

北京市“211工程”重点建设学科出版专项
首都师范大学音乐学院著作系列丛书

斯克里亚宾

王 文/著

和声研究

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

“工程”重点建设学科出版专项
学音乐学院著作系列丛书

斯克里亚宾 王文/著

和声研究

人民音乐出版社 · 北京

Sikeliyabin Hesheng Yanjiu

图书在版编目 (CIP) 数据

斯科里亚宾和声研究 / 王文著. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-103-04364-6

I. ①斯… II. ①王… III. ①斯科里亚宾 (1872~1915) — 钢琴曲 — 和声技法 — 研究 IV. ①J624.17 ②J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第195149号

责任编辑: 李亚芳

责任校对: 袁 蓓

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230毫米 32开 6.75印张

2012年9月北京第1版 2012年9月北京第1次印刷

印数: 1—2,000册 定价: 35.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序 言

亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾(Alexander Nikolayevich Scriabin 1872—1915 年)是 19 世纪与 20 世纪之交的俄罗斯作曲家和钢琴家,也是 20 世纪西方音乐发展史上不可多得、具有一定影响的作曲家之一。他一生尽管只有短短的 43 年,但他具有独特创新精神的音乐思想、作曲技法和音乐风格,以及遗留下来的很多优秀音乐作品,不仅是俄罗斯和欧洲音乐发展史上极其宝贵的财富,也是世界音乐发展中不容忽略的历史遗产。斯克里亚宾一生中创作了大量的钢琴作品和多部管弦乐作品,钢琴音乐包括奏鸣曲、音诗、前奏曲、舞曲以及其他小品等不同体裁的精致作品;管弦乐作品主要有交响曲、交响诗、幻想曲及协奏曲。

斯克里亚宾生活的年代正值 19 世纪末与 20 世纪初——欧洲晚期浪漫派音乐向现代音乐的过渡时期,对大小调音乐思维的进一步扩展及探索新的调性思维和写作技法是这个时期主要的音乐特征。斯克里亚宾不仅受过严格、系统的欧洲传统调性音乐技法的训练与熏陶,而且还深受俄罗斯民族音乐及晚期浪漫派音乐风格的影响,加上他所具有的鲜明个性,使他在这个时期表现出强烈的探索和创新精神,成为欧洲音乐发展历史中极其重要的作曲家之一。自斯克里亚宾创作生涯的中期阶段起,在神秘主义哲学、象征主义诗歌和宗教诸种思潮的影响下,他的世界观、音乐审美观及创作思想都发生了根

本性的转变。这些特征极其鲜明地反映在他中晚期的音乐创作中和他通过不断探索并最终在晚期形成的具有新的调性特征的和声体系上。

纵观斯克里亚宾一生的创作历程,他在 20 世纪音乐中最闪光、也最能展现他独特音乐思维和风格的,就是他晚期创立的调性体系与和声手法。这也一直是 20 世纪和当代音乐家们在研究他的音乐中所关注的重点。从总体来看,俄国和一些西方国家对斯克里亚宾晚期和声手法的研究已经取得了一定的成果。相比之下,对他晚期和声体系的形成过程、整体发展脉络的梳理和研究却还有待进一步深入。我认为,一个作曲家音乐风格的形成来自于他在漫长探索过程中的积累,斯克里亚宾音乐思维与和声手法的形成与演变同样表现出这样的特征。因此,要对斯克里亚宾一生的创作手法和音乐风格做全面客观的评价,研究他各个时期的创作手法,整体性地归纳他音乐创作发展的脉络,对于我们全面地评判 19 世纪末和 20 世纪初欧洲音乐的整体风格和特征具有非常重要的意义。鉴于此,笔者将主要以贯穿斯克里亚宾一生创作生涯的十首钢琴奏鸣曲和部分具有代表性的音乐作品作为研究材料,对他从早期就已经萌芽、中期逐步演变至晚期最终形成的和声体系进行全面的梳理和概括。期望通过这一课题的研究,使我们不仅对他独特的和声手法及其演变过程获得较为全面的了解,而且还使我们尽可能客观地认识和评价斯克里亚宾音乐创作的整体风格,进而为明确他在 20 世纪欧洲音乐发展史中的地位提供可参考的依据。除此之外,这一研究也为开拓我国和声研究的领域打开更为宽阔的视野。

作曲家简介

一、斯克里亚宾生平简述

亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾 1872 年 1 月 6 日出生于莫斯科一个贵族家庭,父亲尼·亚·斯克里亚宾是一位律师和外交官,母亲柳波夫·彼特洛夫娜是一位优秀的钢琴家。遗憾的是,在他 1 岁那年母亲不幸去世,因此他的童年是在姑姑的呵护与宠爱下度过的。斯克里亚宾早期就读于莫斯科军官预备学校,同时跟随兹韦列夫学习钢琴。1888 年,斯克里亚宾考入莫斯科音乐学院,从而开始了他的专业音乐生涯。在莫斯科音乐学院求学期间,斯克里亚宾曾师承萨福诺夫学习钢琴,并在塔涅耶夫和阿连斯基门下学习作曲。大约从 1890 年起,他在出版商别拉耶夫的资助下开始出版作品专辑。1896 年后,他以钢琴家的身份陆续到欧洲各地举办钢琴独奏音乐会,专门演奏自己创作的钢琴作品。1898—1903 年,斯克里亚宾在莫斯科音乐学院担任钢琴教授,1903 年后旅居瑞士、巴黎和布鲁塞尔等地,1915 年 4 月 27 日病逝于莫斯科。

和许多颇有成就的作曲家一样,斯克里亚宾自幼就表现出极高的艺术天分,对事物的敏锐感、容易冲动的性情以及富于幻想的独特天性,为他日后艺术才华的展露提供了天然的条件。而作为一个具有俄罗斯贵族血统的后裔,他所生活的阶层和受到的教育,使他很早就融入到俄罗斯社会发展的主流之中,受到各种哲学思想和文化思

潮的影响,都鲜明地体现在他各个时期的音乐创作中。在本文具体研究他的和声手法的整个演变和发展过程之前,我首先对他音乐创作时期的大致划分和整体的音乐风格作概略的评述。

二、创作时期的划分和音乐风格概述

斯克里亚宾的音乐创作大致划分为三个阶段(普遍的观点):1900年以前为音乐创作早期(作品编号1—29)。这个时期的主要作品有,钢琴作品:第一、第二和第三奏鸣曲,《十首马祖卡》、《十二首练习曲》和《二十四首前奏曲》等;管弦乐作品:第一、第二和第三交响曲(此横跨早、中期)、一部钢琴协奏曲和一部幻想曲。1903—1907年为音乐创作的中期(作品编号30—57)。这个时期的主要作品有,钢琴作品:第四、第五钢琴奏鸣曲及若干不同体裁的钢琴小品;管弦乐作品:交响诗《狂喜之诗》。1907年以后为音乐创作晚期(作品58—74)。主要作品有,钢琴作品:第六到第十钢琴奏鸣曲与部分练习曲、前奏曲、诗篇等钢琴小品;管弦乐作品:交响诗《普罗米修斯》。^①

斯克里亚宾早期的创作技法和音乐风格以承袭晚期浪漫派音乐手法为主要特征。在钢琴音乐中,他运用了前奏曲、夜曲、马祖卡和即兴曲等体裁,使他的音乐带有了某些肖邦钢琴音乐的痕迹。^②

整体来说,斯克里亚宾的早期音乐与19世纪浪漫派各个阶段的音乐风格都有着不可分割的联系,例如浪漫主义音乐特有的抒情性、戏剧性和清新的民族气息等特点,在斯克里亚宾早期的音乐创作中都有不同程度的体现。此外,斯克里亚宾受家庭影响而表现出的贵

① 也有将其划分为四个阶段的说法参见(俄)尤里·凯尔第什编《西方音乐家传》,人民音乐出版社,1992年。

② 参见附录一“斯克里亚宾作品编目”。

族气质以及俄罗斯知识阶层中某些脆弱、情绪化的特性,也对他早期的音乐有所感染。这些在他第一个时期创作的第一、第二和第三钢琴奏鸣曲,第一和第二交响曲, $\sharp f$ 小调钢琴协奏曲与24首钢琴前奏曲等作品中都体现出一定的典型性。从作曲技法来看,斯克里亚宾早期音乐完全没有脱离古典大小调调性的基础。他的和声手法既有肖邦的早期浪漫派特征,也有晚期浪漫派李斯特和瓦格纳的痕迹。

斯克里亚宾从创作中期开始,明显地受到俄罗斯社会变革中各种文化思潮的影响,使他的音乐逐步从传统调性思维和浪漫派音乐风格中脱离出来,蕴含着更明显的哲学意味和虚无缥缈的理想主义色彩。从作曲手法上,特别是和声上体现出背离传统调性观念的迹象。其最典型的作品有第四、第五钢琴奏鸣曲和管弦乐作品《狂喜之诗》等。斯克里亚宾创作的中期是他一生创作生涯中在音乐观念上最具有矛盾性,在作曲上又与传统手法表现出最尖锐冲突的时期。这个时期的和声手法既保留着传统大小调功能和声的某种特点,又预示着晚期和声思维的鲜明个性,造成融传统和现代意识于一体的复合性的风格特征。

他的晚期音乐完全建立在自己创立的调性与和声体系基础之上。在这个时期创作的、也最能代表他晚期音乐风格的著名交响诗《普罗米修斯》中的“神秘和弦”,不仅宣告了“斯克里亚宾式”的和声体系的形成,也标志着他的音乐创作在完全抛弃传统功能调性思维的同时,朝着只体现他个人音乐风格的方向继续发展。如果说都具有一定宗教色彩的三部交响诗《神之诗》、《狂喜之诗》和《普罗米修斯》(《火之诗》)能够概览出他三个不同创作时期整体音乐风格的话,那么,前两部作品在艺术审美和作曲手法上,或多或少还保留着19世纪音乐的某些“共性”因素,而晚期创作的《普罗米修斯》则完全是由斯克里亚宾个人思维意识所“铸就”而成的。这部作品不仅从音乐

思维上概括出他的世界观和哲学理念,在创作手法(尤其是和声手法)上也是他晚期作曲手段集中而全面的体现。

20 世纪,在西方某些研究斯克里亚宾音乐的理论家中,存在这样一种观点:由于斯克里亚宾在思维观念上具有某种空泛而偏执的理想主义色彩,导致他偏离传统音乐体系的轨道,因此他并不是一个运用传统作曲技术写作的典型的实践者。但纵观他早期和中期大部分作品,我认为斯克里亚宾实际上是具有严格的传统调性作曲训练和经验的,并最终在调性音乐方面取得成功的作曲家之一。尽管他晚期放弃了功能调性和声思维,但他试图建立的、仍具有“调性”含义的和声体系与 20 世纪真正的无调性理念是不能完全等同的。

目 录

序言	I
作曲家简介	III
一、斯克里亚宾生平简述	III
二、创作时期的划分和音乐风格概述	IV
第一章 斯克里亚宾早期和声运用及晚期和声思维的萌芽.....	1
第一节 晚期浪漫派和声思维的延续	2
一、主和弦因素的回避	2
二、(副)属七和弦的色彩化序进处理——根音下行	
小三度关系的和声进行	10
三、和声中三全音根音关系的运用	12
第二节 斯克里亚宾晚期和声思维对传统和声	
思维的渗透	15
一、属和弦的复杂化	15
二、四度和弦的早期迹象	20

第二章 斯克里亚宾晚期和声思维在调性和声基础上的

运用与发展 28

第一节 交织与并存 29

一、四度和弦与三度和弦的交织并用 29

二、属和弦七、四结构的运用 36

三、三全音音响的进一步开发 40

四、主属因素的并置与融合 46

第二节 晚期和声思维的进一步发展 48

一、小三度关系的和声序进 49

二、“神秘和弦”初现端倪 54

三、功能和声思维逐步隐退 59

第三章 斯克里亚宾晚期“调性和声体系”的建立与完善 65

第一节 斯克里亚宾晚期“调性和声体系”的理论性探索 ... 66

一、斯克里亚宾晚期调性与泛音列的关系 67

二、主和弦的运用及其标记 71

第二节 斯克里亚宾晚期和声手法的具体运用 84

一、不同附加音和弦的交替转换 84

二、“附加音”与“和弦外音”之间的模糊关系 86

三、三全音音程的特殊地位及其作用 89

四、三度音程关系的个性化处理 103

五、对称结构的运用与特征 116

第三节 晚期五首钢琴奏鸣曲主部主题和副部主题

调性与和声研究 122

一、《第六钢琴奏鸣曲》(Op. 62, 1911—1912 年) 124

二、《第七钢琴奏鸣曲》(Op. 64, 1911—1912 年)	132
三、《第八钢琴奏鸣曲》(Op. 66, 1912—1913 年)	140
四、《第九钢琴奏鸣曲》(Op. 68, 1912—1913 年)	150
五、《第十钢琴奏鸣曲》(Op. 70, 1913 年)	161
第四章 斯克里亚宾音乐思想与创作手法的整体评价	170
第一节 19、20 世纪之交俄国的社会与文化背景	171
第二节 斯克里亚宾调性观念与大小调调性 观念的异同	174
第三节 斯克里亚宾晚期和声思维与非调性和声 思维的本质差别	179
第四节 斯克里亚宾的历史地位和价值评述	185
一、对传统思维的继承与发展	186
二、音乐家和思想家人格魅力的充分展示	188
结语	191
后记	194
附录一 斯克里亚宾作品编目	196
附录二 参考文献	201

第一章

斯克里亚宾早期和声运用及 晚期和声思维的萌芽

斯克里亚宾的早期音乐(1900年以前的创作)完全是建立在古典大小调基础之上的。在调性思维与和声手法上主要延续了晚期浪漫派的音乐风格。而斯克里亚宾对浪漫派音乐大师肖邦的崇拜,不仅体现在他以肖邦所喜爱的体裁(如前奏曲、玛祖卡、舞曲以及练习曲等)进行创作,同时在和声手法和音乐风格上也显露出明显的“肖邦”特征。除了很多上述体裁作品外,斯克里亚宾早期还创作了三首钢琴奏鸣曲和三部交响曲等管弦乐作品。他的早期音乐从整体上说具有明显的浪漫主义音乐气质,特别是将浪漫派音乐中的抒情性和戏剧性特征表现得更加突出。通过用心地去体味他极其细腻的音乐手法,我认为把他誉为“抒情性”和“戏剧性”高手是不为过的。然而,斯克里亚宾情绪化的性格特征和强烈的表现欲望,使他的音乐作品除了仍保留浪漫派音乐风格的某些特点以外,具有独特个性化的音乐语言也同时在作品中体现出来。特别是他思维意识中潜藏的、在他一生的创作过程中逐步得到发展,直至晚期才完全形成个人独具的音乐语言“调性和声体系”,在他早期的作品中即已逐步得到展现。

第一节 晚期浪漫派和声思维的延续

欧洲浪漫主义音乐在 19 世纪前后一百多年的发展历程,贯穿着对古典调性音乐思维的吸收和进一步拓展功能调性领域的这样一个发展线索。在和声领域,浪漫派早期、中期和晚期均具有不同的多声音乐手法,而根植于古典调性基础上的、突出功能性整体秩序的古典和声手法,在浪漫主义音乐家们追求个性因素的思维驱动下,体现出更丰富的和声形态和多声部音乐的风格特征。特别进入 19 世纪浪漫派中晚期以后,李斯特、瓦格纳和理查德·施特劳斯等作曲家,继续沿着早期浪漫主义前辈的足迹,在和声手法上不断地探索,使和声的调性功能特征趋向于模糊和游移,以至朝着完全背离古典调性功能和声的轨迹继续发展。斯克里亚宾早期音乐的创作就是在这样一个音乐发展的背景下开始的。因此,他早期的创作手法和音乐风格不可避免地融入了很多晚期浪漫派音乐的特征。尽管完全展现斯克里亚宾个性的和声手法是在他进入晚期创作以后才得以确立,可是斯克里亚宾与身俱来的独立性格使他在早期音乐创作中就已经不是单纯地模仿晚期浪漫派音乐家们的作曲技法,而是更具有一种探索和创新特征,甚至可以说在一定程度上已经预示着他晚期和声思维和手法的某些迹象。他早期创作的第一、第二和第三钢琴奏鸣曲即是具有上述特点的典型作品。

一、主和弦因素的回避

(一) 不解决的属和弦

例 1-1 选自《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章呈示部主部主题与副

部主题之间的连接段。在这个连接段的末尾即将进入 $\flat A$ 大调的副部主题时,体现新调性并不是采用简单的属—主的和声进行,而是在一个较长的属持续音上(下例第2小节起)运用重属增六和弦(德意志增六和弦与法兰西增六和弦^①的交替)到属和弦的多次反复,造成属功能对主和弦的强烈期待。但期待的主和弦没有及时出现,直到副部主题进入(下例第8小节末),和声仍停留在属和弦上。

例 1-1:《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章(第14—22小节)

The musical score is presented in three systems. The piano part (left hand) features a long, continuous bass line. The right-hand part consists of chords and melodic fragments. Harmonic analysis labels are provided below the piano part:

- First system: $\flat A$ (boxed), $DVII_5^{\flat}/D$, $\flat DVII_5^{\flat}/D$, $\flat D_3^{\flat}/D$
- Second system: D , $\flat DVII_7/D$
- Third system: $\flat DVII_7/D$

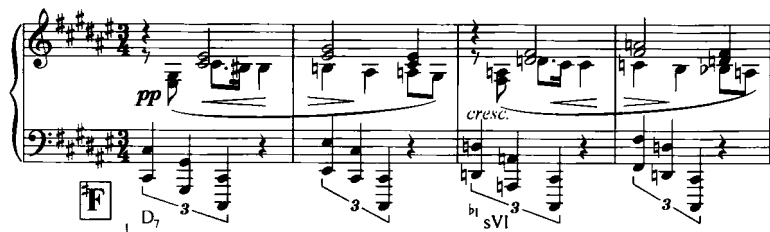
The score includes a *cresc.* marking in the first system. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat).

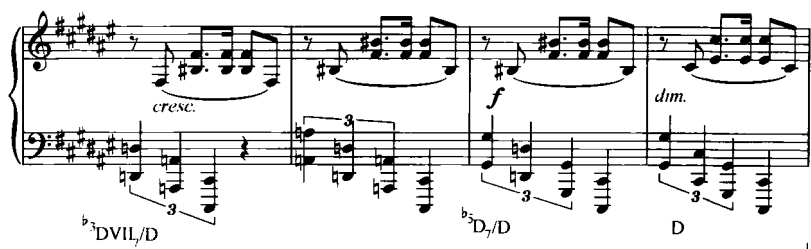
① 德意志增六和弦:降三音重属导七和弦(第一转位);法兰西增六和弦:降五音重属七和弦(第二转位)。

采用属功能和弦作为新主题正式出现的预备,是浪漫主义时期甚至古典主义时期音乐的惯用手法。在斯克里亚宾的中前期音乐创作中,一方面沿袭了这一和声处理方式,继承了传统,另一方面又作了艺术风格上的开拓,使和声在纵横关系上更加丰富、复杂,具有其鲜明的个人特色。例如,他常常喜欢在属功能持续音的基础上,运用除主四六和弦与属和弦的传统关系以外更为复杂的和声,其目的都是为了强调属功能因素,起到回避主和弦的作用。通过这个片段,即可以从一个方面了解到斯克里亚宾早期和声对晚期浪漫派属和弦游离手法一种延续的运用方式。

例 1—2:《第三钢琴奏鸣曲》第四乐章(第 191—198 小节)

例 1-2 选自《第三钢琴奏鸣曲》第四乐章尾声中一个片断。这个片断的前四小节,内声部的旋律以下行半音级进的线条作上行半音的模进;后四小节是主题动机的反复和强调。在这个乐章的整体调性布局中,这里是将和声建立在属基础低音之上的段落。音乐首先从属和弦开始并最后结束在属和弦,期间插入了降六级和弦(同主音大小调 VI 级和弦)、重属和弦。虽然旋律的半音化进行、声部节奏上的交错等因素,使得整个片断体现出动荡不安的特性,但上方声部中的这种不安定因素,被牢牢控制在相对稳定的属持续低音的框架中——属音在一定程度上发挥了主持持续音的作用。尽管这个片断没有运用主和弦(这与晚期浪漫派回避明确的调性手段相一致),但这里只强调一个属和声因素。仅以一个属功能为和声设计的中心,不会产生形成多重调性的倾向性,反而与传统奏鸣曲主题再现前的属准备具有更多的共同点。所以,同样是回避主和弦因素,但斯克里亚宾却鲜明地体现出他个人的艺术特征。从总的方面来看,斯克里亚宾的早期和声手法在一定的范围内和程度上体现出与晚期浪漫派(特别是与瓦格纳将调性功能 and 和声推向极端化的手法相似)的音乐风格相一致的思维方式,而在和声进行及其声部处理上,却又保持着坚实的古典主义气质和传统风貌。

(二) 传统功能关系——重属和弦到终止四六和弦进行的调性显示

19 世纪以来,以不显露主和弦来展示调性的和声手法逐渐流行