

南京艺术学院学术著作出版基金资助

碰撞与交融

勋伯格表现主义音乐与
视觉艺术之关系研究

班丽霞 ◎ 著

中央音乐学院出版社

南京艺术学院学术著作出版基金资助

碰撞与交融

勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究

班丽霞 著

北京：中央音乐学院出版社，2003

ISBN 7-309-02378-9 定价：28.00元

北京：中央音乐学院出版社，2003

ISBN 7-309-02378-9 定价：28.00元

北京：中央音乐学院出版社，2003

ISBN 7-309-02378-9 定价：28.00元

北京：中央音乐学院出版社，2003

ISBN 7-309-02378-9 定价：28.00元

北京：中央音乐学院出版社，2003

ISBN 7-309-02378-9 定价：28.00元

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

碰撞与交融: 勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究 / 班丽霞著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-81096-276-6

I. 碰... II. 班... III. ①勋伯格, A. (1814 ~ 1951)—表现主义—音乐—艺术理论—研究②勋伯格, A. (1814 ~ 1951)—表现主义—视觉形象—艺术理论—研究 IV. J60-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154867 号

碰撞与交融

——勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究

班丽霞著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10.75

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-276-6

定 价: 28.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

系的总结，肯定艺术间的互动融合在表现主义艺术发展中的积极意义。

关键词：勋伯格；表现主义音乐；视觉艺术；互动；并行；融合；整体艺术；《幸运之手》；

（Arnold Schoenberg）勋伯格，奥地利作曲家、指挥家、音乐理论家。1894年10月13日出生于维也纳，1951年7月13日去世。他是表现主义音乐的代表人物，也是无调性音乐的奠基人。他的音乐作品具有强烈的个人风格，对20世纪音乐产生了深远影响。他的代表作包括《月夜》、《期待》、《悲歌》等。他的音乐理论著作《作曲教程》对后世音乐家产生了重要影响。

勋伯格的音乐创作经历了三个时期：调性时期、无调性时期和十二音体系时期。他的无调性音乐作品，如《月夜》、《期待》等，打破了传统调性的束缚，开创了新的音乐语言。他的十二音体系作品，如《悲歌》、《钢琴组曲》等，进一步发展和完善了无调性音乐的理论。

勋伯格的音乐创作与视觉艺术有着密切的联系。他的音乐作品常常受到表现主义绘画的影响，具有强烈的视觉冲击力。他的音乐理论著作《作曲教程》中也提到了视觉艺术对他的影响。他的音乐创作与视觉艺术的互动融合，是表现主义艺术发展中的重要现象。

勋伯格的音乐创作与视觉艺术的互动融合，主要体现在以下几个方面：首先，他的音乐作品具有强烈的视觉冲击力，常常通过旋律、节奏、和声等手段，营造出强烈的视觉形象。其次，他的音乐理论著作《作曲教程》中也提到了视觉艺术对他的影响。最后，他的音乐创作与视觉艺术的互动融合，是表现主义艺术发展中的重要现象。

Abstract

Relationships between the Expressionist Music of Schoenberg and the Visual Arts

Arnold Schoenberg (1874—1951) was one of the pioneers in Western contemporary music. His creation of free atonality and dodecaphony led to two revolutions in music of the 20th century. During 1908 to 1922, Schoenberg was involved in the main current of expressionism in Germany and Austria, his genius and innovative spirit not only made him a creator of expressionist music, but also won him a position in the realm of expressionist painting.

The period of expressionism was a time when music and visual arts became close to each other. The interaction and fusion of music and visual arts, from all - directions, strongly influenced many composers and painters, and this could be clearly identified by the career and works of Schoenberg—an “amphibious artist”. Therefore, to study the expressionist music of Schoenberg from the aspect of relation between music and visual arts, is of significant for understanding expressionist music itself, as well as understanding its generation, development, aesthetics and features.

This dissertation comprises six parts as follows: A preface is concerned about the statement of the topical meaning, as well as the domestic and international research situation dealing with this subject; Chapter One is a retrospection for the development and evolution of the

relations between music and visual arts in the long history of the Western world; Chapter Two is a discussion about the trend of thought in expressionism, the expressionist music and painting of Schoenberg, and the relationships between Schoenberg and avant - garde painters; Chapter Three is a study in parallelism and interaction between Schoenberg's expressionist music and visual arts, which mainly concentrates on analyses of aesthetic conceptions, topic contents and relevant artistic forms; Chapter Four is a study on the cross and fusion of Schoenberg's expressionist music and visual arts by analyzing his "Drama with Music" The Lucky Hand; The Conclusion is a summary of the relation between the expressionist music of Schoenberg and visual arts. Here, the author stands for the positive significance of interaction and fusion of different arts, which has played an important role in the development of expressionism.

Keywords: Schoenberg; Expressionist music; visual arts; interaction; parallelism; fusion; Gesamtkunstwerk; The lucky hand;

目 录

内容摘要	(1)
绪 言	(1)
一、研究视角与选题意义	(2)
二、国内外研究现状	(4)
第一章 视听艺术联系在早期现代主义中的新趋势	(10)
第一节 传统视听艺术之关系概览	(12)
一、缪斯艺术与造型艺术的混合与分立	(12)
二、浪漫主义音画的互动倾向	(17)
三、“整体艺术”理想	(27)
第二节 视听艺术联系在早期现代主义的扩展与深化	(38)
一、绘画中的音乐性	(39)
二、音乐中的绘画性	(49)
三、“整体艺术”实践	(57)
第二章 勋伯格——表现主义的两栖艺术家	(75)
第一节 表现主义的滥觞与兴衰	(77)
一、名称与限定	(77)
二、渊源与兴衰	(81)
第二节 勋伯格与表现主义音乐	(91)
一、起始 (1908)	(93)

二、高峰 (1909)	(97)
三、持续 (1910—1913)	(102)
四、终结 (1913—1922)	(106)
第三节 勋伯格与先锋派视觉艺术	(110)
一、勋伯格与先锋派美术家	(110)
二、画家勋伯格	(121)
第三章 勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之并行互动	(138)
第一节 美学观念	(139)
一、内在表现	(139)
二、神秘主义	(148)
第二节 主题内容	(156)
一、焦虑与呐喊	(157)
二、梦境与幻象	(162)
三、两性冲突	(170)
第三节 表现形式	(192)
一、消除等级关联	(194)
二、解放单个要素	(201)
三、排除非结构因素	(207)
四、重建结构力	(213)
第四章 勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之交汇融合	(224)
第一节 《幸运之手》作为“整体艺术”	(226)
一、作品概况	(226)
二、“整体艺术”的构成要素	(230)
第二节 《幸运之手》中的视听艺术交融	(240)
一、静态交融	(241)
二、动态交融	(247)

结 论	(260)
附录一：《幸运之手》与《黄色声响》比较分析	(265)
附录二：《幸运之手》剧本翻译	(280)
附录三：《黄色声响》剧本翻译	(290)
附录四：勋伯格大事年表	(299)
参考文献	(316)
图版目录	(328)
后 记	(332)

绪 言

本文题为《碰撞与交融——勋伯格表现主义音乐与视觉艺术之关系研究》。勋伯格的“表现主义音乐”通常是指他在1908—1922年间的创作，“自由无调性”是其音乐语言的基本特征，遵循“内在表现”的美学原则。题目中的“视觉艺术”有两层含义：首先包括勋伯格本人绘画作品在内的德奥先锋派绘画艺术，主要盛行于一战前后，以“桥社”、“新分离派”、“青骑士”等画家团体的作品为代表，同时还涉及阿道夫·卢斯的功能主义建筑艺术；其次指在表现主义舞台艺术作品中采用的视觉艺术手段，包括灯光、色彩、布景、服装等要素。本文试图从音乐与视觉艺术的关系范畴中，对勋伯格表现主义音乐的形成发展、美学内涵、形式特征等进行考察和研究，除对其总体发展过程的概括梳理外，还涉及到多部作品的具体分析，如《五首管弦乐曲》之一、之三，歌剧《期待》，《三首钢琴作品》之三，独唱套曲《月迷彼埃罗》，以及音乐戏剧《幸运之手》等。

写作过程中，主要围绕音乐与视觉艺术间的两种关系展开论述：一是作为独立的艺术门类，表现主义音乐与先锋派绘画、建筑在发展过程中出现的并行（parallelism）与互动（interaction）。尽管表现主义音乐与视觉艺术各自拥有独特的语言形式与表现手法，但它们的并存共同营造了所处时代的文化语境，并在这一语境中相互启迪、相互影响，从而呈现出许多相似的艺术特征与发展趋向，这在两者的美学观念、主题内容、艺术形式等方面都有

显著体现；二是表现主义音乐与视觉艺术要素作为主要表现手段，在“整体艺术”创作中的交汇融合（fusion）。这一范畴中的音乐与视觉艺术都不是独立的艺术门类，而是综合性舞台作品中的主要构成因素。在表现主义时期的“整体艺术”实践中，视听艺术要素的密切交融是最为引人注目的特征之一。表现主义音乐与视觉艺术之间的这两种关系，既有区别，又有联系，属于一个事物的两个侧面。此外，文中对视听艺术关系未作明确区分的地方，一般统称为“联系”（connection）。

一、研究视角与选题意义

从艺术之间相互联系的视角来研究音乐很有必要。音乐并非孤立存在，在“艺术”的统领下，音乐与绘画、诗歌、舞蹈等姊妹艺术之间，相互借鉴、相互融合，一直伴随人类从远古走到今天。举目回望，它们身后留下的是相似的历史轨迹。毋庸置疑，西方音乐历史对文学或绘画之风格名称的借用决非随意为之，在共同的时代环境与人文背景下，各门艺术的创作必然呈现出相似的风格趋向。在特定时期中，某些艺术种类之间或浑然一体、密不可分，或有意跨越界限，将自足独立让位于相互间的缠绕与渗透。这些现象在音乐艺术发展史上尤为常见。正如波兰音乐学家卓菲娅·丽莎（Zofia Lissa，1908—1980）所说：

音乐总是倾向于同其他种类的艺术密切地结合在一起，这种情况在其他艺术中没有达到像在音乐艺术中所达到的那样高的程度。^①

鉴于这一事实，笔者认为，面对一个音乐事项，仅仅孤立地从音乐本体展开研究，其结论必然不完整，对于那些与其他艺术

^① 卓菲娅·丽莎：《卓菲娅·丽莎音乐美学译著新编》，于润洋译，北京，中央音乐学院出版社，2003年，第35页，章节名称为《音乐同其他艺术的综合》。

有着密切联系的作曲家及其作品来说更是如此。从艺术间互动关系的视角来审视音乐,不仅可以从与其他艺术的风格类比中反观自身,更有意义的是,通过对艺术间关系之源的探究,必然将更广阔的社会与人文背景纳入考察范围,在音乐事项与大文化环境之间搭建起桥梁。德国音乐学家达尔豪斯(Carl Dahlhaus, 1928—)在其《音乐史基础》中表达了相似的观点:

只有一个音乐史的过程——例如1907年前后向无调性音乐的过渡——既可以从作曲的内部问题中,又可以从与诗歌和绘画在当时跟传统决裂的类比中,或者从社会历史的种种原因中,得到解释。^①

自古以来,同音乐与其他“缪斯艺术”的关系相比,音乐与绘画的关系并不密切。由于分属于听觉与视觉、时间与空间、动态与静态等相异的艺术门类,它们在历史上的关系更多呈现为风格上的并行。进入浪漫主义时期之后,随着音乐在艺术领域所处地位的持续提升,以及音乐视觉化倾向的不断增强,视听艺术的关系也日趋密切。19世纪后半叶,有两位音乐大师进一步促进了视听艺术的互动交融:一位是印象派音乐创始人德彪西,在印象派绘画的启发下,他创造性地将描绘性、色彩性、立体化空间等要素融入音乐本体的创作,为音乐与绘画之间的互动关系开辟了新的领地;另一位是提出“整体艺术”设想的瓦格纳,他极力倡导音乐与诗歌、舞蹈、绘画、建筑、雕刻等艺术的全面聚合,并通过“乐剧”的创作和演出,将这一理念传播至整个欧洲,从而在许多艺术家心中激发了将“艺术”(arts)聚合为“艺术”(Art)的理想。进入20世纪,视听艺术间的互动融合成为现代艺术发展的重要趋势之一。一战前后,先锋派作曲家与画家的相互

^① 转引自蒋一民:《音乐史学的美学化》,《中央音乐学院学报》,1998年第二期,第11页。

扶持、相互影响,“两栖艺术家”的集中涌现,艺术家对“整体艺术”实践的浓厚兴趣等等,都是这一趋势的显著体现。

正是出于从视听艺术联系的视角研究音乐的尝试心理,笔者最终选定了有关勋伯格表现主义音乐的论题。奥地利作曲家勋伯格是表现主义时期最受瞩目的两栖艺术家之一。他不仅是表现主义音乐的主要创造者,还是一位独具个性的表现主义画家。罗伯特·舒曼关于“一种艺术的美学也就是另一种艺术的美学;只是所用素材不同而已”^①的论断,在勋伯格的音画创作中得到了验证。这一时期的勋伯格曾与多位先锋派美术家建立起密切联系,其中与抽象派绘画创始人康定斯基的交往尤为频繁,两位艺术家在美学观念和创作实践中的诸多相似,已引起许多艺术理论家的兴趣和关注。在与先锋派美术家的交往中,勋伯格的创作既受到他们所发起的艺术运动的激励,又以自身大胆的革新为他们树立了榜样。不同艺术门类的交叉创作与相互影响,共同营造了20世纪初期复杂而独特的艺术氛围,而勋伯格的表现主义音乐正是在这种氛围中发展的。因此,从视听艺术之关系范畴中研究勋伯格的表现主义音乐,对于深入了解其形成发展、美学内涵、风格特性等具有重要意义。通过对勋伯格音乐创作的研究,也可以反证艺术间的互动融合在音乐发展中所起的作用。这正是本文研究视角与选题的理论价值和实践意义所在。

二、国内外研究现状

国内对于勋伯格的介绍和研究,主要始于上个世纪80年代,目前已积累了一些成果。通过对十余种音乐期刊的检索(包括所有核心期刊),从1980年至今,已有40余篇论文和10篇译文发表,内容主要涉及自由无调性与十二音音乐的技术理论分析、表

① 《舒曼论音乐与音乐家》,北京,人民音乐出版社,1982年,第148页。

现实主义音乐的美学思考,以及对个别音乐作品的介绍分析等。至今未见关于勋伯格研究的专著发表,但在多部论述 20 世纪音乐的著作和译著中,都有专门章节介绍勋伯格和他的音乐:彼得·斯·汉森的《20 世纪音乐概论》(1981)、钟子林的《西方现代音乐概述》(1991)、H. H. 埃格布雷特的《西方音乐》(2005)等,主要从历史角度对勋伯格的创作历程、风格特性、代表作品等进行概述;于润洋的《现代西方音乐哲学导论》(2000)一书,在评述阿多诺的音乐社会学观点时,详细介绍了阿多诺对勋伯格音乐中的社会与精神内涵所作的分析与评价;姚恒璐的《现代音乐分析方法教程》(2003)、彭志敏的《新音乐作品分析教程》(2004),都有专门章节对勋伯格的创作技法及部分音乐作品进行了较详细的技术理论分析。此外,中央音乐学院俞人豪教授正在翻译一本由艾伯哈德撰写的德文小册子《勋伯格传》,目前尚未完成。

据了解,近几年在国内几所重点音乐院校中,有多位硕、博士研究生选择了与勋伯格相关的研究课题。如中央音乐学院硕士李宁宁翻译的《勋伯格论作曲家》,节选自勋伯格的论文集《风格与思想》;沈阳音乐学院硕士刘颖的毕业论文《勋伯格的表现主义音乐及其美学观》;中央音乐学院硕士王丽君的毕业论文《从〈升华之夜〉看标题音乐与纯音乐的交融》;中央音乐学院博士王婷婷的毕业论文《论勋伯格的宗教思想对其创作的影响》;等等。

在音乐与视觉艺术的关系研究上,国内尚处于起步阶段。散见于各类期刊中的 20 余篇文章,内容所涉相当广泛。如对二者美学特性之异同的比较、二者的结合对于素质教育的意义、德彪西的音乐与印象派绘画的关系等等。在这些成果中,未见与勋伯格和表现主义音乐相关的文章。

国外对勋伯格的研究始于 20 世纪一二十年代,主要是由他

的学生和少数支持者所作的初步研究。随着勋伯格音乐大师地位的逐步确立，有关他的研究著述在 20 世纪下半叶不断增多，除了生平传记外，对其音乐创作的风格、技法、美学思想等方面都有广泛而深入的研究。通过查询“亚马逊网上书店”（www.amazon.com）的图书目录和对《新格罗夫音乐与音乐家辞典》所列文献的统计，有关勋伯格的英德文著作与论文集达 150 余部之多，各类论文也有 260 余篇。此外，勋伯格生前曾发表大量论文和多部理论专著，其中名为《风格与思想》（*Style and Idea*）的论文集共收入勋伯格约 104 篇论文、评论和演说词，所涉内容相当广泛，如对个人创作道路的回顾，有关现代音乐、民间音乐、音乐批评、十二音作曲法、作曲理论、演出、教学，以及对其他作曲家的评论、分析和研究。这部著作对于每一位勋伯格研究者来说都是极其宝贵的第一手资料。

有关勋伯格表现主义音乐的研究多为德文著述，由于语言和其他方面的困难，未能收集和梳理。相关英文著作主要有：美国音乐学家伯扬·希姆斯（Bryan Simms）于 2000 年出版的《阿诺尔德·勋伯格的无调性音乐，1908—1923》（*The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908—1923*）。这是近几年国内外学界公认的一部研究勋伯格无调性音乐的权威著作，共包括 15 部音乐作品的分析研究。作者努力将历史研究与技术分析相结合，清晰地勾勒出无调性音乐的发展轨迹和本体特征。尽管此书没有从“表现主义”的概念出发，但却为了解表现主义音乐语言提供了较详尽的参考。另一部是由美国音乐学家克罗弗德夫妇（J. C. Crawford and D. L. Crawford）合著的《20 世纪音乐中的表现主义》（*Expressionism in Twentieth - Century Music*），出版于 1993 年。书中先后对 20 世纪表现主义的性质、背景、语言，表现主义音乐的先驱，勋伯格学派的音乐创作，斯特拉文斯基、巴托克、艾夫斯等人的表现主义倾向，以及不同艺术门类的综合等内容作了详细分析和论

述。此书最突出的特征是始终将表现主义音乐的发展置于大的文化氛围当中，时常参照绘画、诗歌、戏剧等艺术领域的并行发展状况。美国音乐学家查尔斯·罗森（Charles Rosen）撰写的《阿诺尔德·勋伯格》（1996）一书，前两章节分别讨论了表现主义和无调性，尽管篇幅短小，却有独到而精辟的见解。

有关勋伯格绘画创作的研究是近几年的热门课题。2000年，设在维也纳的“勋伯格中心”（Schoenberg Center）开始实施每五年举办一次勋伯格大型画展的计划。首届展览所围绕的主题是“勋伯格与康定斯基的关系”，当时前来参观的人数超过3万人。2005年，第二届展览的主题是“画家勋伯格”，而早在2003年9月起，与此相关的学术研究就已开始了。这次展览出版了一部同名文集，其中包括勋伯格绘画作品的完整目录、勋伯格本人所写的相关文章，以及同时代人对其绘画作品的评论。其中比较重要的有：康定斯基写于1912年的《绘画》（The Paintings），对勋伯格绘画的类型、风格以及美学本质作了精辟分析；另一篇是由奥地利作家、画家居特斯罗同年撰写的文章《画家勋伯格》（Schoenberg the Painter），重点分析了勋伯格绘画中的原始主义和抽象特征；还有一篇采访记录，是美国记者哈尔塞·斯蒂芬斯于1950年对勋伯格的专访，主要谈及勋伯格的绘画与音乐创作的关系。除此之外，“勋伯格中心”网站（www.schoenberg.at/）收集整理了勋伯格所有与绘画和画家相关的言论、书信、文章，为了解勋伯格的绘画创作、绘画理论，以及他与其他画家的关系提供了第一手资料。

关于勋伯格的音乐与视觉艺术之关系的研究始于20世纪60年代末。迄今为止，这类研究大多聚焦于勋伯格与康定斯基的比较分析上。从美国印第安纳大学博士论文库中（www.music.indiana.edu/ddm/），可检索到斯蒂芬·维斯（Stephen Vise）1969年完成的博士论文《瓦西里·康定斯基与阿诺尔德·勋伯格：形式