员

¹⁵ 毕业于柴可夫斯基音乐学院音乐理论博士研究生

¹⁶ 俄罗斯诗人、翻译家和评论家。

的一个重要里程碑是艺术歌曲《你，我的田野》（根据托尔斯泰的诗歌改编），在这首作品中，拉赫玛尼诺夫转向了“俄罗斯歌曲”的体裁。可以明显感受到拉赫玛尼诺夫受到“强力集团”作曲家们的影响，他们的作品具有戏剧化的“俄罗斯歌曲”特点，而这正是柴可夫斯基的特色。

三、拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲形象创作

在研究拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲作品中的风景主题时，研究者指出，几乎有一半的作品是纯粹的现实风景性质或作曲家自己创造了一个风景背景。此外，研究者还考虑了人类与自然环境互动的各种情况，其中既有完全和谐的融合，也有相互冲突的分离。在专门研究拉赫玛尼诺夫声乐歌词的研究和方法文献中，作为一个套曲创作问题（拉赫玛尼诺夫声乐套曲 38 号的浪漫曲中最为常见）在这里，音乐与诗歌句法之间的关联分析问题得到了解决。

对拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲中塑造艺术形象的外部文化因素的研究也同样有趣。作曲家的声乐作品一直吸引着研究者，但能够持续、全面地探讨“文化”作用的作品范围有限、以及能够持续、全面研究音乐外因素作用的作品却很少。

在研究拉赫玛尼诺夫的浪漫曲方面，阿萨菲耶夫 1928 年著作《19 世纪俄罗斯浪漫曲》的系列文章具有特别的学术价值。

这些文章充满了生动的文学表达和隐喻，充满了精确、简洁的言情历史特征作为一种音乐流派和文化形式，包括对拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲形象领域的详细描述。

事实上，正是阿萨菲耶夫为俄罗斯作曲家的浪漫主义作品，其中包括拉赫玛尼诺夫的历史、音乐和艺术研究确定了方向。

因此，阿萨菲耶夫在注意到拉赫玛尼诺夫浪漫主义作品中微妙的心理抒情性时，将拉赫玛尼诺夫的作品与契诃夫早期艺术剧院的绘画、文学和艺术相提并论。他特别写道，拉赫玛尼诺夫在文学（契诃夫）、歌剧院（马蒙托夫企业）、戏剧院（斯坦尼斯拉夫斯基）和绘画（列维坦、涅斯捷罗夫、奥斯特鲁霍夫）中都更接近俄罗斯艺术现实主义的精华。

阿萨菲耶夫强调，拉赫玛尼诺夫是真诚的，他没有摆架子。在他的音乐中，一切现在看来是修辞的东西都是说服和鼓舞人心的手段。在拉赫玛尼诺夫悲怆的抗议中，有一种撕裂和哭泣，这在当时的环境中是可以理解的，年轻的作曲家本能地用他的冲动、他的愿望和内心想法对痛苦的感受做出了回应。拉赫玛尼诺夫的“激励”性所蕴含能量是直击灵魂的。拉固有的“激励风格”在他的器乐曲中表现得尤为突出。《第二钢琴协奏曲》开头的主题，尤其是该协奏曲充满活力的结尾，都是由此产生的。

但是，拉赫玛尼诺夫的其他作品也具有惊人的声部可塑性：《弗朗西斯卡》。他还创作了轻快、温柔、深情的浪漫艺术歌曲：《丁香花》、《小岛》、《这里真好》、《黄昏》、《有许多声音》、《致孩子们》、《在我的窗前》、《夜是悲伤的》。这一方向与拉赫玛尼诺夫风格的发展有关，其特点是旋律的调性和长度以及复调钢琴声部的丰富分支。作曲家的风格特征在他不朽的《第三钢琴与管弦乐队协奏曲》中得到了清晰的体现，合唱交响曲——《通宵守夜》，以及声乐领域的——《练声曲》……作为冲击性的一种表现形式，旋律急促而激昂的发展路线在悲壮康塔塔《钟声》中再次得到体现。阴深空灵的音响色彩与忧伤暗淡的旋律制造出了悲情的钟声，它是一种间接地表达在作品里通常暗示主人公悲剧的命运^[2]。

四、结语

因此，拉赫玛尼诺夫声乐艺术歌曲作品的主要特点如下

- 1) 旋律曲调优美；
- 2) 对文字的敬畏态度；

- 3) 音乐抒情性和戏剧性;
- 4) 钢琴声部在揭示文学文本文字内容方面的主导作用;
- 5) 音乐中和声音结构的特殊性;
- 6) 声乐人声部分和乐器伴奏的复调性具有作曲家独特的结构性。
- 7) 声乐艺术歌曲作品艺术形象语义内容具有深度含义。

参考文献:

- [1] 汤雨. 拉赫玛尼诺夫浪漫曲《丁香花》演唱分析[D].重庆师范大学,2019
- [2] 李筱艾. 拉赫玛尼诺夫浪漫曲钢琴部分研究[D].沈阳师范大学,2011.
- [3] 陈琼: 《拉赫玛尼诺夫艺术歌曲中的钢琴定位》, 《黄钟》2005年第3期.第122-128页.

Stylistic features of Rachmaninoff's vocal art song compositions

Luo Jin-lei

Belarusian State Academy of Music.Belarus 220070

Abstract: Characteristics of Rachmaninoff's vocal art songs are a great treasure of musicology, therefore it is necessary to emphasise the obvious connection of Rachmaninoff's vocal art song works with the composers Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov, and at the same time to point out the existence of Rachmaninoff's unique personal style. In a disguised way, it confirms the existence of Rachmaninoff's vocal art songs as an everlasting value in the world's treasure trove of vocal art songs. The analysis of the stylistic aspects of the composer Rachmaninoff corresponds to the theme of this article, and the interpretation of the characteristics of Rachmaninoff's vocal art songs in the text is the basis for the study of the knowledge of vocal performers. Relying on the musicological works of his predecessors and combining them with his own experience, the conclusion on the stylistic features of the composer Rachmaninoff's vocal art songs was drawn.

Keywords: Rachmaninoff; art song; vocal composition; melody; harmony; polyphony