

音乐博士学位论文系列

理查·施特劳斯交响诗研究： 语境·文本·音乐叙事

Series of Doctor Dissertations in Music

王旭青 著

Wang Xu qing

 上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

MUSIC

上海市教委繁荣哲学·社会科学项目(2009)资助
上海音乐学院研究生人才培养工程(2009-10)资助

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

理查·施特劳斯交响诗研究: 语境·文本·音乐叙事

王旭青 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

理查·施特劳斯交响诗研究:语境·文本·音乐叙事/王旭青著.

—上海:上海音乐学院出版社.2010.6

(音乐博士学位论文系列)

ISBN978-7-80692-537-9

I. ①理… II. ①王… III. ①交响诗-研究-德国-近代

IV. ①J614

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第091635号

丛 书 名: 音乐博士学位论文系列

出 品 人: 洛 秦

书 名: 理查·施特劳斯交响诗研究

著 者: 王旭青

责任编辑: 迟凤芝

封面设计: 范 模

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 8

字 数: 180千字

印 数: 1-1,300册

版 次: 2010年6月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80692-537-9/J.510

定 价: 28.00元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

序言 I

钱亦平

交响诗是以叙事见长的一种音乐体裁,无论其依据的文艺作品是诗歌、小说、戏剧、神话、民间故事,还是美术作品,甚至哲理诗,都无法回避“叙事”这一课题,虽然这里所说“叙事”绝非简单“说故事”的含义。

在交响诗的创始人李斯特的交响诗中,力图从诗意的角度体现原作的精神,很少遇到叙事所要求的细微末节和率真表现。尽管如此,我们仍然能从《塔索》中感受到塔索在菲拉拉宫廷生活的方方面面:舞会场面、恋爱传奇、被暴虐的公爵不公正地囚禁,最后塔索的荣誉在其身后得到补偿,在罗马,人们为既是烈士又是诗人的他戴上了花冠……;在《奥菲欧》中,巴黎卢浮宫美术馆里一只伊特拉斯坎花瓶上奥菲欧的形象通过音乐复活于我们心中:这位诗人和音乐家身穿星光灿烂的长袍,额上系着华贵的头带,从他张开的嘴里流泻出神妙的词句和旋律,他的细长的手指有力地拨动诗琴的琴弦,野兽为之狂喜,人类残忍的本性得到开化,甚至岩石亦随之软化,艺术的伟大力量发出了感人的光芒……

如果说,在李斯特奉行“诗意的概括”创作原则的交响诗中尚

且能感受种种“叙事”现象,那么,在更为强调“叙事”路线、并且动用高超的管弦乐配器的神技,绘声绘形地表现这一理念的理查·施特劳斯的交响诗中,这个问题就更显得举足轻重了。

应该说,王旭青对于这一问题的思考不是面临写博士论文才开始的,而是始于6年前,即当她决定以“圣-桑交响诗研究”为题写作硕士论文时,就已开始。在硕士论文中,她对圣-桑交响诗的题材渊源与解读,对圣-桑交响诗乐思的多态展开及其结构特征,对圣-桑音乐形式观的基本思想的思考,都结合圣-桑的交响诗创作实践进行论述,给予其合理的定位。对于圣-桑交响诗“叙事”特征的研究,无疑为日后的博士论文打下了基础。

王旭青在论述理查·施特劳斯交响诗的叙事路线时,是采用怎样的路径呢?

首先,她以文学叙事理论作为“钥匙”,在梳理文学叙事根源、特性及其理论发展的基础上,叙述“音乐叙事学”的肇始以及音乐叙事理论的溯源。在此基础上,探讨理查·施特劳斯交响诗的叙事表现特点和话语方式,观察作曲家在刻画人物形象、展示内心冲突、表现戏剧性矛盾、制造情感高潮等多种“叙事”需求时,如何在显现或隐示其标题的内涵情景主线时,将音响动态变化、主题材料及结构布局、织体形态以及配器技法的布局中体现音乐叙事的“踪影”。论证了理查·施特劳斯交响诗中的音乐叙事手法、“叙事性因素”的存在形态及其交响诗中叙事性因素的意义等,并进一步解读标题音乐的叙述特性、叙述过程与情节描写的相互关系。

这篇全面解读理查·施特劳斯交响诗的音乐叙事理路及其艺术价值的论文得到了答辩委员会的高度肯定,称其“是一篇具有较高学术含量的优秀博士论文”。

我与王旭青学者交往数年,这是一位外表秀美而性格坚韧的年轻学者,可以说在她身上体现了中国知识女性的美德:贤惠、善良、不畏艰难。作为一位年轻学者,在攻读博士学位期间,适逢怀

孕生子,但并未影响她参与所有学术活动的决心,在此期间她克服了旁人无法想象的困难。在论文面临“攻坚战”时,她毅然将孩子送回老家,每日从早上 8 时写作到深夜 12 时,所以用“坚韧”二字来形容并不为过。

她的博士论文即将面世,我怀着极大的喜悦,与她同贺同庆,共同享受收获的喜悦。

祝贺你,王旭青!

上海音乐学院 钱亦平

2010 年 1 月 11 日

序言 II

李吉提

我是在 2009 年初夏参加上海音乐学院博士论文答辩时,才认识王旭青女士的。她容爽貌恬,文字能力和语言表述能力具佳。其博士学位论文“理查·施特劳斯交响诗研究:语境·文本·音乐叙事”规模庞大、逻辑清晰、写作规范,应属上乘之作。又听人说,该生在攻读博士的三年期间,往返于杭州与上海两地,又学习,又回原单位上课,还生了一个孩子……“结果是什么都没耽误”。这等脱俗的年青知识女性,自然引起了我特别的注意。

作者选定的研究对象理查·施特劳斯是 19-20 世纪之交德国最重要的作曲家之一,对标题音乐的贡献尤为突出。然而,由于人所共知的历史原因,在改革开放之前,我国音乐界对他的音乐创作研究,长期比较薄弱。

近年来,情况虽有改观,但像王旭青博士这样,能将理查·施特劳斯的七部交响诗进行过系统研究的博士学位论文,我还是首次见到。这项科研成果,不仅大大深化了我国音乐理论界对标题音乐,特别是理查·施特劳斯交响诗对标题音乐独特贡献的认识,同时也弥补了以往我国在外国作曲家与作品分析领域中的诸多缺憾。

论文的导论部分,给我留下了深刻印象。首先,王旭青博士能重视文献的搜集与研究,并从中理出新的、有价值的研究思路。之后,她能针对理查·施特劳斯交响诗的“叙事性”(即与李斯特最为不同的特点),运用“叙事理论”对理查·施特劳斯的交响诗从“音乐的进行方式与情节展开模式”进行系统研究等,都显示了该生具有好的科研习惯和把握大型论文写作的能力。

音乐的文本分析部分就交响诗的二重叙述特性,特别是结合七部交响诗就音乐的表意功能、理性功能乃至结构功能,以及作曲家独特艺术品位等,所进行的系统、具体论述,都颇具说服力。事实证明,作曲家在叙事性交响诗音乐创作,从情节的取舍、高度具象化的主题塑造、发展、变化、结构形态以及音响效果等,各个方面都具有“讲故事”的“主动权”。“叙事性”并不一定意味着音乐品位的降低或结构力的削弱。

理查·施特劳斯的七部交响诗不仅反映了19世纪末德国知识分子和他个人的心态,而且其音乐创作实践,对叙事性因素在交响诗中地位的极大提升和促进具有积极意义。同时,这种包含有复杂叙事情节的交响诗写法,也促使作曲家不得不突破原本主要是属于纯音乐的经典曲式模式,并赋予了各种新的、更符合音乐创作内容需要,同时也反映出作曲家个人审美取向和个性化的创作特征的新的结构原则、结构形态和结构手法,从而也促进了音乐曲式结构形态的发展、变化。

我相信,该研究成果作为学术专著出版,不仅有助于我们专业音乐工作者和高等音乐院校的音乐教育,有助于我们对西方作曲家与西方作曲技术理论的进一步了解,还会对广大音乐爱好者的音乐欣赏视野和音乐欣赏知识积累,特别是交响诗音乐从体裁形式到内容的理解等,产生积极的作用。

中央音乐学院 李吉提
2009年12月29日于北京

摘要

理查·施特劳斯是 19 世纪与 20 世纪之交欧洲最具影响力的作曲家,堪称浪漫主义音乐的最后一位大师,尤其是他于 19 世纪末创作的七部交响诗对标题音乐的发展可谓是厥功甚伟。本论文围绕施特劳斯如何在交响诗创作中显现或隐示其标题的内涵情境为主线,观照这些作品的创作情境、音乐形态特征以及音乐体裁问题等,通过交响诗的音乐情节展开方式及叙事手法等研究视角,阐释这些作品的音乐风格及其背后的创作理念,从而解读这些音乐作品在 19 世纪晚期浪漫主义音乐文化语境中的艺术蕴涵。

全文共分为六章,研究内容涉及施特劳斯交响诗的创作语境、标题文本的情节溯源及其解读,以及由这些内容所延伸开来的有关施特劳斯对标题音乐、音乐形式等问题的看法等,同时探究交响诗的音乐语言特征与叙事性表现手法之间的关联。第一章在梳理文学叙事根源、特性及其理论发展的基础上,探讨音乐作品(尤其是交响诗)中的叙事表现特点和话语方式等问题。第二章关注的是施特劳斯创作交响诗时所面临的社会-文化环境、交响诗艺术的语境、作曲家的生活情境以及创作历程,解读施特劳斯交响诗中

的文本来源,以及作曲家在这些人物的形象和情节取舍过程中所融入的审美倾向、个人的哲学理念。第三章论述了施特劳斯在主题(动机)材料构建基础上,以较为凝固的成型状态呈现、对比、展开以及不同的贯穿方式渗透到整部音乐作品中。这些主题材料常被赋予独特的人物性格面貌或具有特殊的表情涵义,以满足作曲家刻画人物形象、展示内心冲突、表现戏剧性矛盾、制造情感高潮等多种“叙事”需求,并传递出作曲家本人的创作意图、情感表现以及艺术趣味,成为一种重要的音乐叙事手法。第四章在分析施特劳斯交响诗中的整体静态结构如变奏原则、回旋原则、奏鸣原则以及贯穿原则的基础上,探究这些形式结构是如何实现对标题内容的诠释,即标题文本中所表达的内容如何存在于音乐作品的形式建构中。第五章在分析和探究施特劳斯交响诗的织体形态特征、音色的组织方式、音响动态变化与主题材料(动机),以及结构布局之间的联动关系等基础上,解析施特劳斯交响诗中的织体形态和配器技法的布局中存在的音乐叙事“踪影”。作为总结性思考,第六章在前五章的基础上,进一步解读标题音乐的叙述特性、叙述过程与情节描写的相互关系等问题,并论述了施特劳斯交响诗中的音乐叙事手法、“叙事性因素”的存在形态及其交响诗中叙事性因素的功能等,全面解读施特劳斯交响诗的音乐叙事理路及其艺术价值。

关键词:理查·施特劳斯 交响诗 音乐叙事 叙述文本
主题(动机)形态 结构思维 音色逻辑

Abstract

Richard Strauss, the most influential composer at the turn of the 19th century to the 20th century in Europe, can be regarded as the last master of Romantic music. Particularly in the late 19th century, he wrote seven symphonic poems, which made a great contribution to the development of program music. In order to reveal the artistic connotation of these musical works and understand its significance in the late Romantic music, this dissertation, from a perspective on musical plots and narrative, tries to interpret Strauss's creative thinking and its related musical style, examining the context for composition, musical languages, formal structure and the nature of the genre.

The dissertation is divided into six chapters, studying cultural-musical context, meaning of text, and characteristics of compositional process respectively. Also, the relation between artistic expression and musical narrative in the compositions is explored. Chapter One, built upon explaining the nature and fea-

tures of narrative theory and its development in literary field, discusses the characteristics of narrative and discourse in musical works, especially in symphonic poems. Chapter Two concerns the social-cultural context within which Strauss was facing the challenges to apply literary texts into his symphonic writing for demonstrating his aesthetic pursuit and personal philosophy. Chapter Three investigates the features of Strauss's musical themes and their transformation and interprets the function of thematic construction and its artistic meaning, a fulfillment of presenting the portrait of musical characters, emotional climax and dramatic power of musical plots, based on the analysis of overall static structures such as principles of variation, rondo, sonata form and thematic recurring in the compositions. Chapter Four deals with how these forms and structures deliver program information in Strauss's symphonic poems, revealing the contents of musical texts projected in formal structures. Chapter Five focuses on Strauss's narrative procedure in orchestral presentation with instrumental texture and tonal color by describing interactive relations among instrumentation, tonal organization, symphonic dynamics and structural layout. Chapter Six rethinks the major issues regarding the essence of musical narrative in program music, the relation between narrative process and description of musical plot. As a final thought, this chapter evaluates the artistic significance of Strauss's symphonic poems and heightens the importance of the perspective on musical narrative in Strauss's symphonic compositions.

Keywords: Richard Strauss; Symphonic Poem; Musical Narrative; Text; Theme-Motif; Structural Thinking; Tonal Logic

目 录

01 | 目 录

1 | 序言 I

4 | 序言 II

6 | 摘要

1 | 导论

21 | 第一章 音乐叙事:交响诗的标题蕴涵与话语方式

22 | 第一节 文学的“叙事”

26 | 第二节 音乐的“叙事”

26 | 一、音乐叙事的肇始

29 | 二、音乐叙事理论溯源

32 | 三、音乐叙事理论:质疑中的发展

33 | 四、音乐叙事理论:面临新的挑战与机遇

34 | 第三节 交响诗:“情节”与“表述”

35 | 一、交响诗:标题文本—叙述文本

36	二、交响诗的叙述方式
43	第二章 施特劳斯的交响诗:语境与历程
44	第一节 理性与狂迷:1890年前后的德国
49	第二节 探寻叙事与结构的平衡:从《唐璜》到《英雄生涯》
54	第三节 文本情节中的叙事话语方式
54	一、“反英雄性”叙事模式
56	二、“反讽性”叙事范式
58	三、“音乐式箴言体”叙事方式
63	第三章 标题文本的音乐展示(上):主题发展及其音乐叙事
64	第一节 主题材料的生成系统
64	一、主题内部形态的关联性
68	二、核心动机的衍展性
70	第二节 主题的贯穿方式

理查·施特劳斯交响诗研究:语境·文本·音乐叙事 ◆

71	一、“点式分解化”主题贯穿
73	二、“层式立体化”主题贯穿
81	三、“预构式综合化”主题贯穿
82	四、“轴式对称化”主题展开
86	第三节 主题材料(包括核心动机)的音乐叙事意义
86	一、形象造型赋予主题材料的形式建构
87	二、情节更迭与戏剧冲突赋予主体材料的运行
90	第四章 标题文本的音乐展示(中):结构特征及其音乐叙事
91	第一节 “叙事情节”与“音乐呈现”
94	第二节 静态结构原则与动态进程
95	一、奏鸣原则
117	二、回旋原则
119	三、变奏原则
120	四、贯穿原则

122	第三节 结构思维的再审视
123	一、主题的散体形态与结构的聚合力
123	二、“量”的不平衡与“质”的均衡
124	三、“聚合情节线”的结构形态:多义性与混合性
126	四、结构的混合性
127	五、结构原则与文本叙事风格相合
128	第四节 音乐结构中的叙事方式
128	一、“情节式”叙事方式
130	二、“叙议式”叙事方式
137	第五章 标题文本的音乐展示(下):织体形态与配器风格 中的音乐叙事
139	第一节 音响的织体形态
139	一、点描性织体形态
142	二、线性分层的织体形态

144	三、块状对置的织体形态
147	四、镶嵌式织体形态
149	第二节 音色的组织方式
149	一、音色的叠加与消减
151	二、音色的衔接
154	第三节 管弦乐音色与其他音乐要素的结合
154	一、与主题发展方式相吻合的音色布局
156	二、与特定结构原则相吻合的管弦乐技法布局
158	第四节 音响(配器)特性的叙事方式
159	一、描绘性叙事
160	二、渲染性叙事
162	三、哲理性叙事
165	第六章 施特劳斯交响诗的音乐叙事理路
166	第一节 交响诗:叙述特性、叙述主体、叙述情节