

浪漫主义音乐的特点

刘宇蓉

(南方电视台综艺频道, 广东 广州 510095)

摘要: 浪漫主义音乐基本上是从1820年持续到1900年。浪漫主义作曲家继续使用了古典主义的音乐形式。但浪漫主义音乐在思想上更加注重自我主观意识的表现与刻画, 在其作品中更注重个人感受的细致表现、内心情感的自由抒发, 以及作品与自然景象、生活现象的描绘; 作品多以理想事物、古代神话传说和幻想故事为题材, 在作品中强调音乐与诗歌、戏剧、绘画等其它姊妹艺术的有机结合, 注重音乐的标题性和其中所体现出的诗情画意, 重视吸取民间音乐素材, 从而体现其民族性的特征。

关键字: 浪漫主义; 浪漫主义音乐; 基本特征

中图分类号: J605

文献标识码: A

文章编号: 94047-(2017)03-061-04

一、何为浪漫主义、浪漫主义音乐?

“Romantic”一词语来源于拉丁语的一种方言“罗曼语”。古法语将罗曼语文学中的故事及其冒险和放纵的想象称为“罗曼”^[1]。

何为浪漫主义? 19世纪初, 在欧洲文学艺术普遍形成了一种新的潮流和新的风格, 即所谓的“浪漫主义”。

浪漫主义的产生, 可以溯源到18世纪的卢骚时代, 但它形成于法国资产阶级革命以及拿破仑专政的时期。19世纪, 欧洲各国反对拿破仑的民族解放运动具有其两重性, 人们的力量虽然推翻了拿破仑的统制, 但随着战争的结束, 却给人们带来了更深的痛苦和黑暗。怎样去追求自己的理想? 这是当时浪漫主义文学艺术的中心问题, 也是当时的知识分子和艺术家最关心的问题之一。这个时期的人们渴望突破传统势力的束缚。处处以理性为行动的准则和最高境界不再是他们的追求之所在, 更喜欢追求一种一切从主观感受为出发点, 将情感作为行动的主宰。从某种程度上讲, 浪漫主义是对18世纪的新古典主义与理性时代的一种反叛。他们往往打破传统, 强调一种自由的表达。

我们在浪漫主义艺术中可以看到: 爱情是各类

创作中最为突出的题材, 且大多数是充满悲剧性的; 幻想也成为这个时期的一大热点, 它没有确切的具体目标, 只是脱离现实的一种幻想; 壮阔的大自然也得到空前的关注。进步的浪漫主义, 是以民族解放斗争和资产阶级民主革命思想为基础的。它抗议封建制度; 揭露和批判资本主义。它觉得现状可以改变, 它幻想着社会的平等。

由于浪漫主义的多元化与复杂性, 很难用某一单一的规则来对其进行定义。简而言之, 浪漫主义, 它致力于开阔人们的视野, 表达人类生活的所有体验。浪漫主义运动, 可以说它影响了所有的国家和所有的艺术领域。

而作为浪漫主义的音乐是怎样的呢? E.T.A霍夫曼认为: “贝多芬启动了畏惧、敬畏、恐怖、痛苦的杠杆, 唤醒了无限的渴望, 而无限的渴望正是浪漫主义的精髓。”^[2]浪漫主义音乐的特征之一就是追求个性的高度张扬。如舒伯特的迷惘、舒曼的敏感、绿色通道狂放、瓦格纳的壮严……他们的个性情怀得到了充分的表露, 有些作品甚至就象是“音乐自卷”。很多音乐家热衷于“标题音乐”, 古典的均衡结构被彻底打破, 一切服从于“内容”的需要。广泛的民族主义运动导致了民族化音乐的兴起。富有特色的旋律和节奏让听者走进了民间五彩缤纷的生活世界之中。

二、浪漫主义音乐的基本特点

(一) 浪漫主义音乐在音色、力度与音域的范围上比古典音乐范围更广。

1、富有表情的音色：

浪漫主义作曲家比较侧重感性，理性属于次要地位。他们比较沉迷于富有感性的声音，通过音色产生一种情绪与氛围的变化，而在这之前，音色从未如此受到重视。浪漫主义音乐，不管是交响乐还是歌剧作品，管弦乐团的编制通常比古典时期庞大，在音色上也有更多变化。在浪漫主义后期，交响乐团大约为100人（古典时期乐团编制大约为20-60人）。乐团中的铜管、木管和打击乐声部更加活跃，而在描述某些壮观场面时，浪漫主义作曲家增加了铜管乐的使用，长1号、大号、圆号和小号得到了更多的采用。例：1824年，贝多芬在他的《第九交响曲》中，就前所未有的使用了9支铜管乐器；1894年，奥地利作曲家古斯特夫·马勒则在他的《第二交响曲》里，使用了25支铜管乐器。铜管乐器随着活塞的增加，使之更容易表现作品复杂的旋律。

钢琴，作为浪漫主义时期的一种最受欢迎的乐器，在1820-1830年间有了很大的改进。由于铸铁骨架的应用，从而使得钢琴的琴弦能承受更大的张力，再加上琴锤外层加上了一层毛毡，这样钢琴的声音更具有“歌唱性”。同时，它的音域也得到了进一步的扩展。再加上制音踏板的使用，这样就使得钢琴的各个音域都能产生一种响亮的混音。作曲家们也热衷努力去挖掘短笛、倍低音管的音色。

2、力度、音高与速度范围的扩展：

使用宽广的力度范围，是浪漫主义应用的特点之一。它往往可能包含一种微弱的窃窃私语到空前的强大的声音的对比。古典时期的力度对比： ff 与 pp ，显然已经不能满足浪漫主义作曲家的要求，他们有时需要 $ffff$ 与 $pppp$ 。19世纪作曲家，为了获得更多的情感表达，他们往往频繁地使用渐强、渐弱，以及力度的突然改变。

音高范围的扩展，也是浪漫主义音乐的特点之一，作曲家们常常大胆地使用很高或很低的音，从而以此来追求声音的一种辉煌或者深度。

浪漫主义音乐中，作曲家通过在乐谱的下方标

记渐快、渐慢或者节奏的细微变化来体现音乐情绪的变化。浪漫主义时期速度的变化往往比古典时期更多。浪漫主义时期音乐表演者为了增强音乐的表现力，他们往往还使用“弹性速度”，即：偷来的时间，以及轻微的加速或放缓速度。

(二) 浪漫主义音乐的和声范围更宽、更强调丰富的、不稳定的和弦。

浪漫主义作曲家积极探索新的和弦，或基本和弦的新的使用方式。为了获得更强烈的感情，他们强调更丰富、更多彩和更复杂的和声。浪漫主义时期的作曲家对半音和弦的使用非常显著，半音和弦的音符不属于流行的大小调音阶，它们来自于半音阶，而一般大小调音阶包含七个音。半音和弦的使用使浪漫主义音乐更加丰富、更具有动力感。不和谐、不稳定的和弦的使用，也比古典时期更为多见。通过有意延长从不稳定到稳定的和弦，浪漫主义作曲家在作品中充分表现了一种渴望、焦虑、神秘的感觉。

一首浪漫主义的音乐作品，它往往具有范围很广的调式、或者快速的变调。由于这样的特性及频繁的调式转换，使得浪漫主义音乐作品的主调与古典主义音乐相比不那么清晰，导致调性不稳定、不明确。

(三) 标题音乐——浪漫主义音乐与其它艺术形式尤其是文学的关系更紧密。

19世纪是标题音乐的一个重要时期，标题音乐即与诗歌、故事、观念或场景等相关的器乐音乐。非音乐因素往往通过题目或对作品的解释评注来进行具体说明，这种题目或注释就称为标题。一首标题音乐作品，它既可以用来表达情感、人物特定的故事情节，也可以用来作为模仿大自然的声音等。如取材于莎士比亚的戏剧的柴可夫斯基的作品《冷漠与朱丽叶》，激动的音乐——描绘了两个敌对家族之间的势不两立；温柔的旋律——则传达出年轻人的一往情深；丧礼进行曲——暗示了这对恋人的悲惨的命运。再如斯梅塔那的管弦乐作品《穆尔道河》，通过音乐唤起人们的想象：潺潺的流水、狩猎的场景、飞溅的浪花和乡村的婚礼等，歌颂了捷克主要的河流。

虽然标题音乐存在了几个世纪之久，但在浪漫主义时期，因为音乐与文学紧密的联系，因此

标题音乐显得特别突出。许多作曲家,如舒曼、柏辽兹、李斯特和瓦格纳,都创作了大量的标题音乐作品。浪漫主义时期的所有艺术家都怀有这样的一个理想,即“艺术统一”。作曲家渴望写出富有诗意的旋律,而诗人则希望能创作出具有音乐性的诗歌。

(四) 曲式:小型作品与大型作品——浪漫主义发展出了新的曲式,增加了乐曲的张力,不那么强调平衡和张力的解决。

19世纪是一个充满矛盾的时代。浪漫主义作曲家不管是通过小型作品或者是大型作品,都能独特地表现他们的某些个人特点。这时期的某些短小的作品中,以完美的方法,往往通过一条旋律线、几个和弦或者是不平常的音色处理就创造了一种强烈的情感表现。如舒伯特的歌曲、肖邦的钢琴曲,它们仅仅持续几分钟,这种乐曲形式非常适合在比较亲近的家庭的这种小环境中演出。

而象柏辽兹、瓦格纳所创作的某些庞大的音乐作品,因为要求具有为数众多的表演者,并且通常持续几个小时,所以这些作品必须要在较大的歌剧院或音乐厅演出。

浪漫主义作曲家,他们依旧象古典主义作曲家一样创作交响曲、奏鸣曲、弦乐四重奏、歌剧与合唱曲,只是在其中的某个乐章会比海顿、莫扎特所创作的音乐中的乐章更长些。例如:一首典型的19世纪的交响曲大约要持续45分钟左右,而在18世纪的交响曲则只有25分钟左右的时间。在浪漫主义的晚期,其中的有些作品往往趋向于更长的篇幅,并且往往使用更丰富的交响乐配器和更复杂的和声。

同时,浪漫主义作曲家往往会使用一些新的技巧——篇幅较长的音乐作品。一些同样的主题会在交响曲的不同的乐章中出现。例如贝多芬在他的《第五交响曲》中,诙谐曲乐章中的主题会在最后一个乐章中再度出现。在一首浪漫主义的作品中,当某一个特定的旋律在之后的其它乐章或乐曲的另一部位出现时,通常会在配器法、力度或节奏上作些改变,从而改变了它的基本特征,这种手法称为主题变化。例如柏辽兹的《幻想交响曲》中,第一乐章为一个抒情性的旋律,而在最后一个乐章中,则运用了一个突出的变化的主题,使其转变成了一

首古怪的舞曲旋律。

并且,浪漫主义的音乐作品,它们的不同乐章或段落,往往可以通过过渡段来进行连接,但是,也有些交响曲或者协奏曲的一个乐章结束后,往往没有停顿直接就进入下一个乐章。这种手法为贝多芬首创。19世纪的歌剧作品,往往会通过在不同的幕和场景之间重复出现相同的旋律乐思来对前后的乐章进行连接,或通过乐段进行连接。

(五) 民族主义与异国情调——在作品中重视和反映民族的特点,从民间艺术中吸取创作素材。

作为当时重要的政治运动的民族主义也影响了19世纪的音乐艺术。音乐上的民族主义是特指浪漫主义自己有意地创作带有某民族特征的作品。例如使用民谣的曲调、舞蹈音乐、民间传说等。这种富有民族特征的音乐,例如俄罗斯、波兰、波西米亚(捷克)或德国,都与古典音乐普遍性的特征形成鲜明的对照。

由于这些作曲家对民族特征的迷恋,也使他们从国外吸取素材,从而形成一种被称作异国情调的倾向。捷克、匈牙利、俄罗斯的还有芬兰、挪威的音乐,从19世纪中叶开始逐渐融入到欧洲主流音乐文化中,从而为欧洲乐坛吹来了一股强劲之风。例如有些浪漫主义时期的作曲家会使用一些亚洲风格的旋律,或在创作中使用异国他乡的节奏与乐器。法国作曲家比才创作的歌剧《卡门》,它的背景就为西班牙;意大利的普契尼创作的《蝴蝶夫人》,却生动地描述了日本的风土人情;俄罗斯的里姆斯基·科萨科夫却在他的著名的管弦乐作品《天方夜谭》中营造了一种特有的阿拉伯的氛围,使得音乐上的这种异国情调与浪漫主义的那种对遥远而独特神秘的向往相一致,从而使得那富有特色的旋律和节奏将听众带向那更加广袤的田野,走进民间那五彩缤纷的大千生活中。

总之,19世纪以来欧洲的浪漫主义音乐,反映了这个新的历史时期资产阶级的思想感情和他们的世界观和艺术观。随着社会的变革,促进了资产阶级艺术家们的艺术创造,在艺术手法和形式上都作了大胆的革新。作为浪漫主义的音乐家,他们在以情感、自然、本性为宗旨的这一思想层面,呈现出了多种多样的技术手段。在体裁创新方面,显示了一种广泛的开拓性能力。在作曲技术方面,功能性

的和声最大程度地发挥了作用,丰富调、转调技术的运用为音乐的表达提供了更加有力的技术支持。早中晚期的浪漫主义作曲家都显示了他们不同的艺术才能,他们所创作的音乐作品展现出了极大的多样性和独特性,丰富和发展了古典主义的传统音乐艺术。

虽然在欧洲音乐文化的发展进程中,浪漫主义时期的音乐有它的积极作用和进步的意义,但是,我们必须注意到,浪漫主义是有它的两重性的,它具有其自身的复杂性。同时,浪漫主义艺术家们的世界观、艺术观、创作思想也是充满着各种各样的

矛盾的。因此,我们对浪漫主义时期的作曲家及其作品,必须有针对性地进行具体分析,从而作出正确的评估。

参考文献

- [1]周世斌.音乐欣赏[M].重庆:西南师范大学出版社 2010:38.
[2]格劳特、帕利斯卡.西方音乐史[M].汪启璋等译,人民音乐出版社1996年版,P:592.
[3](美)Roger Kamien.听音乐——音乐欣赏教程[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2008.:219-228.

[责任编辑、校对:王军利]

The Characteristics of Romantic Music

LIU Yu-rong

(Southern Television Arts Channel, Guangzhou 510095)

Abstract: romantic music is basically from 1820 to 1900. Romantic composers have been in use of the form of classical music. But the romantic music in mind pays more attention to the performance and characterization of self subjective consciousness, and to detailed performance. Personal feelings in the works depict the free expression of inner feelings, and the relation with the natural scene; with the phenomena of life; works with ideal things, ancient myths and legends and fantasy story as a theme in the works the importance of organic combination of music and poetry, drama, painting and other arts. Romantic music pays more attention to the folk music material, embodying the nationality characteristics.

Key words: romantic, romanticism music, basic characteristics

(上接第51页)

郁、焦虑等不良情绪起到明显的缓解作用,护理工作满意率也能得到有效的提高,非常值得在临床上应用和推广。

参考文献

- [1]孟晔,刘润娥.人文关怀在恶性肿瘤护理中的应用与探讨[J].大家健康(中旬版),2014,8(4):272.
[2]张彩滨.人文关怀在恶性肿瘤护理中的应用效果[J].国际护理学杂志,2013,32(11):2518-2520.
[3]李蕊.人文关怀护理应用于恶性肿瘤患者护理影响分

析[J].大家健康(下旬版),2014,8(7):298-299.

- [4]王群如,陈小平.人文关怀在恶性肿瘤护理中的应用效果分析[J].中外医学研究,2013,11(6):80-81.
[5]李锦秀,李丽华.人文关怀护理在恶性肿瘤护理中的应用效果[J].医学信息,2014,27(25):390.
[6]范晓兰.人文关怀在恶性肿瘤护理中的应用效果分析[J].中国医药科学,2015,5(8):94-96.
[7]顾华英.人文关怀在恶性肿瘤护理中的应用效果分析[J].健康必读(中旬刊),2013,12(9):498.

[责任编辑、校对:王军利]