

The Origin and Formation of the Classical

SONATA

古典奏鸣曲 的起源与形成

丁 好 著

上海音乐出版社

WWW.SMPH.CN

The Origin and Formation of the Classical **SONATA**

南京师范大学音乐学院“211”三期建设项目成果

古典奏鸣曲 的起源与形成

丁 好 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古典奏鸣曲的起源与形成 / 丁好著. —上海: 上海音乐出版社,
2009. 12

ISBN 978-7-80751-421-3

I. 古… II. 丁… III. 古典音乐-奏鸣曲-研究 IV. J614.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 014943 号

书名: 古典奏鸣曲的起源与形成

著者: 丁 好

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 李世平

封面设计: 冯俊骏

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/16 印张: 12.25 谱、文 196 面

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80751-421-3/J·371

定价: 38.00 元

读者服务热线: (021) 64315066

印装质量热线: 64310542 反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

摘 要

本论文以奏鸣曲这一器乐体裁的历史发展过程为研究对象,对“sonata”这一术语自产生以来,到巴洛克时期逐渐获得明确的形态和意义,直至最终形成古典奏鸣曲为止,“奏鸣曲”在各个时期被赋予的不同含义、所具有的不同社会功能及其音乐形态和创作思维方面的不同特点进行了分析和研究。

全文共八章,分为三大部分。第一部分阐述了奏鸣曲这一术语的起源以及早期奏鸣曲与同时代其他器乐体裁之间的关系,指出奏鸣曲与坎佐纳、交响曲、协奏曲之间的交错与混合在于体裁本身及体裁之间尚未形成明确的界定,它们在创作手法、演奏形式等方面存在着重合,因而在实际运用中经常被混同。随着器乐创作的发展,它们之间的关系分别通过取代、分化、派生而得以重新划分,奏鸣曲与交响曲、

协奏曲分别呈现出新的含义并获得了各自不同的发展方向。第二部分从外部形态、音乐功能、创作思维这三个方面分析了奏鸣曲在巴洛克时期的演变,进一步勾画出奏鸣曲这一体裁在巴洛克时期的主要发展脉络和演变的趋势,并指出影响其演变的主要原因在于音乐功能和创作思维的变化。第三部分归纳了奏鸣曲在古典时期的运用与实践,以及在巴洛克和古典这两个断代之间的风格交叠时期,有两方面的原因促使巴洛克奏鸣曲的乐器配置和结构形式发生了重大变化,从而最终决定了古典奏鸣曲的形成。

通过对奏鸣曲这一体裁发展和演变过程的梳理和归纳,本文一方面尽可能将这段纷繁芜杂并且历来众说纷纭的体裁发展史揭示出来,尤其在早期奏鸣曲与同时代其他器乐体裁的交混关系、奏鸣曲在巴洛克时期的演变趋势及缘由等问题的分析和研究上,弥补了以往研究者对这些问题论述的不足。另一方面,同时也证明了早期奏鸣曲与现代意义上的古典奏鸣曲并非只是有名义上的联系,事实上,这一体裁自确立以来在长达几个世纪的发展过程中始终是连续而一脉相承的。

关键词: 奏鸣曲 体裁 形态 功能 创作思维 演变

Abstract

Taking the historical development of the “sonata” as the study topic, the dissertation analyses and examines the diverse connotations and social functions endowed to this genre as well as distinct characteristics of its musical forms and compositional ideas in different historical periods starting from the birth of the term to the Classical sonata finally came into being.

This paper includes eight chapters divided into three major parts. The first part elucidates the origin of the term “sonata” and the relationship between the early sonatas and other instrumental music genres at that time; and points out the intertwining and intermingling relationships among sonata, canzona, sinfonia and concerto due to the obscure definition and distinguishment of different music genres. Since they overlapped in many aspects such as compositional methods and performance practice, they were often confused with each other in actual applications. Yet along with the development of the instrumental music, the relationships between those music genres were re-established through substitution, differentiation, and derivation. As a result, sonata, symphony and concerto had acquired new connotations and thus developed toward different directions. The second part of the paper analyses the evolvement of sonata in the Baroque period from its external forms, musical functions and compositional ideas; tracks the development and trend of sonata in the Baroque era and demonstrates the evolvement of sonata caused by the changes in its musical functions

and compositional ideas. The third part summarizes the applications and practice of sonata in the Classic period. During the transition from the Baroque to the Classic, there are two main reasons accounted for the fundamental changes in the instrumentation and structure of the Baroque sonata, thus finally shaped the formation of Classical sonata.

Through the review and summary of the development and evolvement of sonata, the dissertation has clearly lined out the progress of this complicated music genre, which generates many different opinions and debates. The study on the overlapped relationships of the early sonatas with other instrumental music genres and the evolvement trend of sonata in the Baroque period have complemented former researches on these issues and will contribute to further systematic exploration in the future studies. In addition, the paper has proved that the early sonata and modern Classical sonata are not merely linked in name, but in fact, the development of this music genre has continued for centuries ever since its birth.

Key Words: Sonata Genre Form Function
Compositional ideas Evolvement

序

李吉提

《古典奏鸣曲的起源与形成》这本专著,属于西方音乐体裁发展史的研究范畴。奏鸣曲(sonata)体裁,在本质上也有别于作为曲式结构类型之一的奏鸣曲式(sonata form)。前者属于音乐学研究领域、而后者则属于作曲技术理论研究范畴。

作者将奏鸣曲的概念界定为“由一件独奏乐器演奏或由一件独奏乐器和钢琴合奏的器乐套曲”。并指出,这一体裁在古典时期到来之际,已有了相当明确的含义。即“主要是指一种由几个相对扩展的纯音乐构思的对比乐章组成的、具有审美或娱乐目的的独奏或室内套曲”。从而,也使奏鸣曲体裁的研究与同属于器乐套曲的交响曲、协奏曲等其他体裁划清了界限。

其实,对于每一位音乐爱好者而言,无论是要想系统了解西方音

乐文化,还是分析、欣赏一部具体的西方音乐作品,都应该拥有相关的音乐体裁和曲式结构知识。当然,这些知识对于专业音乐理论家、作曲家和指挥家、器乐演奏家等就更为重要。它既可以使理论家、作曲家从历史的发展中预见到未来,也可以帮助指挥家、演奏家准确把握和诠释音乐作品在特定历史时期的形态、风格和由此表现出的文化内涵。只是由于延续了二百多年的现存音乐教育体制,经常将音乐体裁研究与音乐曲式结构的技术研究割裂开来。当今的音乐理论家们,都有责任通过自身的努力,来弥补这一遗憾。

在国内,西方音乐体裁的研究一直比较薄弱。虽然,在西方音乐史也涉及到一些不同历史时期的音乐体裁问题,但专门研究西方音乐体裁的书,我还只看到过一本。即丁好在上海音乐学院攻读博士学位时期的导师——钱亦平教授和她的女儿王丹丹博士共同出版的《西方音乐体裁及形式的演进》。鉴于“奏鸣曲”是17世纪以来,西方音乐中最常见的器乐体裁之一,它在西方古典器乐音乐体裁中,占有突出的地位。所以丁好继而以它为专题,以动态的视角,重点梳理清了自16世纪以来,“奏鸣曲”这一术语从泛指“器乐演奏”变成一种具有特定形式的体裁的发展变化历程,揭示了奏鸣曲在不同历史时期被赋予的不同含义和不同特点,并对其思想来源、审美意义与形态变化轨迹等进行了深入研究。从而对它的外部形态、音乐功能及创作思维进行了提炼、归纳。这实在是一件很有意义的事。

作者能在奏鸣曲这样一种纷繁芜杂的体裁发展变化史中,把握住音乐发展的主流方向,揭示出主要矛盾,更为不易。研究结果证明,早期奏鸣曲与现代意义上的古典奏鸣曲体裁,在长达几个世纪的发展过程中,始终保持着一脉相承的关系。这种“补缺”和“正本清源”的科研工作,虽然不如新音乐研究等前沿性课题“时髦”,却同样能对西方音乐史和音乐分析学的学科建设,产生重大影响。其扎扎实实的学风,也令人称道。

初读书稿,本人已从中受益,相信出版后,会有更多读者朋友从中获得帮助。愿丁好博士在成功之余,还能再接再厉。

09年岁末于北京

序 二

钱亦平

奏鸣曲是西方音乐历史发展中最重要的一种体裁之一。在古典奏鸣曲定型以前，它经历了几个世纪的发展过程。这一过程的复杂性首先体现在：奏鸣曲体裁与其他体裁的交混现象，就奏鸣曲与当时最为接近的几个器乐体裁而言，首先是坎佐纳，当坎佐纳逐渐“退却”时，受到了交响曲的挑战，最后又因奏鸣曲的分支——早期协奏曲而产生交混现象。丁好在论述早期奏鸣曲与坎佐纳、交响曲和协奏曲在名称、用途及形式等方面有互通之处外，力图厘清奏鸣曲与上述三种体裁交混的时期及其原因，论证在吸纳上述三种体裁的一些要素，进而导致不同的结果，从而在奏鸣曲体裁形成和确立的过程中表现出的自身的发展倾向。

复杂性还体现在：其间涉及大量不甚知名的音乐家，与之相关的

参考资料极其匮乏。在这些音乐家的运用中常会遇见如下现象：体裁标记与具体作品不符；集中使用体裁术语时语义含混；“张冠李戴”地使用体裁术语。而与之相关的乐谱亦少之又少，无疑为这件正本澄源、厘清脉络的艰苦工作又增添一层困难。

在论述古典奏鸣曲的形成过程时，丁好从形态的演变、音乐功能的演变和创作思维的演变几个角度，以动态的视角对巴洛克奏鸣曲各个时期的发展归纳出一些趋势性特点。与此同时，对与之相关的一些体裁和作品附带作了考证，这也可视作是该论文的一个附属成果。

当时，我的两位博士生同时在写作学位论文，一位以每天近乎一万字的速度“高速前进”，而丁好却以几个月写一万字的“蜗牛速度”艰苦前行。可见难度之大。当时她已身怀六甲，查询资料、电脑写作、赴沪与我商讨论文等每一个步骤对她而言都是考验。

值得庆幸的是，功夫不负有心人。她在顺利答辩之后很快收获了另一份喜悦——可爱的儿子“小熊”的出生。而今，“小熊”茁壮成长，论文又即将付梓，我怎能不欣喜地与她分享这一快乐呢？

2009年12月25日

绪 论

一、奏鸣曲体裁发展问题的提出

“奏鸣曲”是 17 世纪以来最常见的器乐体裁之一。作为一种体裁,奏鸣曲以其在表现内容上的丰富性、结构形式的包容性上所具有的优势,在器乐创作、尤其在古典主义时期的器乐创作中占据着突出的地位。正因如此,古典主义时期甚至被称为是“奏鸣曲的时代”。

我们现在所称的“奏鸣曲”指的是“由一件独奏乐器演奏或由一件独奏乐器和钢琴合奏的器乐套曲”^①,即古典主义时期以来的奏鸣曲主要所采用的形式。它与室内乐的其他形式,如弦乐四重奏,与“由管

^① 钱亦平、王丹丹:《西方音乐体裁及形式的演进》,上海音乐学院出版社,2003, p. 254。

弦乐队演奏的奏鸣曲”，^①即交响曲，及其他同样采用奏鸣套曲形式的体裁是有区别的。这一概念上的界定与“奏鸣曲”一词最初的意义及其在巴洛克时期的运用相比，发生了极大的变化。

“奏鸣曲(sonata)”一词来自于 sonare,意为“鸣响”，早在13世纪就已经出现在文献中。sonata 这一术语的产生是器乐曲得到独立发展的产物，在其早期的运用中，sonata 主要是指用器乐演奏的作品，它与表示用声乐演唱的 cantata 相对应。随着16世纪末器乐的迅速发展，器乐体裁名称和术语开始增多，然而这些体裁名称和术语的运用往往是混乱且不够精确的，“奏鸣曲”也不例外，格劳特和帕利斯卡的《西方音乐史》中这样写道：“(奏鸣曲)这一术语在17世纪初是器乐曲所有名称中最含混不清的。”^②

“奏鸣曲”在其早期的运用中，常常与其他体裁术语相交混。17世纪的器乐曲集经常用“sonata”这个术语来涵盖其中所有的器乐作品，但很可能这中间并没有一首作品真正称得上是“奏鸣曲”，反之，也有很多可识别的奏鸣曲贴着其他体裁的标签出现。早期的奏鸣曲与同时期的一些器乐体裁，如坎佐纳、交响曲、随想曲、协奏曲、幻想曲、利切卡尔等，存在着许多相似之处。直到17世纪中期之后，“奏鸣曲”才逐渐获得明确的形态和意义，最终取代其他的某些术语，成为自身最为合适的名称。

然而，这一时期的奏鸣曲无论其形态还是含义都显然与我们现代意义上的古典奏鸣曲相去甚远。保罗·亨利·朗这样写道：“17世纪的奏鸣曲和我们所知道的贝多芬以来的奏鸣曲毫无共同之处；奏鸣曲一词不过表示这类作品的纯器乐性质，并不附带具体曲式结构的意思。”^③

① 钱亦平、王丹丹：《西方音乐体裁及形式的演进》，上海音乐学院出版社，2003，p. 333。

② [美]格劳特、帕利斯卡：《西方音乐史》，汪启璋等译，北京：人民音乐出版社，1996，p. 359。

③ [美]保罗·亨利·朗：《西方文明中的音乐》，杨燕迪等译，贵阳：贵州人民出版社，2001，p. 227。

奏鸣曲在巴洛克时期主要是一种器乐重奏曲,根据演出场所和音乐性格的不同,通常被分为两种主要类型,即教堂奏鸣曲(sonata da chiesa)和室内奏鸣曲(sonata da camera)。前者的各乐章不是明显地采用舞曲节奏并且不以舞曲为名,后者则是由一首首程式化舞曲组成的组曲。18世纪以来的词典编纂者十分强调它们的区分,但在当时的实际运用中,二者在形式和功能上的差别常常并不像定义所区分的那样清晰,甚至作曲家本人往往也并不注意对二者的区别。而从织体和配器来看,由于这一时期的奏鸣曲最常见的类型是由两件高音乐器(通常是小提琴)或加上一件低声部乐器演奏旋律,另有一名通奏低音演奏者补足和声,因此,用这种方式写成的奏鸣曲又获得了三重奏鸣曲的名称。在整个17世纪,三重奏鸣曲在数量上占据绝对优势,直到1700年之后,独奏奏鸣曲才渐渐流行起来,奏鸣曲开始逐渐具有如今被普遍认同的体裁形态和含义。

纵观西方音乐体裁的发展,奏鸣曲的形成及其演变是一个值得深入研究的问题。在音乐史中,有各种各样的音乐形式、体裁在不断地产生、发展和衰亡,其中有些存在的时间比较短,而另外一些却很富于历史持久性,并且形成了巩固的传统,奏鸣曲即是其中之一。在其存在的几个世纪中,有这样一些问题值得关注:奏鸣曲是如何从一个泛指器乐作品的术语演变成一种具有特定形式的体裁;在其早期的运用中,它是如何从众多的器乐曲体裁中脱颖而出,成为一种主要的器乐创作模式;在奏鸣曲这一体裁的发展过程中,它又是如何随着音乐思维的变化而被赋予新的形态和含义。

由此,本文拟以“奏鸣曲”为研究对象,从这一术语自产生以来,到巴洛克时期逐渐获得明确的形态和意义,直至最终形成古典奏鸣曲为止,对“奏鸣曲”是如何从“泛指器乐演奏的作品”成为“由一件独奏乐器演奏或由一件独奏乐器和钢琴合奏的器乐套曲”这一发展和演变的过程进行梳理和分析,在立足于理清这段纷繁芜杂的体裁发展史,揭示奏鸣曲在不同历史时期被赋予的不同含义、不同特点的同时,对其思维来源、审美意义与形态变化轨迹进行更深入的研究与思考。

二、国内相关课题的研究状况

本课题是对奏鸣曲这一器乐体裁其历史发展过程的研究。查阅国内的音乐期刊,涉及奏鸣曲的相关文章为数不少,但绝大部分是关于某些具体作曲家及作品的研究,只有少数几篇文章涉及奏鸣曲的发展。篇名如下:

王德坝:“奏鸣曲的形成及其特征”,《乐府新声》,1986(1)。

薛小明:“钢琴奏鸣曲的形成与发展”,《文艺研究》,2000(6)。

洲舟:“钢琴奏鸣曲的发展”,《西北师大学报》(社科版),2001(1)。

速如玥:“略论钢琴奏鸣曲的发展”,《上海师范大学学报》(社科版),2001(6)。

其中,王德坝在文章中指出,奏鸣曲有两层含义,一是在16世纪末至18世纪中,与大合唱相对的一切器乐作品,但主要指三重奏鸣曲;一是18世纪中叶起,用奏鸣-交响套曲形式写作的乐曲,包括钢琴奏鸣曲、小提琴奏鸣曲、交响乐等形式。他认为奏鸣曲是多乐章套曲的总称,奏鸣曲的诞生与18世纪启蒙主义运动有密切的关系,而在此之前各种体裁的音乐中,如组曲、序曲、大协奏曲中的套曲形式,歌剧咏叹调中的再现部分,格鲁克改革的歌剧中尖锐的戏剧性冲突,都不同程度地孕育了奏鸣曲诞生的条件。作者简要地列举了D.斯卡拉蒂、C. P. E. 巴赫、海顿等人对奏鸣曲式的贡献,指出奏鸣曲体现了事物之间的矛盾运动,在贝多芬的手中,奏鸣曲形成了可以容纳无限宽广和深刻戏剧性矛盾冲突的巨大结构。

后三篇文章的侧重点在于钢琴奏鸣曲的发展。薛小明的文章指出奏鸣曲是以复调音乐为代表的巴洛克时代发展至顶峰时,所产生的一种新的以主调音乐为主要创作手段的产物,与标题音乐相比,奏鸣曲利用音乐本体中的逻辑贯穿来组织音乐,音乐内部充满张力,表现的思想和刻画的艺术形象都极为深刻,更易于产生大型作品。现代意义上的奏鸣曲是由三至四个乐章构成的一种套曲,是从巴赫、亨德尔时代的组曲演变而成,同时吸收了意大利序曲的快—慢—快的结构特

点。而钢琴奏鸣曲的形成与发展与交响曲、协奏曲的创作紧密相连，它们在曲式结构、音乐组织方面基本相同。作者随后论述了 D. 斯卡拉蒂、海顿、莫扎特和贝多芬对奏鸣曲式形成和发展的贡献。

洲舟的文章主要谈了古典奏鸣曲的发展过程中各阶段的代表人物 D. 斯卡拉蒂、C. P. E. 巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬对奏鸣曲式的贡献及其作品特点。作者还谈及浪漫主义时期作曲家对奏鸣曲式的自由处理以及奏鸣曲体裁的衰落。

速如玥的文章用简短的语言叙述了奏鸣曲由尚松、坎佐纳、组曲等演变成为古典奏鸣曲的历史，简要分析了 D. 斯卡拉蒂、C. P. E. 巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、肖邦、李斯特、舒曼等人的重要作品及其对钢琴奏鸣曲发展的贡献，还列举了 20 世纪钢琴奏鸣曲创作的新的发展方向。

值得注意的是，虽然从标题上看，这几篇文章关注的是奏鸣曲的形成与发展，但在实际内容中，其论述的中心往往侧重于奏鸣曲式，或是将奏鸣曲式的确立作为奏鸣曲体裁形成与发展的主要标准，或是不同程度地将此二者混为一谈。而从文中所涉及的奏鸣曲作曲家的范围来看，除了前古典时期以来的代表作曲家之外，对 17 世纪大量奏鸣曲文献的贡献者几乎完全没有提及。由此可见，一方面，目前我们对于奏鸣曲体裁发展的认识不仅极其有限，甚至是存在误解的，另一方面，对于奏鸣曲体裁发展的研究应当从哪些方面和角度加以展开，显然也需要重新加以思考。

为此，本人还查阅了针对音乐体裁的研究文章，有如下几篇：

罗传开：“体裁分析在作品分析中的作用”，《音乐研究》，1959(3)。

侯康为：“什么是音乐体裁及体裁研究的意义”，《交响》，1994(1)。

[俄]B. H. 霍洛波娃：“音乐作品的体裁内容和风格内容”，戴明瑜译，《交响》，1995(1)。

王岚：“关于体裁的形式约定性”，《音乐探索》，2000(2)。

姚亚平：“语言与命名——话语变动中的西方音乐体裁史扫描”，《中国音乐学》，2003(3)。

罗传开的文章指出体裁是音乐的种类,但是体裁不仅仅是分类学、编目学上的一个概念,许多体裁都具有深刻的艺术本质的涵义。他将体裁分成两大类,一类是有形象意义的、与音乐内容有直接联系的体裁,另一类只能表明音乐的某一方面的性质。文章主要论述的是前一类这种具备音乐的本质属性的体裁。作者指出体裁分析是分析音乐作品的一个重要方法,是统一研究作品的内容和形式的方法。

侯康为从研究音乐的“内容”、“形式”和“题材”入手,对音乐体裁进行了界定,指出音乐体裁有的是依据纯形式意义的标准,有的是依据与内容相联系的标准来区分的。体裁是在历史中形成的,具有约定俗成的性质,特别是其适应题材需要而积累了相对稳定的音乐语言,这种相对稳定的音乐语言标志着它的类别特征和表现范围的相对稳定性。作者强调音乐体裁是揭示音乐与现实生活联系的重要途径和理解音乐内容的钥匙,对研究纯音乐作品具有很大的现实意义。

霍洛波娃的文章指出音乐体裁是音乐艺术同现实性关系的中心,是音乐稳定重复的形式,在社会意识中它获得十分准确巩固的词汇特征。但音乐体裁的生命不是停滞的,除了在音乐中保留并巩固体裁的“原型”外,同时还有体裁的扩散、综合、分层等现象。作者对这些现象分别进行了论述,还探讨了音乐风格在内容上的丰富性和形态上的多样性特点。

王岚在文章中指出,体裁具有“形式”和“内容”的双重属性,它是人类长期艺术实践的产物,与社会生活的发展与需要紧密相连。作者着重从体裁的形式属性出发,以贝多芬钢琴奏鸣曲中的两个乐章为例,论述了体裁的“形式属性”及其对音乐作品的曲式结构可能产生的“约定性”问题。

这几篇文章虽然没有直接涉及本课题的内容,但都从各自的角度阐发了体裁研究的重要性,对于本文如何针对器乐体裁展开研究有一定的启发。

姚亚平的文章借鉴了 20 世纪中叶符号学、语言学、结构主义观念,对西方音乐史中体裁的“命名”现象进行了考察。其中指出了一些