

从黄金分割的视角谈绘画和音乐的联系

——以德彪西印象主义作品为例

孙艺辉

从远古时期、文艺复兴、洛可可风格到浪漫主义、印象派、超现实主义、重金属派与先锋派等,听觉与视觉艺术自古以来就在不同流派中并行存在着(参见鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》)。作为听觉艺术与视觉艺术的产物,音乐和绘画始终以丰富多彩的形态陪伴着人们,音乐通过美妙旋律的组合,以乐声表现情感或事物,给人以听觉上的享受;绘画则是通过形象或抽象的图形组合,以色彩表现情感或事物,给人以视觉上的享受。而黄金分割率的诞生与运用使得这两种艺术的相互关系更为紧密,并衍生出和谐的审美魅力。笔者以德彪西的印象主义作品为例分析绘画与音乐之间的联系。

一、黄金分割在音乐和绘画中的运用

黄金分割率就是将已知线段分为两部,线段总长度与其中较长的一段的比,等于较长的一段和较短的一段的比。用数字表示,即:如果总长度是1,较长的一段的长度则是0.618,较短的一段长度则是0.382。从而得出,较长的一段的长度数字,是以总长度数字乘0.618得出的积,反之则是以总长度数字乘0.382得出的积。

在黄金分割率与音乐研究方面颇有造诣的约翰·诺登说:“似乎越是深刻的音乐家,其作品结构越是严格地符合这种比例。”(Hugo Norden: *Proportions and the Composer*) 如贝多芬F大调第六钢琴奏鸣曲Op. 10. No. 2的第一乐章,其呈示部共有67小节,而41小节是该呈示部的重要转折,这符合黄金分割的表征,即用66去乘以0.61830,恰好得出其黄金分割点位于40.8小节,四舍五入后,即在第41小节。同理,我们在肖斯塔科维奇的《第五交响曲》、肖邦的《降D大调夜曲》、拉赫曼尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》、里姆斯基·柯萨科夫的《天方夜谭》里都发现了黄金分割率的广泛运用。

古代欧洲画师大都遵循黄金分割率的规则来作画。在构图中,黄金分割率被用来划分画面和安排视觉中心点。画面中理想的分割线需要按下列规律寻找:用0.618乘以画布的宽,就能得到竖向分割线,用

0.618乘以画布的高,就能得到横向分割线。用上述方法共可得到四条分割线,同样也得到四个交叉点。这四个交叉点常被画家用来安排画面的主要物象,使之形成视觉中心点(参见吴祖强《曲式与作品分析》)。黄金分割率具有一定的审美意义,能够给画面带来美感,让人得到视觉的舒适。如委拉斯开兹的《崇拜耶稣》,其中小耶稣的头部正好位于黄金分割线的一个交叉点上。另外,达·芬奇的《维特鲁威人》和《蒙娜丽莎》的脸也符合黄金分割,其作品《最后的晚餐》同样运用了0.618比例的布局。

二、德彪西与印象主义

产生于19世纪下半叶的印象派绘画发展到修拉和西涅克时,引入了黄金分割率,成为了新印象主义,又称点彩主义、分割主义,使得光谱纯色的画法更能体现事物或感情所要表达的印象与主题。

印象派思潮后来进入音乐界,在德国、英国、意大利和法国产生了大批印象派音乐家。就像印象派画家善于利用光影色彩一般,他们善用织体和响度来替代浪漫主义音乐的音阶束缚,以新的和声制造跳跃的音符,以和声和配器表现出“色”的音色效果。德留斯和司各特等人将黄金分割的概念运用到音乐创作中,与点彩派精神互相辉映。

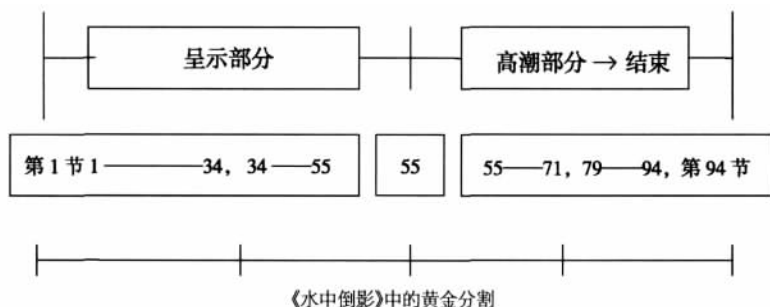
德彪西是法国印象派音乐的代表人物。其印象主义音乐风格的形成,与他接受印象派绘画理念密不可分。印象派画家用最为直感与简洁的方式捕捉光影效果,德彪西则是用最少、最经济、最凝练的音符抓住印象与情绪,并将其本质深刻地凝固下来。他所作的乐曲一改浪漫派音乐的表现形式,以大量的全音阶、雅致精细的配器为特点,所表达的音乐如印象派绘画般富有真实感、层次感和色彩感。

三、黄金分割率在德彪西作品中的运用与分析

德彪西的钢琴曲《雨中花园》、交响乐《大海》、歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》等诸多作品都呈现了黄金

分割的曲式比例结构。

在德彪西巧妙运用黄金分割率来设计他的乐曲构架,最具代表性的是他的钢琴独奏曲《水中倒影》(钢琴曲集《意象》第一集第一首)。这一作品共有 94 小节,在第 55 小节处,转调为 bE,进入高潮。通过下表可见其前 55 小节(呈示部)中的 34 小节处,首次出现了 A 段,符合黄金分割比率,而在 71 小节处,再一次出现了 A 段,亦符合黄金分割比率(参见田刚《“对称性”与“黄金分割率”》)。由此可见《水中倒影》的结构完全具有黄金分割性质。德彪西用飘逸的和弦描述着涓涓的溪流,在黄金分割的完美配合下,让听众能够更精准地抓住音乐中隐喻的溪中影像,和弦如和风轻拂,溪水荡起涟漪,呈现出醉人的溪流景色,宛如一幅诗般的印象派绘画。同样,在他的管弦乐《牧神午后前奏曲》中,也以黄金分割率的对称性,为整首乐曲的结构作铺垫。

印象派音乐的表现形式非常注重和声的音响和音色,使和声具有印象派绘画般的绚丽色彩。其和声的语言性常被弱化处理,他选择了各种高叠和弦和调式音阶,逐步摒弃浪漫派曲式的段落框架和功能作用,以回旋、变奏以及连续对比的嵌入技术在当时被更多的印象派音乐接受和应用,这种有别于古典派和浪漫派时期的新型音乐结构形式从而得以产生并流传。

如前述《牧神午后前奏曲》也是以黄金分割率为谱写乐曲架构形式依据的。该曲由一支英国管、二支单簧管、二支大管、四支圆号、三支长笛、二支双簧管、二架竖琴以及传统弦乐、古钹等乐器配备的乐队,奏出了马拉美诗作中所渲染的恍若隔世的氛围。随着无伴奏的长笛吹奏的主题声响起,人们的思绪

也随之感受着寂寞游离,却不失甜蜜的情绪(参见李吉提《世纪音乐结构的一般特征》)。《牧神午后》前部分的 30 个小节是反复 4 次演奏的主题,但每次的和声以及音响配合都有所不同。这种音乐的处理方式和技巧,与印象派绘画有异曲同工之妙,达到了最大程度发挥每种乐器的音响效果的目的。每一种乐器各司其职,配合得又如此密切,竖琴是乐曲终场的“句号”,圆号是和声的高音,弦乐是音色变化的“彩笔”,碎弓是柔和的弦,古钹把人们带往古时祭祀神灵的现场。正是由于作者运用了黄金分割定率作为设置乐曲结构的依据,因此,整个乐曲无论是在和声的组合,还是在乐器的配置安排上,都表现出完美的和谐以及如运用自然光绘制的美术作品一般光彩夺目、自然清新,为我们展示了这样一幅场景:炎炎夏日,古罗马之牧神正在休息,突然被一群仙女的欢声笑语惊醒。

结 语

在艺术史上,各个时期不同流派和不同风格的音乐、绘画作品,它们的存在和发展,都受制于所处时代的历史情境,两种艺术的表现形式都记载了人类各个历史时期审美活动的历程。黄金分割率

的出现与运用使得这两种原本就一脉相承的艺术之间的关系变得更为紧密,并在这两者相互协调与相互影响的过程中,产生了音中有画,画中有音的美感。德彪西作为印象派的代表人物,在巧妙运用黄金分割率的基础上,凭借他那双能感受泛音的耳朵,捕捉到了自然中绚丽无比的“彩色”音符,创造了另类的、超脱凡俗的音乐,唤醒了沉睡在人类心底的别样天籁,并用他独特的配器生成了美妙的、令人神往的音响,为人类贡献了一首首不朽的作品。

(作者单位 安徽师范大学音乐学院)

责任编辑 韦平