

18世纪古典乐派与狂飙突进运动

张娟 (山西大学音乐学院 030006)

摘要: 18世纪70年代发端于德国的“狂飙突进”运动所提倡的非理性精神影响了整个欧洲,并渗透到了音乐领域。本文以“狂飙突进运动”影响下的音乐发展为出发点,解读狂飙突进的内涵,通过古典音乐作品中情感表现的分析,对这一时期音乐风格进行探讨,追寻古典时期音乐风格的变化与狂飙突进的联系。

关键词: 古典主义;狂飙突进运动;情感表现

音乐艺术风格的演变与整个社会环境、文化思想的转变密切相关。18世纪的欧洲古典音乐受启蒙运动理性思潮的影响,形成秩序井然、典雅对称的风格特征。启蒙思想相信运用理性可以解决一切政治、社会、宗教和个人问题,而持悲观态度的人却看到茫然和凄凉。于是18世纪后期欧洲艺术界出现了非理性主义的倾向,“狂飙突进”(Storm and Stress movement)运动即发端于此时。

18世纪下半叶,“狂飙突进”浪潮席卷整个欧洲,艺术界从普遍的理性为主开始转向注重强调情感,这也可以看作是对启蒙运动理性思想的反叛。在启蒙运动大力倡导理性主义和企图驯服自然、置大自然于人类控制之中的同时,狂飙突进艺术家们大力赞扬大自然主义和个人,力图摆脱理性主义,向古典主义的支配地位发起挑战。因而,18世纪的艺术呈现出了这样一种面貌:行将没落的贵族艺术风格反映在洛可可的艺术中;理性主义继续作为艺术创作的指导思想影响着古典音乐;而新的情感迸发和对情感的强调则在狂飙运动中可以清晰的察觉到。

一、狂飙突进运动的内涵

狂飙突进运动,因德国剧作家克林格(Friedrich Maximilian von Klinger, 1752-1832年)的剧本《狂飙突进》而得名。

18世纪60年代中期,德国著名哲学家赫尔德(Johann Gottfried Herders, 1774-1803)撰写《论德国现代文学片断》,狂飙突进的某些思想已经初见端倪。作为启蒙运动和浪漫主义的先驱,赫尔德认为理性并不是打开宇宙大门的钥匙。他打破学术规范的限制,提出只有自然才能提供的答案。赫尔德认为精神不仅是自然的归宿,也存在于自然之中,人们可以在审美感受中看到它、听到它、感悟它。他致力于对民俗、民歌、神话、语言这些非理性领域的考察和研究,这些都为狂飙突进运动奠定了基础。

1. 要求个性解放

狂飙突进延续了启蒙运动中关于人性和自然的思考,反对一切阻碍人的发展教条主义,反对在艺术领域任何墨守成

规的形式,肯定个人发展的可能性,歌颂自由,追求天性的释放。

古希腊神话中的英雄普罗米修斯从天上偷了火种给人类,触怒宙斯而受到惩罚。在古希腊剧作家埃斯库罗斯的笔下普罗米修斯被囚在山崖上发出哀怨和悲叹,而歌德笔下的普罗米修斯坚强不屈地对宙斯进行反抗,表现出不屈的斗志和无限的力量,相信正义的斗争必将取得胜利。普罗米修斯的反抗显示了资产阶级觉醒的自我意识,肯定自我、追求个性、反对一切旧制度的坚定决心。

2. 崇尚“天才”

“狂飙突进”运动赋予“天才”全新的意义。“天才”应该是自由的人,“天才”本身便是创作的源泉,任何社会的和形而上学的条件的限制都不能影响他。天才展现了了个性充分发展的一个完美人的形象。

17世纪的德国面临政治分裂、经济落后、文化闭塞的危机,这些社会现实反映在当时的作品中表现为用“天才”的力量来冲破各种束缚,“天才”往往作为改变社会的变革力量而出现。绿林侠盗的首领卡尔¹、农民起义的领袖葛兹²都是这样的人物。他们便是当时时代背景下“天才”的化身。

3. 崇尚自然

狂飙突进文学家主张的“崇尚自然”体现在诗歌这一体裁中,歌德青年时代的抒情诗形式朴素自然,内容多为歌颂生活自然和爱情,通常情景交融、充满情感。

4. 强调情感

狂飙主义者强调情感的重要地位,肯定情感表现在艺术中的巨大作用,他们认为相比较于理性,感性更能发挥出人的主观能动性。无论是在文学、绘画或者音乐作品中艺术家都应该追求真实自然的情感流露。

二、“狂飙突进”与音乐

音乐上的“狂飙运动”指得是18世纪60年代到70年代初期海顿、莫扎特、格鲁克等人创作的不多但非常重要的作品。这一阶段的音乐创作虽然也表现出清晰明朗的古典特征,但是作曲家在作品中频繁使用小调,音乐中情感表现更加突出和强烈,比如使用弦乐声部的震音或快速的同音反复做伴奏、附点节奏和倚音的增多、大量使用切分音、较大的旋律跳跃、强烈的力度对比以及使用新的配器手法等等特征。这些别出心裁的音乐表现手法的频繁出现和大量使用,最终突出了强烈的感情,造成一种戏剧化的效果,使得这一时期的古典音乐也同时具有了鲜明的“狂飙突进”的激情风格。

音乐史学家们将1768年-1772年称为海顿的“狂飙运动时

期”，他们认为海顿在这一时期的作品中表现出来的强烈的戏剧性和情感性是受到了狂飙运动的影响。而除了海顿，在C. P. E. 巴赫、莫扎特和格鲁克等其他古典时期的作曲家的作品中，我们也能发现隐藏其中的“激情特征”。

1. C. P. E. 巴赫与“狂飙突进”

C. P. E. 巴赫 (Carl Philipp Bach, 1714-1788)，是古典主义风格的奠基者。他的键盘音乐作品，以独特的情感性和力度对比强烈地影响了海顿和贝多芬的创作。

C. P. E. 巴赫所喜欢的键盘乐器并不是羽管键琴，而是更柔和的、更温馨的楔槌键琴，因为后者更具有表现微妙力度变化的能力。他创作的奏鸣曲《为行家和业余爱好者而作的奏鸣曲》第四首的第二乐章“稍慢的柔板”，以一种叹息的旋律开始——一个歌唱性的动机，以一个在弱拍上解决的倚音为结束，随后是一个休止。这个开始句以波音、切分音和颤音加以装饰。多种多样的节奏型紧张而持续的变化——带附点的断小音型、三连音——使音乐具有焦躁不安而又兴高采烈的性格。第6至10小节形成了向关系大调区域的过渡，其中的模进不可避免的把它推向调性目标，同时和声外音（特别是倚音）确保悬念和激情不会减弱，充分表现出了“狂飙突进”的“情感风格”的特征。

2. 莫扎特与“狂飙突进”

我们在莫扎特的音乐中可以清晰的感受到启蒙精神的影响，这表现在他逻辑的清晰和统一的结构之中。但是狂飙突进的力量也进入了他的音乐创作，这些影响渗透在他的交响乐中，使他的交响乐呈现出前所未有的戏剧性力量。

1773年在维也纳停留期间，莫扎特熟悉了海顿的交响曲，他在这一年创作的《g小调第25交响曲》(K. 183)中便吸收了同时期海顿的一些风格特征。《g小调第25号交响曲》是莫扎特第一部小调作品。乐曲一开始的四小节切分音动荡不安，显示出非比寻常的气质。随之而来的小提琴声部相同的旋律和节奏多次重复，增加了音乐的紧迫感。随后的十六分音符下行演奏带来了一个短暂的终止，带来了片刻的松弛，结束了这种令人紧张的音乐氛围。这时双簧管安静地吹出了开始处由四个全音符构成的主题，完全没有乐曲开始那种扣人心弦氛围。呈示部中小提琴声部上下来回连续不断的旋律走向，仿佛在蓄力一般要推翻某种力量的压迫，充满了即将爆发的戏剧性力量。

三、结语

音乐风格很大程度上受到了社会思潮的影响。从当时的社会背景来看，18世纪存在这样两种思想，一种是理性主义的追随者，因此在回归自然、理性至上的艺术思想影响下孕育的音乐就形成了秩序井然、清晰对称的古典风格特征；还有一种认为感性高于理性、追求自由的思想，随之应运而生的狂飙运动引发了情感的爆发，它表现出富有个性的、激情、充满激烈情感表现的“狂飙音乐”风格倾向。

狂飙突进运动所倡导的“崇尚自然”、“个性解放”、“强调情感”等精神内涵随之延伸到音乐领域，渗透在了作

曲家的作品中，由此这一时期的音乐呈现出不同于古典主义音乐的风格——歌颂自然、注重情感的表现、追求激情的碰撞。这些特征与之后的浪漫主义发生着微妙的联系。从1765年到1795年，“狂飙突进”运动持续了20多年，之后被成熟时期的浪漫主义运动取代。狂飙突进音乐预示了19世纪的浪漫主义音乐，或者我们可以将其视为浪漫主义在古典主义时期的先声。

注释：

- 1.席勒的戏剧《强盗》中的主人公。
- 2.歌德的戏剧《铁手骑士葛兹·封·贝利欣根》中的主人公。

参考文献

- [1]孙国忠.前古典时期的风格问题[J].音乐艺术, 2006.2.
- [2]宋萍萍.古典先驱C.P.E.巴赫及其键盘音乐之初探[D].西安音乐学院, 2008.
- [3]孙国忠.十九世纪音乐: 古典传统与浪漫主义[J].黄钟, 2016.1.
- [4]任国强.从狂飙突进到古典的嬗变[J].解放军外国语学院, 2009.11.
- [5]姚婧.海顿狂飙交响曲研究[D].转折.武汉音乐学院, 2007.
- [6]宋彦斌.“理智”与“情感”的碰撞——浅析古典主义时期钢琴音乐风格特征[J].怀化学院学报, 2010.3.
- [7]黄毅.狂飙突进运动之父——哈曼哲学初探[J].理论月刊, 2005.1.
- [8]周倩璇.三大流派中的情感表现——从“古典主义”、“浪漫主义”、“标志主义”谈起[J].云南艺术学院学报, 2010.1.
- [9]孙静梅.陈学东.西方音乐美学史上的两次重大的转折: 卢梭与尼采[J].湖北社会科学, 2008.7.
- [10]杨婧.作曲家个人风格形成及演变机制研究[D].上海音乐学院, 2012.
- [11]Abigail Chantler The “Sturm und Drang” Style Revisited, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 34, No. 1 (Jun., 2003), pp. 17-31.
- [12]A. Peter Brown Approaching Musical Classicism: Understanding style and Style Change in Eighteenth-Century Instrumental Music. College Music Symposium, Vol.20, No.1 (Spring, 1980), pp.7-48.
- [13]Max Rudolf Storm and Stress in Music, Bach, Vol.25, No.2, 25TH ANNIVERSARY ISSUE (Fall-Winter1994), pp.6-25.
- [14]Elaine R.Sisman Haydn's Theater Symphonies.Journal of the American Musicological Society, Vol.43, No.2 (Summer, 1990), pp.292-352.
- [15]Barry S.Brook Sturm und Drang and the Romantic Period in Music, Studies in Romanticism, Vol.9, No.4, The Concept of Romanticism (Fall, 1970), pp.269-284.