

不朽的“西班牙之歌” ——谈阿尔贝尼斯钢琴音乐创作

毛 肆

摘 要：19 世纪下半叶，被誉为西班牙民族乐派奠基人之一的伊萨克·阿尔贝尼斯以其极富民族色彩与想象力的钢琴音乐创作，把当时的伊比利亚钢琴音乐创作推向了巅峰，并在欧洲 19 世纪钢琴民族乐派创作中占有重要的一席之地。他的钢琴音乐创作既植根于本民族民间音乐素材，承继晚期浪漫主义大统，又借鉴了法国印象主义等外来因素，以富于想象的音乐语汇谱写出一首首真正的“西班牙之歌”。

关键词：西班牙；阿尔贝尼斯；钢琴音乐

作者简介：毛肆，男，讲师。（浙江艺术职业学院 音乐系，浙江 杭州，310053）

中图分类号：J657.41   **文献标识码：**A   **文章编号：**1008-6552（2012）04-0099-03

伊萨克·阿尔贝尼斯（Isaac Albeniz，1860—1909 年），作为西班牙民族乐派的奠基人之一，承继了晚期浪漫主义乐派大统，其创作出的巅峰之作在欧洲 19 世纪钢琴民族乐派中占有重要的一席之地。他自小即以“音乐神童”而闻名。令人匪夷所思的离奇境遇，出色的钢琴演奏技艺，使得他被誉为“西班牙的鲁宾斯坦”。但人们真正惊叹的则是在他众多杰出的音乐创作中所深刻表现出来的民族精神。“阿尔贝尼斯的‘伊比利亚’就是‘西班牙’！”^[1]

一

1860 年 5 月 29 日，阿尔贝尼斯出生于西班牙东北部的坎普瑞东，自幼即显露出非凡的音乐天赋，四岁便在巴塞罗那举行了第一次独奏音乐会。六岁时曾远赴巴黎，师从巴黎音乐学院教授马蒙泰尔学习钢琴，并写下自己的第一部作品《Marcha Militar》。1868 年，阿尔贝尼斯开始在马德里皇家音乐学院学习，但随后他却对音乐产生了厌恶与反感，逃离学校，度过了以钢琴演奏为生的七年流浪生涯。期间曾以偷渡方式辗转阿根廷、波多黎各等地，直至 15 岁时才重回西班牙。此后，阿尔贝尼斯一度求学于莱比锡音乐学院，师从李斯特的两位弟子索罗门·亚达松及路易斯·马斯学习作曲与钢琴。1875 年获奖学金进入布鲁塞尔皇家音乐学院，师从弗朗西斯·热瓦埃及路易斯·布拉森学习作曲与钢琴。

1883 年，阿尔贝尼斯结识“西班牙民族音乐之父”费利浦·佩德雷尔，并深受其创作理念的影响，从此确定扎根于本土音乐文化，充分汲取西班牙民族民间音乐，树立以本民族音乐为基本素材来进行钢琴音乐创作的方向。1885 年定居马德里之后，阿尔贝尼斯一面以钢琴大师的身份活跃于舞台，一面创作出了大量极富西班牙民族音乐色彩的优秀作品，如《西班牙狂想曲》、《西班牙组曲》及《12 首个性小品》等。1893 年，阿尔贝尼斯移居巴黎，在与肖松、福雷等一批法国作曲家的交往中，阿尔贝尼斯的艺术修养与创作都从中得到了极大的受益。此后创作风格既融合印象主义与晚期浪漫主义之精髓，又凸显西班牙民族音乐之风。完成于 1906—1909 年的钢琴组曲《伊比利亚》，即凝结着作曲家本人一生艺术追求的心血，体现了其艺术成就的巅峰。

1909 年 5 月 18 日，饱受肾病折磨的阿尔贝尼斯病逝于比利牛斯山附近的康伯莱班，遗体被运回巴塞罗那，葬于西南教堂庭院。

二

阿尔贝尼斯一生共创作近 300 余首（部）钢琴作品，其中不乏具有极高艺术水准及价值的惊世之

作。纵观他的钢琴音乐创作,“在风格上有着强烈的变化,呈现为清晰的三个发展阶段。”^[2]

(一) 早期创作

阿尔贝尼斯的早期钢琴音乐创作风格呈现出一种明确的本土音乐倾向,广泛采用西班牙民间舞蹈音乐作为创作素材,如西班牙南部地区的方丹戈舞曲、布莱里亚斯舞曲、塞吉迪亚舞曲等,充分汲取西班牙“深沉之歌”等民间歌曲旋律,尤其受到安达卢西亚民歌的深刻影响。同时又受肖邦、舒伯特及李斯特等德奥浪漫主义作曲家影响,作品大部分为风格质朴的沙龙式小品。主要作品有:《六首塞斯·皮克努斯圆舞曲》、李斯特风格的练习曲《愿望——音乐会练习曲》、《帕凡随想曲》等。

1. 《帕凡随想曲》:作于1883年,是一首朴实的钢琴小品。作品呈现出明显的巴涅拉舞曲风格,随随意境多于帕凡舞曲成分,后以多次被改编为吉他独奏及双钢琴形式而闻名。

2. 《愿望——音乐会练习曲》:作于1886年,献给阿尔贝尼斯自己的夫人。这是一首篇幅较大的炫技作品,作者受到李斯特音乐会练习曲的启发,作品中处处可见李斯特式的句法及和声色彩。“该作品以初级形式所展现出的特性风格成为后来成熟作品中的典型风格,特别是主题转换的手法,它在音乐的进行中产生了更大的内聚力”。^[2]

(二) 成熟时期

从19世纪80年代开始,特别是1883年与“西班牙音乐之父”佩德雷尔的结识与交往,阿尔贝尼斯的创作风格有了脱胎换骨的巨变。就此,作曲家进入了个人创作生涯的成熟阶段。大量充满浓郁西班牙民族民间风情的作品即产生于这个时期:《旅途印象》;《西班牙组曲》;《西班牙狂想曲》;《12首个性小品》;《马略卡船歌》;《西班牙组曲》。此外,阿尔贝尼斯也创作了一些传统风格的钢琴作品,如《7首练习曲》、第一部《钢琴协奏曲》、《第四钢琴奏鸣曲》、《第五钢琴奏鸣曲》(阿尔贝尼斯一生共创作七首钢琴奏鸣曲,只流传下来三首)。

1. 《12首个性小品》:这首作品完成于1888—1889年,作曲家以12首短小精悍却各具特色的钢琴小品向人们完美展现了一幅“西班牙”式的民间风情画。其中第十二首《红塔》被誉为阿尔贝尼斯最优秀的西班牙风格钢琴作品之一,乐曲以琶音与低音混合,营造出类似于西班牙吉他的演奏效果,吉他语汇与钢琴语汇的创造性融合,使之更显强烈的西班牙民族特色。

2. 《西班牙组曲》:阿尔贝尼斯一生酷爱祖国,以“西班牙”命名的作品就有四集之多,其中最具西班牙民族情结的作品非《西班牙组曲》莫属。这一作品共分两集,其中第一集共八首乐曲,作于1886—1887年,1918年出版。实际上作曲家只完成了前三首及第八首,其他四首则是阿尔贝尼斯去世后出版社自行用他的其他作品加以替代而完整出版(其中的第四首由《西班牙小夜曲》转用,第五首由《西班牙之歌》的第一首《前奏曲》转用,第六首由《两首西班牙舞曲》的第一首《阿拉贡》转用,第七首由《西班牙之歌》的第五首《塞桂第拉舞曲》转用)。^[3]

(三) 巅峰时期

1894年,阿尔贝尼斯移居巴黎,他结识了法国当时处于领导地位的作曲家们,并经常参加“民族音乐协会”举办的新作品音乐会。“这促使他全面地吸收新观念和新技法来革新自己的音乐创作”^[4],迎来创作生涯的巅峰时期。这一时期的代表作品当属凝结了阿尔贝尼斯一生艺术成就的呕心之作《伊比利亚》。“这是阿尔贝尼斯成熟时期钢琴的代表作与巅峰之作,更是代表着西班牙音乐创作的最高水平,同时也是西班牙音乐准备进入二十世纪新纪元的奠基石。”^[5]

在这部作品中,阿尔贝尼斯将西班牙民族民间音乐与欧洲传统作曲技法巧妙融合,同时吸收借鉴法国印象主义创作手法,以无与伦比的非凡钢琴语汇创造出了一部绝世之作。整部作品共由十二首乐曲组成,分为四卷,每卷各三首乐曲。

前三卷完成于1906年,第十一、十二首完成于1907年,第十二首完成于作曲家生命的最后时刻1909年1月。十二首乐曲都有一个明确的小标题,以示各自所代表的不同艺术内涵。阿尔贝尼斯给作品所加上的副标题是“十二首新印象”。

1. 回忆:省略展开部的奏鸣曲式,降a小调,3/4拍,有表情的小快板。作为极富回忆色彩的开篇

曲，作曲家在此抒发的是对祖国强烈真挚的浓浓情感。全曲巧借古老的方丹戈舞曲素材，轻巧流动，富于歌唱性。

2. 海港：此曲创作灵感源于西班牙著名海港——加的斯，描绘了清晨渔港热闹忙碌的一派景象。其中多处运用了木屐舞曲、布莱里阿斯舞曲及塞吉迪亚舞曲等西班牙民间舞蹈音乐素材。

3. 塞维利亚圣体祭：作曲家以调性多变的变奏手法（6次变奏），中心部分还插入庄重的塞塔段落，描绘了塞维利亚传统“圣体节”上神秘、肃穆却又不失欢愉的盛大场面，圣咏调式的运用，极大地丰富了作品的表现力。

4. 隆达纳舞曲：乐曲以隆达地区盛行的民间舞曲体裁命名，作曲家在此运用混合利底亚、弗里几亚等中古调式，加上6/8与3/4拍的来回交替形成色彩多变、快速律动的曲风。中古调式的频繁使用，极大地丰富了作品的表现与色彩。

5. 阿美利亚：乐曲描绘了西班牙南部阿美利亚迷人的海岸风光，充满阿拉伯式的异域风情。

6. 特利安娜：作品曲式复杂，技巧艰深，表现了吉普赛人热情奔放、自由自在的生活场景。

7. 阿尔拜辛：曲名取自摩尔人建筑在西班牙保留最完整的一个村落名，表现了西班牙文化中摩尔人所留下的浓重印记。作为组曲中最脍炙人口的一首乐曲，阿尔贝尼斯在此展示了令人惊叹的创作技法。他把一个布莱里阿斯动机与弗吉里亚调式上的科普拉作为基本乐思，通过不断的主题变形与变奏手法构成全曲。德彪西曾高度评价该作品：“几乎没有什么作品能同《伊比利亚》第三部中的《阿尔拜辛》想媲美，在这部作品中似乎收集了开满鲜花的西班牙之夜的所有芳香……”

8. 波罗：伤感的快板，略带忧郁但不失流畅的双主题变奏曲。

9. 拉瓦皮斯：。乐曲呈现愉悦、随意的沙龙气氛，描绘了马德里著名的闹市区域拉瓦皮斯的休闲情景。

10. 马拉加舞曲：作曲家充分汲取马拉加地区流行的马拉古埃纳舞曲素材，运用主题变形的技法描绘了马拉加浪漫多姿的海岸线风情。

11. 耶雷兹：耶雷兹是安达卢西亚的一个沿海城市，作曲家借用此名，以略带忧伤情绪的索勒阿莱斯舞曲元素来谱写该作品，进而表达了自己浓浓的思乡之情。这是在组曲中节拍变换最为频繁的一首乐曲，包括了3/4拍、3/8拍、1/4拍及2/4拍。

12. 埃利塔纳：阿尔贝尼斯借用塞维利亚郊外的一个小酒馆——“埃利塔纳”之名来从一个侧面真实地反映西班牙的民族风情，曲风欢快、热闹，但演奏技巧颇有难度。

三

作为西班牙19世纪最负盛名的作曲家、钢琴演奏家，阿尔贝尼斯与其同时代的格拉纳多斯、法雅等共同掀开了西班牙民族音乐的历史新篇章，同时也扣开了西班牙新世纪音乐创作的新纪元。他的钢琴音乐创作立足于本民族民间音乐素材，承继晚期浪漫主义大统，借鉴法国印象主义等外来因素，以富于想象的音乐语汇谱写出一首首真正的“西班牙之歌”，把当时的伊比利亚钢琴音乐创作推向了巅峰，并在欧洲19世纪钢琴民族乐派创作中占有了重要的地位。

参考文献：

- [1] 张式谷，潘一飞．西班牙音乐的黄金时代[J]．钢琴艺术，1999（5）：24-28.
- [2] 侯康为，邵文霞．阿尔贝尼斯钢琴音乐风格形成的三个阶段（上）——选自波拉·彼德尔曼《阿尔贝尼斯》一书[J]．西安音乐学院学报，1996（2）：38-41.
- [3] 陶红．阿尔贝尼兹《西班牙组曲》中的民族情结及其钢琴演绎[J]．钢琴艺术，2005（3）：23-26.
- [4] 侯康为，邵文霞．阿尔贝尼斯钢琴音乐风格形成的三个阶段（下）——选自波拉·彼德尔曼《阿尔贝尼斯》一书[J]．西安音乐学院学报，1996（3）：55-58.
- [5] 周芷如．阿尔贝尼斯钢琴组曲《伊比利亚》音乐风格研究[D]．长沙：湖南师范大学，2007.