

斯特拉文斯基 早期室内乐作品分析

STRAVINSKY'S
EARLY WORKS OF
CHAMBER MUSIC
ANALYSIS

王永振 牛 杰 著

中国石油大学出版社

斯特拉文斯基

早期室内乐

作品分析

王永振 牛 杰 著

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯特拉文斯基早期室内乐作品分析/王永振,牛杰
著. —东营:中国石油大学出版社,2010.6

ISBN 978-7-5636-3145-2

I. ①斯… II. ①王… ②牛… III. ①斯特拉文斯基
(1882~1971)—室内乐—分析 IV. ①J627.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 113935 号

书 名: 斯特拉文斯基早期室内乐作品分析
作 者: 王永振 牛 杰

责任编辑: 阎长亮 高建华(电话 0532—86981536)
封面设计: 赵志勇

出 版 者: 中国石油大学出版社(山东 东营,邮编 257061)
网 址: <http://www.uppbook.com.cn>
电子信箱: ychl-369@163.com
印 刷 者: 山东理工大奥星科技发展有限公司
发 行 者: 中国石油大学出版社
开 本: 170×235 印张:12.25 字数:129 千字
版 次: 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 28.00 元

序 言

《斯特拉文斯基早期室内乐作品分析》以斯特拉文斯基的五首早期室内乐作品为研究对象,通过对其进行以作曲细节为主的音乐分析,深入剖析了它们在创作上的共性与个性特征,并通过横向与纵向比较,进一步探讨了它们在作曲家创作中的地位及其影响。

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基(Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882~1971)是20世纪最有影响的作曲家之一,也是一位举世公认的充满探索和革新精神的作曲家。在其跨越半个多世纪的创作历程中,他总是不停地探索、创新、挑战自我,从不重复自己。他用自己的创作实践对20世纪音乐的发展作出了重要的贡献。

总的来讲,斯特拉文斯基的创作分为俄罗斯时期、新古典主义时期和序列主义时期3个阶段。其早期的室内乐作品主要创作于俄罗斯时期的后半段,是作曲家在第一次世界大战时期及战后一个相对短暂的时期内适应特殊的环境及创作需求,对音高材料、乐器组合方式、演奏法与配器、节奏、调性、曲式结构等音乐表现手段进行新的探索的一系列实验性作品。它们不仅以灵活多样的表演形式体现了作曲家求新求变的探索精神,而且集中体现了作曲家创作上的个性特征。因此,研究其早期室内乐作品对于全面了解作曲家的创作具有重要的价值。

该书于2005年成稿,后几经修改,使之不断深入和完善。该书的部分内容先后在《音乐创作》、《黄钟》、《天籁》、《音乐探索》、《星海音乐学院学报》等音乐

核心期刊及音乐学院学报上发表,对斯特拉文斯基早期室内乐的研究作出了积极的努力。今天,作者将其以专著形式出版,既充实了国内外对斯氏早期室内乐研究的成果,也对全面了解斯特拉文斯基的创作及 20 世纪现代音乐研究具有重要的参考价值。

徐昌俊

2010 年 5 月 23 日

目 录

绪论	1
第一章 作曲家生平及主要创作	4
一、生平简介	4
二、音乐创作	7
三、关于五首早期室内乐作品	12
第二章 《三首弦乐四重奏小品》音乐分析	14
一、作品简介	14
二、音乐分析	15
三、小结	32
第三章 《士兵的故事》组曲音乐分析	33
一、作品简介	33
二、同名舞台剧的相关情况	33
三、音乐分析	35
四、小结	87
第四章 《拉格泰姆》音乐分析	89
一、作品简介	89
二、音乐分析	90
三、小结	108

第五章 《三首小品——为单簧管独奏而作》音乐分析	110
一、作品简介	110
二、音乐分析	111
三、小结	123
第六章 《八重奏》音乐分析	124
一、作品简介	124
二、创作背景	125
三、音乐分析	126
四、小结	145
第七章 五首早期室内乐作品的共性与个性特征	147
一、五首早期室内乐作品的共性特征	147
二、五首早期室内乐作品的个性特征	166
第八章 五首早期室内乐作品在作曲家创作中的	
地位及其影响	171
一、五首早期室内乐作品与传统的联系	171
二、五首早期室内乐作品对作曲家其他创作的影响	174
三、五首早期室内乐作品对 20 世纪音乐创作的影响	177
结束语	182
参考文献	184
后记	188

绪 论

伊戈尔·费奥多维奇·斯特拉文斯基(Igor Fyodorovich Stravinsky, 1882~1971)是20世纪最有影响的作曲家之一。其创作生涯中的大部分时间处于20世纪上半叶西方世界前所未有的大动荡时期。社会的动荡与变革、科技的创新与发展不仅深刻地影响着他的思维、信仰和道德观念,而且也剧烈地冲击着他的艺术及美学取向,并促使它们随着时间的推移与环境的变迁不断更新和变化。他不断提出问题,并矢志不渝地探求,几度改变自己的创作风格,他的创作实践对20世纪音乐的发展产生了重要的影响。

斯特拉文斯基的创作大致可分为3个阶段:第一阶段——俄罗斯时期(约1908~1923);第二阶段——新古典主义时期(约1923~1953);第三阶段——序列主义时期(约1953~1968)^①。其早期的室内乐作品主要创作于第一创作阶段的后半段——著名的三部芭蕾舞《火鸟》、《彼得鲁什卡》及《春之祭》之后的1914~1923年间,是他在一战时期及战后一个相对短暂的时期内适应特殊的环境及创作需要,暂停为传统编制的大型管弦乐队写作后,对音高材料、乐器组合方式、演奏法与配器、节奏、调性、曲式结构等音乐表现手段进行新的探

^① 德鲁斯金著,焦东建、董茉莉译:《斯特拉文斯基传》,东方出版社2002年版,第14页。

索的一系列实验性作品。这些作品继承了作曲家本人前期创作的成果,同时,又融入许多新的因素,形成了多元化的风格特征。

1914年,斯特拉文斯基在创作上由大型乐队作品向小型室内乐作品的转型,与当时特定的历史时期和社会背景密切相关。第一次世界大战爆发,使欧洲的经济遭到了严重破坏,享誉欧洲的俄罗斯芭蕾舞团失去了养活豪华乐队和芭蕾舞团的能力,所以,也不得不中断演出。斯氏不仅失去了赖以成名的舞台,个人生活也遇到前所未有的困难。为了生计,为了不使作品束之高阁,作曲家毅然地转向了小型室内乐作品的写作,从此,进入了一个相对短暂的创作阶段。较之大型乐队作品,小型室内乐作品不仅需要的演员少,而且对演出条件也不过于苛刻,易于巡回演出,有着更多的演出机会。这也许是作曲家转向室内乐创作的客观原因。主观上则由于作曲家具有强烈的创新意识、革新精神和勇气,使他在新的领域不断耕耘和探索。五首早期室内乐作品创作于作曲家俄罗斯风格时期的后半段至新古典主义时期风格初步形成期间,一定程度上起到了承前启后的过渡性作用。这些作品不仅以灵活多样的表演形式体现了作曲家求新求变的探索精神,而且也集中体现了他创作上的某些个性特征。因此,研究该时期的室内乐作品对于全面了解其音乐具有重要的价值。

该书选择了较具代表性的五首器乐作品作为研究对象,这些作品为不同乐器而作,表演形式各异。通过对它们进行较为深入的分析,可从中发现它们创作上的共性与个性特征,进而概观它们在作曲家创作中的地位与影响。

该书由八章组成:第一章主要对作曲家的生平及主要创作作简

要介绍;第二至六章分别对五首作品进行以技术为主的音乐分析;第七章将五首作品进行横向比较,归纳其创作上的共性与个性特征;第八章旨在前面分析的基础上,对五首早期室内乐作品在其创作中的地位及其影响作简要评述。结束语部分,在第一至八章对斯特拉文斯基五首早期室内乐作品全面分析的基础上得出结论。

第一章

作曲家生平及主要创作

一、生平简介

斯特拉文斯基于1882年6月生于俄罗斯彼得堡附近的奥拉宁鲍姆镇。父亲是彼得堡帝国歌剧院的首席男低音歌唱家,曾扮演过64个歌剧角色,演出过1235场,柴科夫斯基、里姆斯基·科萨科夫等大作曲家都曾专门为他创作过声乐作品。优越及特殊的音乐环境使斯特拉文斯基自幼耳濡目染,饱受音乐熏陶。七八岁时,他便经常去离家不远的歌剧院观看父亲的歌剧排练,长期的观摩使他逐步熟悉了许多俄罗斯及西欧的歌剧与芭蕾舞剧目,这对其后的音乐学习与创作产生了重要的影响。9岁,他开始随内特科娃学习钢琴,几年后转跟卡什佩洛娃学习,同时,随瓦·卡拉法蒂学习和声和复调。此后不久,他对即兴演奏产生兴趣,并把注意力转向作曲。尽管斯特拉文斯基已显露出对音乐的酷爱,但其音乐才华却未得到家长应有的重视,在父母的坚持下,他不得不进入彼得堡大学攻读法律和哲学。但值

得庆幸的是,在其同学弗拉基米尔^①的引荐下,1902年斯特拉文斯基结识了著名作曲家里姆斯基·科萨科夫^②,从此,他便成了这位作曲大师的爱徒。在此后的3年里,他系统地跟老师学习了复调、管弦乐法、曲式分析等课程,并有机会参加每周在老师家里举办的音乐沙龙,结识一些颇有见地的音乐家和演出自己的新作。这不仅开阔了他的音乐视野,而且为其后展示音乐才华搭建了优越的平台。

1909年2月,斯特拉文斯基带有印象派风格的《幻想谐谑曲》与《焰火》首演成功,并引起俄罗斯芭蕾舞团经理贾吉列夫^③的关注。贾氏委约他为1910年推出的一部芭蕾舞新作《火鸟》创作音乐,这为其展示艺术才华创造了难得的机会。《火鸟》取材于神话故事,按照当时绚丽多彩、带有东方色调的芭蕾舞的惯例创作,同年6月其在巴黎首演的大获成功,使斯特拉文斯基一夜成为世界知名的作曲家。1911年,他再次与贾吉列夫合作,创作了一部以狂欢节为背景的舞剧《彼得鲁什卡》。在这部作品中,他采用不规则的节奏型、复杂的复合和弦、平行和弦等新的创作手法,将剧情与音乐结构融为一体,使演出再获成功。1913年,他又与俄罗斯艺术家、考古学家罗耶里奇合

① 作曲家里姆斯基·科萨科夫的小儿子。

② Rimsky-Korsakov(1844~1908),俄国作曲家、指挥家、圣彼得堡音乐学院教授、强力集团成员之一。

③ Diaghilew Serge(1872~1929),20世纪俄罗斯早期艺术的重要人物之一。1907年,他在巴黎举办了5场俄罗斯音乐作品音乐会,引起了轰动。后来受邓肯舞蹈革新及瓦格纳、波德莱尔理论的影响,组织了一个俄罗斯芭蕾舞团,1909年去巴黎演出,结果使整个巴黎都为之倾倒。为进一步开拓,他聘请舞蹈家福金、美术家巴克斯特、音乐天才斯特拉文斯基组成一个创作班子,为芭蕾舞团创作新的剧目。并聘请一大批杰出的艺术人才,如作曲家拉维尔、萨蒂、理夏德施特劳斯、米约、德·法亚、普罗柯菲耶夫;舞蹈家尼任斯基、巴兰钦、巴甫洛娃以及美术家毕加索、贝努瓦等用全新的艺术构思共同为他的舞蹈谱写音乐、构思舞蹈动作、负责舞台设计及服装,创作出一批杰出的舞剧,为20世纪的艺术开拓了一个崭新的天地。

作,创作了一部描绘俄罗斯古代原始民族春天祭祀大地仪典的舞剧《春之祭》。在这部作品中,作曲家以其不规则节奏、刺耳的多调性及新颖而刺激的配器等更加反传统的创作手法,向 19 世纪欧洲音乐艺术的传统提出了猛烈的挑战,轰动了整个西欧艺术界,在首演的剧场即引起一场骇人听闻的骚乱,但在随后的演出中,却获得了空前的赞扬和热烈喝彩,成为现代音乐作品的典范,斯特拉文斯基也以此奠定了自己在全世界的艺术地位。

第一次世界大战的爆发打乱了他正常的生活秩序,使他失去了赖以成名的巴黎舞台,他也无法获得自己俄国庄园的收入,经济陷入困境。斯特拉文斯基避居瑞士,转向了小型室内乐的创作,创作了一批兼具俄罗斯风格和世界主义倾向的较为轻松的作品,如《三首弦乐四重奏小品》(1914)、《士兵的故事》组曲(1918)、《拉格泰姆》(1918)、《三首小品——为单簧管独奏而作》(1919)等,展示出新的创作特点。十月革命的胜利使他失去了与祖国的联系,1920 年,他离开瑞士来到西方音乐中心法国定居,并于 1934 年加入了法国籍,开始了在巴黎为期 20 年的生活与创作。在此期间,创作风格上他完成了由俄罗斯风格向新古典主义风格的过渡,先后创作了《管乐交响曲》(1920)、合唱与乐队《圣诗交响曲》(1930)、《C 大调交响曲》(1940)等一系列作品。除创作外,他还从事钢琴演奏和指挥活动,在欧美各地作旅行演出。1939 年 11 月,斯特拉文斯基在哈佛大学用法语作了《音乐诗学》的演讲,对 19 世纪的西欧音乐及前苏联音乐作了评述。第二次世界大战的爆发,又促使他于 1939 年离开欧洲去美国定居,并于 1945 年 12 月成为美国公民。这其间他创作了《协奏式舞蹈》(1941~1942)、《芭蕾

场景》(1944)、《三乐章交响曲》(1945)等多部委约作品。后来在经济得到充分保障的情况下,用3年时间完成了非委约的三幕大型歌剧《浪子的历程》(1949~1951),同年9月,在威尼斯“第14届现代国际音乐节”上由本人指挥首演,取得了巨大成功。这部作品不仅是他新古典主义创作的顶点,也是他30年新古典主义美学观点的总结。此外,自1947年夏天与青年指挥家罗伯特·克拉夫特^①相识起,在其协助和鼓励下,创作及艺术活动发生显著变化,创作风格上完成了由新古典主义向序列主义的转变。1952~1966年的15年间,创作《神圣的赞美诗》、舞剧音乐《阿贡》、康塔塔《布道、叙述与祈祷》、舞剧音乐《洪水》等序列作品20部。序列手法上,作曲家没有循规蹈矩,而是以自己的创造力加以融会,作品依然保持了自己独特的风格。^②此外,两人还以对话的方式,发表了一系列有关自己艺术思想和创作的著述。1962年,应前苏联政府邀请,离别故乡半个世纪后重返故土访问,在克里姆林宫受到赫鲁晓夫的接见。1967年,健康状况开始衰退,1971年4月病逝于家中。

二、音乐创作

斯特拉文斯基的音乐创作与人生有着同样近乎传奇的经历。他青年时代在俄罗斯渡过,故乡丰厚的文化滋养了他。早期芭蕾舞音乐的成功使他步入欧洲音乐舞台并一举成名。一战期间他避居瑞

① Robert Craft(1923~),美国指挥家、音乐学家、作家。

② 杨燕迪:《十大音乐家》,上海古籍出版社2001年版,第100页。

士,开始了小型室内乐的探索,一系列充满作曲家智慧和灵感的作品应运而生。战后他飞往法国,创作上完成了向新古典主义风格的转变。然而他刚加入法国籍5年,又前往美国定居,并于19世纪50年代初开始了序列音乐的写作。与其颠沛流离的生活经历一样,其艺术道路亦非平坦。正如周耀群先生所言:“他创作活动有三个不同风格的时期,艺术美学观点截然不同,他不时地否定着自己的过去,令人意外地向着相反的方向探索。他的音乐影响着20世纪上半叶欧洲的一些主要潮流,一些作品被视为新潮的力作。然而在流派纷呈、风格各异的20世纪西方音乐世界中,斯特拉文斯基又以其特有的美学观点和音乐语言风格而独树一帜,自成一体。”^①

(一) 俄罗斯时期

本时期的音乐创作,音乐语言上继承了晚期浪漫派和印象派的写作传统,同时,融合了俄罗斯民族乐派的音乐语汇,而呈现出多元化的创作特征。这在早期的器乐曲《第一交响曲》(1907)、《幻想谐谑曲》(1907~1908)、歌剧《夜莺》(1908~1914)、器乐幻想曲《焰火》(1908)及随后的芭蕾舞音乐、室内乐中得到体现。

芭蕾舞《火鸟》、《彼得鲁什卡》及《春之祭》是斯特拉文斯基的成名之作。创作风格为新民族主义与原始主义的结合,体现着俄罗斯民间音乐和民族文化的联系。其中,《火鸟》取材于俄国神话故事,按当时绚丽多彩、带有东方色彩的惯例创作,音乐继承了里姆斯基·科

^① 周耀群:《二十世纪音乐艺术的不倦探索者》,人民音乐出版社1991年版,第1页。

萨科夫的传统,采用俄罗斯民间音乐作主题,具有浓郁的俄罗斯音乐风格。《彼得鲁什卡》不仅将音乐与剧情融为一体,而且在音乐语言方面采用了一些新的手法。如运用不规则的节奏型来描绘熙熙攘攘的人群活动,运用根音相距三全音的复合和弦^①来刻画彼得鲁什卡的双重性格,以平行和弦来模拟农村情调的手风琴等,显示出自己独特的音乐语言风格。《春之祭》则以片断性、音域狭窄的旋律、狂放粗野的不规则节奏、刺耳的和声与多调性、新颖而非常规的演奏法与配器,展示出更加鲜明的个性特点。

其后的室内乐创作对乐器组合方式及作曲手法进行了实验性探索,在由俄罗斯风格向新古典主义风格转化过程中起到了过渡性作用。它们集多元化的音乐材料、不规则的节拍节奏、相互排斥又彼此渗透的多层次与多调性、新颖而非常规的演奏法与配器等于一体,展示出鲜明的个人风格。它们不仅继承了俄罗斯民间音乐、欧洲音乐、作曲家前期创作、爵士音乐的传统,而且,在此基础上将多元化的音乐语言融合在一体,表现出兼容并包的个性特征。

(二) 新古典主义时期

这一时期的作品结构严谨、形式简洁,与古典题材、体裁联系密切。音乐上则体现出客观、抑制、冷漠的特点。《普尔钦奈拉》是一部标志着作曲家向新古典主义转变的作品。《八重奏》,一方面,启用传统的曲式、对位化的织体使音乐的古典精神得以恢复;另一方面,又

^① 升F大调主和弦与C大调主和弦的叠置,有的理论家称其为“彼得鲁什卡”和弦。

采用非传统的调性布局、独特的变奏手法及节奏处理,展示出鲜明的个性特征。此后几年内创作的一系列钢琴作品,如《钢琴协奏曲》(1924)、《钢琴奏鸣曲》(1924)等,体现了18世纪的某些技巧和巴洛克时期的复调结构。清唱剧《俄狄浦斯王》(1925~1927)在和声方面虽与《八重奏》、《A大调小夜曲》相似,在复调及伴奏音型方面与《玛芙拉》接近,但在合奏、曲式结构及独唱旋律的设计与写作方面却更接近于19世纪的意大利歌剧。接下来的小型芭蕾舞《众神领袖阿波罗》(1928)的音乐,基于流畅的自然音阶旋律与单纯柔和的乐队音响之上,具有古典音乐的高雅气质;芭蕾舞《仙女之吻》(1928)的音乐,受到了柴科夫斯基音乐的启发;合唱与乐队《圣诗交响曲》(1930)则运用了大量的对位技术。其中,第二乐章的赋格采用了第一主题展开与第二主题呈示相结合的形式。其新古典主义特点得到进一步巩固。斯特拉文斯基迁居美国后的头10年,新古典主义的美学观点进一步得到强化。《C大调交响曲》(1938~1940)与《三乐章交响曲》(1942~1945)是他对交响曲这一重要的古典音乐形式经过长期谨慎探索后的实践。芭蕾舞《奥菲欧》(1947)和《弥撒曲》(1944~1947)在体裁上与16、17世纪西欧音乐有着密切的联系。大型歌剧《浪子的历程》(1951)采用了古典曲式,咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等传统声乐形式俱全,它们在严密的音乐逻辑中相互衔接,构成完整的戏剧结构。乐队的烘托作用也极尽其妙,配器简练、色彩新颖,具有斯特拉文斯基典型的个性特点。它“不仅是新古典主义创作的顶点,而且也