

格林卡与达尔戈梅日斯基音乐作品的民族性探析

孙建业

青岛恒星科技学院 艺术与传媒学院, 山东青岛, 266100;

摘要: 本文系统地探讨了 19 世纪俄罗斯音乐的重要代表人物格林卡与达尔戈梅日斯基音乐作品中的民族性。通过文献分析、作品分析和比较研究的方法, 深入剖析了两位作曲家的创作背景、音乐风格及代表性作品, 揭示了他们在旋律、节奏和和声等方面对俄罗斯民族音乐元素的巧妙运用。格林卡的作品如《卡马林斯卡亚》交响曲和《鲁斯兰与柳德米拉》序曲, 直接引用民间素材, 风格古典; 而达尔戈梅日斯基的作品如《石客》和《水仙女》, 则注重创造性改编, 更具戏剧张力。研究指出, 两人虽风格各异, 但共同为俄罗斯民族音乐的发展做出了重要贡献, 深化了对俄罗斯音乐民族性的理解。

关键词: 格林卡; 达尔戈梅日斯基; 俄罗斯音乐; 民族性; 作品分析

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 03. 049

引言

俄罗斯音乐在世界音乐史上占有重要地位, 其独特的民族风格和深厚的文化底蕴吸引了众多研究者。格林卡与达尔戈梅日斯基作为 19 世纪俄罗斯音乐的杰出代表, 其作品中的民族性尤为值得关注。探讨这两位作曲家如何通过音乐表达民族情感和文化, 不仅有助于深化对俄罗斯音乐的理解, 也能揭示民族音乐在全球音乐文化中的独特价值。本研究采用文献分析、作品分析和比较研究的方法, 系统地剖析格林卡与达尔戈梅日斯基的音乐作品, 揭示其民族性表达的内在逻辑和艺术特征。通过对两位作曲家创作背景、音乐风格及代表性作品的深入分析, 力求全面展现他们在俄罗斯民族音乐发展中的重要作用。

1 格林卡音乐作品的民族性分析

格林卡(Mikhail Glinka)是俄罗斯音乐的奠基人, 生于 1804 年, 卒于 1857 年。他的生平及创作背景深受俄罗斯文化和社会环境的影响。格林卡出生于贵族家庭, 早年接受良好的音乐教育, 后在意大利和德国深造, 深受欧洲古典音乐的影响。然而, 他始终致力于将俄罗斯民族音乐元素融入自己的作品中, 开创了俄罗斯民族乐派。

格林卡的代表作之一《卡马林斯卡亚》交响曲, 创作于 1848 年, 是俄罗斯民族音乐的典范。该作品以俄罗斯民间舞曲为主题, 旋律优美, 节奏明快, 和声丰富。通过对比两个主题——缓慢的抒情旋律和活泼的舞曲节奏, 格林卡成功地展现了俄罗斯民间音乐的多样性。

作品中大量运用了俄罗斯民间的音调和节奏, 如五声音阶和切分音, 使得整部交响曲充满了浓厚的民族气息。

另一部重要作品《鲁斯兰与柳德米拉》序曲, 创作于 1842 年, 是一部充满戏剧性和英雄气概的作品。序曲以快速的节奏和激昂的旋律开篇, 迅速将听众带入紧张的故事氛围中。格林卡在这部作品中巧妙地运用了俄罗斯民间音乐的元素, 如强烈的节奏对比和丰富的和声变化, 使得序曲不仅具有强烈的戏剧张力, 还充满了鲜明的民族特色。

在民族性表现方面, 格林卡的音乐作品在旋律、节奏和和声等方面都深刻体现了俄罗斯元素。首先, 在旋律上, 格林卡大量借鉴了俄罗斯民间歌曲的旋律特点, 如五声音阶的使用, 使得旋律线条简洁而富有表现力。其次, 在节奏上, 格林卡善于运用俄罗斯民间舞蹈的节奏型, 如切分音和复合节奏, 使得音乐充满活力和动感。最后, 在和声上, 格林卡在传统和声的基础上, 融入了俄罗斯民间音乐的和声色彩, 如使用平行和弦和交替调式, 增强了音乐的民族韵味。

格林卡对俄罗斯民族音乐的贡献是不可磨灭的。他不仅开创了俄罗斯民族乐派, 还为后来的作曲家如柴可夫斯基、穆索尔斯基等提供了宝贵的创作经验和灵感。格林卡的作品不仅在俄罗斯国内广受欢迎, 还在国际上获得了高度评价, 使得俄罗斯民族音乐在世界音乐舞台上占有一席之地。

为了更清晰地展示格林卡的主要作品及其创作时间, 图 1 提供了格林卡主要作品的时间线图(见下文 mermaid 代码生成图)。通过该图, 可以直观地了解格林

卡在不同时期的创作轨迹及其代表作的分布情况。

综上所述,格林卡的音乐作品不仅在艺术上具有高度成就,还在民族性表现上独具特色。通过对《卡马林斯卡亚》交响曲和《鲁斯兰与柳德米拉》序曲的分析,可以看出格林卡在旋律、节奏和和声等方面对俄罗斯民族音乐元素的巧妙运用。他的创作不仅丰富了俄罗斯音乐的内容,也为世界音乐的发展做出了重要贡献。

2 达尔戈梅日斯基音乐作品的民族性探析

亚历山大·谢尔盖耶维奇·达尔戈梅日斯基(Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky)是19世纪俄罗斯重要的作曲家,生于1813年,卒于1869年。他的生平及创作背景深受俄罗斯文化和历史环境的影响。达尔戈梅日斯基出生于贵族家庭,早年接受良好的音乐教育,后在圣彼得堡音乐学院深造。尽管受到欧洲古典音乐的影响,他始终致力于将俄罗斯民族音乐元素融入自己的作品中,成为俄罗斯民族乐派的重要代表。

达尔戈梅日斯基的代表作之一《石客》是一部根据普希金的名剧改编的歌剧,创作于1866年至1869年间。该作品以其独特的音乐语言和戏剧表现力著称。在《石客》中,达尔戈梅日斯基运用了大量的俄罗斯民间音乐元素,如旋律中的五声音阶和节奏中的切分音,使得整部歌剧充满了浓厚的民族气息。剧中人物的情感表达通过细腻的旋律和丰富的和声得以充分展现,尤其是主人公唐·胡安的形象,通过激昂的旋律和强烈的节奏对比,显得尤为鲜明。

另一部重要作品《水仙女》是一部浪漫主义歌剧,创作于1848年至1855年间。该作品以俄罗斯民间传说为背景,讲述了水仙女与人类之间的爱情悲剧。在《水仙女》中,达尔戈梅日斯基巧妙地融合了俄罗斯民间音乐的旋律和节奏特点,如悠扬的抒情旋律和明快的舞曲节奏,使得整部歌剧既有浪漫主义的诗意,又充满了民族特色。特别是水仙女的咏叹调,旋律优美,和声丰富,充分展现了俄罗斯民间音乐的独特魅力。

在民族性表现方面,达尔戈梅日斯基的音乐作品在旋律、节奏和和声等方面都深刻体现了俄罗斯元素。首先,在旋律上,达尔戈梅日斯基大量借鉴了俄罗斯民间歌曲的旋律特点,如五声音阶的使用,使得旋律线条简

洁而富有表现力。其次,在节奏上,他善于运用俄罗斯民间舞蹈的节奏型,如切分音和复合节奏,使得音乐充满活力和动感。最后,在和声上,达尔戈梅日斯基在传统和声的基础上,融入了俄罗斯民间音乐的和声色彩,如使用平行和弦和交替调式,增强了音乐的民族韵味。

达尔戈梅日斯基对俄罗斯民族音乐的贡献是显著的。他不仅继承了格林卡的音乐传统,还在创作中进一步发展和丰富了俄罗斯民族音乐的表现手法。他的作品不仅在俄罗斯国内广受欢迎,还在国际上获得了高度评价,为后来的作曲家如穆索尔斯基、柴可夫斯基等提供了宝贵的创作经验和灵感。

为了更清晰地展示达尔戈梅日斯基的主要作品及其创作时间,图2提供了达尔戈梅日斯基主要作品的时间线图(见下文 mermaid 代码生成图)。通过该图,可以直观地了解达尔戈梅日斯基在不同时期的创作轨迹及其代表作的分布情况。

通过对《石客》和《水仙女》的分析,可以看出达尔戈梅日斯基在旋律、节奏和和声等方面对俄罗斯民族音乐元素的巧妙运用。他的创作不仅丰富了俄罗斯音乐的内容,也为世界音乐的发展做出了重要贡献。

3 格林卡与达尔戈梅日斯基音乐作品的比较

米哈伊尔·伊万诺维奇·格林卡(Mikhail Ivanovich Glinka)和亚历山大·谢尔盖耶维奇·达尔戈梅日斯基(Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky)均为19世纪俄罗斯音乐的重要代表人物,尽管两人生活在同一时代,但其创作背景和个人经历却有所不同。格林卡出生于1804年,卒于1857年,他的音乐生涯深受俄罗斯民族复兴运动的影响。格林卡早年曾在圣彼得堡接受音乐教育,并多次赴意大利和德国深造,吸收了欧洲古典音乐的精髓。然而,他始终致力于将俄罗斯民族音乐元素融入自己的作品中,开创了俄罗斯民族乐派的先河。

相比之下,达尔戈梅日斯基出生于1813年,卒于1869年,他的音乐创作同样深受俄罗斯文化和历史环境的影响。达尔戈梅日斯基出身贵族家庭,早年接受良好的音乐教育,后在圣彼得堡音乐学院深造。尽管受到欧洲古典音乐的影响,他同样致力于将俄罗斯民族音乐元素融入作品中,成为俄罗斯民族乐派的重要代表。

在音乐风格上,格林卡和达尔戈梅日斯基的作品在旋律、节奏和和声方面既有相似之处,也有显著差异。格林卡的代表作《伊万·苏萨宁》和《鲁斯兰与柳德米拉》中,旋律优美且富有俄罗斯民间音乐的特色,如广泛使用五声音阶和民间歌曲的旋律线条。节奏上,格林卡善于运用俄罗斯民间舞蹈的节奏型,使得音乐充满活力。和声方面,他在传统和声基础上融入了俄罗斯民间音乐的和声色彩,如平行和弦和交替调式。

达尔戈梅日斯基的作品如《石客》和《水仙女》则在旋律、节奏和和声上表现出不同的特点。在旋律上,达尔戈梅日斯基同样借鉴了俄罗斯民间歌曲的旋律特点,但更注重旋律的戏剧性和表现力。节奏上,他更善于运用切分音和复合节奏,使得音乐更具动感和戏剧张力。和声方面,他在传统和声的基础上,进一步探索了和声的色彩变化,增强了音乐的民族韵味。

在民族性表达方式上,格林卡和达尔戈梅日斯基有所不同。格林卡倾向于直接引用民间素材,如在《伊万·苏萨宁》中直接采用俄罗斯民间歌曲的旋律和节奏。而达尔戈梅日斯基则更注重创造性改编,如在《石客》中,他将民间音乐元素与戏剧性表现相结合,创造出独特的音乐语言。

两人对俄罗斯民族音乐的影响也体现在不同方面。格林卡作为俄罗斯民族乐派的奠基人,其作品对后来的作曲家如穆索尔斯基、柴可夫斯基等产生了深远影响。达尔戈梅日斯基则在继承格林卡传统的基础上,进一步发展和丰富了俄罗斯民族音乐的表现手法,为后来的作曲家提供了宝贵的创作经验和灵感。

为更清晰地展示格林卡与达尔戈梅日斯基音乐作品民族性的异同,表 1 提供了两人音乐作品民族性表现的对比(见表 1)。

特征	格林卡	达尔戈梅日斯基
旋律	广泛使用五声音阶和民间歌曲旋律	注重旋律的戏剧性和表现力
节奏	运用民间舞蹈节奏型	善用切分音和复合节奏
和声	融入平行和弦和交替调式	探索和声色彩变化
民族性表达	直接引用民间素材	创造性改编民间音乐元素
影响方面	奠基俄罗斯民族乐派	丰富和发展民族音乐表现手法

通过对比分析,可以看出格林卡和达尔戈梅日斯基在音乐创作中的民族性表达各有特色,共同为俄罗斯民

族音乐的发展做出了重要贡献。

4 结论

本研究在探讨格林卡与达尔戈梅日斯基音乐作品的民族性时,发现两位作曲家在民族性表达上既有共性也有差异。共性方面,他们都大量借鉴了俄罗斯民间音乐的旋律、节奏和和声元素,如五声音阶和切分音的使用,使得作品充满浓厚的民族气息。差异方面,格林卡更倾向于直接引用民间素材,而达尔戈梅日斯基则注重创造性改编,将民间元素与戏剧性表现相结合。此外,格林卡的作品风格较为古典,达尔戈梅日斯基则更富有现代感和戏剧张力。

然而,本研究存在一定局限性。首先,时间跨度有限,未能涵盖两位作曲家所有作品;其次,作品选取具有主观性,可能未能全面反映其民族性特征。未来研究方向可扩展到更多俄罗斯作曲家作品的民族性研究,以构建更为完整的俄罗斯民族音乐体系。通过对比分析不同作曲家的创作手法和艺术风格,将进一步揭示俄罗斯民族音乐在全球音乐文化中的独特地位和深远影响。

参考文献

- [1]黎明杨,孙兆润.现实主义的笔法,浪漫主义的传奇——达尔戈梅日斯基的歌剧《石客》[J].歌唱艺术,2024,(07):27-35.
- [2]黎明杨,孙兆润.现实主义的笔法,浪漫主义的传奇——达尔戈梅日斯基的歌剧《石客》[J].歌唱艺术,2024,(07):27-35.
- [3]奥·乌萨乔娃,胡银姣.莫斯科“中国音乐文化与俄罗斯”国际学术研讨会综述[J].北方音乐,2024,(02):140-144.
- [4]程妍.用声音表达时代——斯克里亚宾和拉赫玛尼诺夫的音乐风格探究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2023,(04):122-127.D0I:10.20093/j.cnki.CN21-1080/J.2023.04.018.
- [5]周婉怡,杨燕迪.俄罗斯白银时代音乐中的现代性诉求——拉赫玛尼诺夫与斯克里亚宾的音乐风格比较[J].北方音乐,2023,(04):7-15.

作者简介:孙建业,1995年1月,男,满族,河北唐山,青岛恒星科技学院,博士,副教授,音乐学与音乐表演。