

胥必海/著

Prokofiev

肖斯塔科维奇

《二十四首前奏曲》(Op.34) 研究



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

肖斯塔科维奇 《二十四首前奏曲》(Op.34)研究

胥必海 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖斯塔科维奇《二十四首前奏曲》(Op. 34)研究/胥必海著.

- 上海:上海音乐学院出版社,2010.11

ISBN 978-7-80692-562-1

I. ①肖… II. ①胥… III. ①肖斯塔科维奇(1906~1975) -

钢琴-前奏曲-研究 IV. ①J647.417

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第200827号

书 名: 肖斯塔科维奇《二十四首前奏曲》(Op. 34)研究

著 者: 胥必海

责任编辑: 鲍 晟

封面设计: 徐 炜

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: 上海天华印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 8.5

印 数: 1-1,300册

版 次: 2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80692-562-1/J.550

定 价 20.00元

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

序

我与胥必海老师已认识多年了,作为四川文理学院音乐系钢琴教研室主任、副教授,他给我的印象是勤奋、好学、有激情。近年来,在钢琴教学和演奏方面积累了丰富的经验,其指导的学生多次在省内、外钢琴比赛中获奖。最近,他又将完成新的著作《肖斯塔科维奇〈二十四首前奏曲〉(Op.34)研究》。初夏,必海老师来到成都,带来了他的书稿并希望我为之作序。我仔细阅读了这部书稿,觉得这部著作有特色、有新意,值得推介,遂应允作序。

一、整部书稿文笔流畅,作者将原本刻板枯燥的研究文论写成了一篇篇如诗的美文。从中不仅可以窥见作者深厚的文学功底,还可以给广大读者以美的熏陶和享受。由于音乐语言的特殊性,在对音乐作品所表达情绪、意境、形象的理解中,很多时候是只能意会、难以言传的,而这部著作的一个重要特点就在于作者用诗化的语言描绘出了一幅幅生动优美的图画,将“难以言传”的内容形象化、具体化,让读者能更科学、更准确地体会和把握每首作品所表达的音乐情绪和意境。作者对中外古典诗词的信手拈来,体现出本书独特的古典韵味和情怀。我相信正是这种情怀,才能促使本书作者对美的特殊追求和对音乐的独特感悟。

二、肖斯塔科维奇本人及其作品虽为中国音乐界所熟知,但他的《二十四首前奏曲》(Op.34)却没有得到应有的关注,甚至许多业内人士都忽略了它的存在,读完必海老师的著作,加深了我对这部伟大作品的理解和感悟。音乐是无国界的,我相信,通过这部著作的出版和发行,一定会让同行专家和音乐爱好者们更加喜欢这位伟大的作曲家和他的这部作品。

三、作为一名钢琴教师,作者不仅对每首作品从音乐情绪、弹奏速度、触键力度、触键方法、延音的处理,甚至踏板的运用等方面对其演奏技法作了分析和说明,对每首作品的创作背景、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐创作手法等方面作了较为全面的研究和探索,这也是该书的一大亮点和特色。

“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”伟大的音乐家贝多芬的这句话深深地铭刻在我的心中并成为指导我学习和工作的座右铭。我将贝多芬的这句话赠与本书作者胥必海老师并以此共勉,希望必海老师能在今后的工作中更加勤奋努力,更加谦虚谨慎,取得更大的成绩。作为同行和朋友,也希望必海老师的这部著作能够受到大家的喜欢,得到大家的支持和认可,以利于修改和完善此书。

以此权作为“序”。

胡郁青 庚寅年夏于蓉城

(作者系成都大学艺术学院院长、教授、硕士生导师、
四川省教育学会音乐专业委员会理事长)

前 言

德米特里·肖斯塔科维奇(1906—1975),前苏联伟大的音乐家、作曲家、社会活动家。他的一生见证了20世纪苏俄土地上风起云涌的时代变化,他不仅经历了第一次世界大战、二月革命、十月革命、第二次世界大战,还见证了苏联的建立、曲折、辉煌以及苏联政治的独裁与高压。这一切都铸就了肖斯塔科维奇矛盾、深刻、丰富的情感世界,使其作品所表现的内容无比广泛和深刻:既有对人类命运的思考,对善与恶、光明与黑暗斗争的关注,又有对苦难者悲苦命运的同情,甚至还包括对死亡的抒写。其中最闪光的是他作品中所包含的深刻哲理和深沉的人文关怀。正如学者沈展云在《牢笼中的音乐:肖斯塔科维奇百年祭》一文中所概括的那样:“在世界音乐史上,巴洛克时代的巴赫、古典主义时代的贝多芬和集权主义时代的肖斯塔科维奇,是三座不可逾越的高峰。巴赫的音乐崇高神圣,是纯粹与严整的象征,形而上的天籁,容不下一丝杂质的至善至美;贝多芬的音乐博大深邃,是生命信、望、爱的重寄,庄严和坚强的精神典范;肖斯塔科维奇的音乐悲怆忧患,是人类苦难与隐忍、呐喊与抗争、冲突与拯救的见证。巴赫代表了巴洛克音乐的纯粹理性,贝多芬代表了古典主义音乐的辩证理性,肖斯塔科维奇代表了现代音乐的实践理性。肖斯塔科维奇是20世纪最伟大的作曲家,他的音乐是牢笼中的音乐,是挣脱精神枷锁的囚徒之歌。”在20世纪苏联历史上那个风云变幻的时代,肖斯塔科维奇用他特有的方式对现实作了深刻的解读,创作出众多优秀的作品,其创作体裁之广泛,很少有作曲家能与之媲美。古典音乐的各种体裁,他几乎都有所涉猎,在交响乐、合唱、室内乐、电影音乐、舞剧音乐等方面都有成功的作品。他的作品

主要包括:十五部交响曲、十五部弦乐四重奏、十一部组曲、两首钢琴协奏曲、一部钢琴前奏曲、一部钢琴前奏曲与赋格、六部协奏曲、两部歌剧、四部舞剧、两首钢琴协奏曲、两首小提琴协奏曲、两首大提琴协奏曲以及大量的室内乐、电影音乐和许多其他体裁的作品,其中有许多作品以其精湛的作曲技法抒写作曲家内心丰富的情感,成为20世纪的经典之作。这些作品使肖斯塔科维奇成为苏联最早被世界关注和承认的作曲家。

在肖斯塔科维奇浩如烟海的作品中,国际国内学术界公认他的《二十四首前奏曲与赋格》(Op.87)以完美的形式和深刻的内容成为20世纪钢琴文献中最优秀的作品之一。近年来,笔者对他的另一部佳作《二十四首前奏曲》(Op.34)作了深入分析和研究,这二十四首前奏曲是肖斯塔科维奇在1932年12月30日至1933年3月2日约两个月的时间里创作的,这个时期,正是西方主要资本主义国家爆发了十分严重的金融危机后经济大萧条,苏联的第一个五年计划提前完成,从农业大国变成工业强国的急剧变革之历史时期。在这么短的时间内作曲家之所以能一气呵成,写就这部经典之作,不仅得益于作曲家创作水平的高超,更是因为作曲家内心情感的丰富,在这部作品中,作曲家将要表达的深刻内容、丰富情感都坦率地展露在24首短小精炼的前奏曲中,体现了他精湛的作曲技法和高超的艺术表现力。在其作品中既有对美好生活的歌颂、对田园美景的描绘、对祖国和人民的赞美、对新婚生活的陶醉,也有对民族苦难的回忆、对战争岁月的思考,这部作品由作曲家本人于1933年3月2日在莫斯科音乐学院小音乐厅进行首演后,获得了极大成功。

虽然,几十年来人们对肖斯塔科维奇钢琴作品的关注,更多地将目光和精力投到他在1950年至1951年间创作的另一部钢琴曲集《二十四首前奏曲与赋格》(Op.87)中,将其与巴赫的《十二平均律钢琴曲集》相提并论,并出版了许多关于这部前奏曲与赋格集的研究著作。但笔者认为肖斯塔科维奇的这部《二十四首

前奏曲》(Op.34)在创作手法、表现内容上并不亚于前者,从某种意义上说更有过之而无不及。它与肖邦的《二十四首前奏曲》(Op.28)一样,各首之间按照五度递增和关系大小调对照等顺序进行排布,是继肖邦《二十四首前奏曲》后前奏曲这种体裁中的又一巅峰之作。

肖斯塔科维奇的《二十四首前奏曲》中的每首作品都很简短,最长的一首《 $\sharp c$ 小调前奏曲》不过64小节,最短的一首《D大调前奏曲》仅有21小节,演奏起来均在一二分钟左右。但这些短短的作品往往与作曲家深刻的乐思紧密相连,不仅表达了鲜明的主题性和极强的趣味性,还体现出各种演奏技巧、音色、力度等表达形式的高度融汇,使其极富变换性和逻辑性,凸现了作曲家高超的作曲技巧。作为特殊的“袖珍音乐”和“沉思音乐”,其和声的变化与运用达到一个新的高度。

几十年来,国内外的研究者们给予这部前奏曲的关注极少,有很多人甚至忽视了这部作品的存在,更别说对其进行深入的分析和研究了。对这首作品的研究文献也寥寥无几,只有吕晓亮的《肖斯塔科维奇钢琴前奏曲的演奏技巧》和马淑伟的《音乐的“对话”——肖斯塔科维奇钢琴前奏曲(Op.34 No.2)》。前者对《二十四首前奏曲》中每首作品的“一些经典章节的弹奏要领和技术难点”作了简短的分析,后者强调作曲家“作品中意识的交流通过各个音乐层来呈现,每个层次间地位平等,并非单一风格权威的独白”。并从作品中找到佐证。针对这种现状,笔者决定不仅从整体上对其进行全面、系统的把握和研究,还将对每首作品从创作背景、音乐情绪、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐主题材料发展手法、演奏技法等方面进行系统深入的研究,使之成为一部立体全面的文论,以填补学术界在此研究范围的空白,并期望通过此研究引起更多研究者和喜爱肖斯塔科维奇钢琴作品的人们对这部伟大作品的重视,并期望能为他们提供一些有益的参考。

笔者先后师从熊心直、王育华等老师,1997年进入四川音乐学院后,受教于范汉璋、白全贞等教授。2004年至2008年,又跟随我国著名钢琴教育家郑大昕教授继续学习钢琴演奏及教学法。其间曾多次参加由上海音乐学院、四川音乐学院举办的“国际钢琴大师班”学习,并就钢琴演奏及教学等方面的问题与国际钢琴大师巴杜拉·斯柯达、贝尔曼、巴什基洛夫、鲍蕙荞、刘诗昆、李名强等进行过广泛深入的交流,获益匪浅。所指导的学生获国家级、省级奖项二十余人次。在十多年的钢琴学习与教学生涯中,笔者既系统地学习了钢琴基础理论知识,又长期坚持不懈地进行钢琴演奏的艺术实践,积累了一定的学术研究与教学实践经验。

由于钢琴教学的特殊性,就具体作品的演奏、分析与研究而言,很少有演奏家、教师与学者达成共识,甚至在国际顶尖级的钢琴家与演奏家之间也不例外。在钢琴教学与作品分析过程中,教师的引导作用至关重要,不同的教学与研究方法其结果各不相同,倘若为师者都能根据不同的结果将之上升到全新的理论高度,钢琴艺术瑰丽的百花园将会姹紫嫣红、异彩纷呈。所以笔者不揣学识肤浅,从肖斯塔科维奇前奏曲的创作背景、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐主题材料发展手法、演奏技法等方面进行了全面、系统的研究,写就《肖斯塔科维奇〈二十四首前奏曲〉(Op.34)研究》一书,俾与同行切磋。

《肖斯塔科维奇〈二十四首前奏曲〉(Op.34)研究》分为上下两篇。上篇为“绪论”,主要介绍肖斯塔科维奇的生平、代表作品,从前奏曲本体的角度和视野研究前奏曲这一特殊创作体裁的起源、发展历程、特点,以及肖斯塔科维奇与他的《二十四首前奏曲》(Op.34)的关系、创作背景和在其钢琴作品中的地位、价值等。下篇为“总论”,主要对肖斯塔科维奇这部前奏曲集中每首乐曲的创作背景、音乐情绪、曲式结构、调性布局、和声发展手法、音乐主题材料发展手法、演奏技法等方面分成二十四章节进

行全面、系统的研究,充分揭示每首前奏曲的思想内容和艺术特色。并对这二十四首分曲进行横向和纵向比较,以期窥探这部伟大、不朽的曲集中每首作品之间在曲式结构、主题动机的发展、技术类型、调性布局等方面的内在联系。

学术的研究只有批判地接纳和继承先进的方法、理论、思维才能做到不断的推陈出新,一门学科也才会绵延不断地获得使其焕发出蓬勃生命力的能量。在对肖斯塔科维奇前奏曲的研究中笔者感触颇深:作为20世纪苏联作曲家的代表,肖斯塔科维奇的贡献已经远远超过了其作品本身,他在多样手法和对复杂体系(如无调性音乐)的运用上,称他“天才作曲家”一点都不为过。德国德特勒夫·戈约夫在《肖斯塔科维奇》一书中所说:“他始终如一地、坚定不移地在自己的音乐中,使20年代格调新颖的思想成为现实——以一种‘新的线性音乐’代替先前的精练声调,以一种新的、怀疑的批评论代替浪漫主义的泛滥,以一种无礼的‘反调性’代替先前的、艺术化十足的‘无调性’。”

我们从肖斯塔科维奇的前奏曲中看到了比其他作品中更多、更为丰富的艺术形象和音乐语言,这也为笔者的研究提供了更多的挑战和乐趣。或许这本著述不能在钢琴学术研究中占有一席之地,但倘若能为读者哪怕提供一点有益的参考和借鉴,笔者也就感到由衷的欣慰了,同时也期待各位专家和读者的指正,以利于我的进一步成长。祝愿对肖斯塔科维奇作品的学术研究更强、成果更丰,也祝愿祖国的钢琴教育事业蒸蒸日上,繁花似锦。

胥必海

己丑年冬于绥定府雅心苑

目 录

序.....	01
前 言.....	03
 上 篇 绪 论.....	 01
第一章 关于肖斯塔科维奇.....	03
第一节 肖斯塔科维奇的生平简介.....	05
第二节 主要创作时期的主要作品.....	09
 第二章 前奏曲.....	 16
第一节 前奏曲的定义.....	16
第二节 前奏曲的特点.....	16
第三节 前奏曲的历史沿革.....	17
 第三章 肖斯塔科维奇与他的《二十四首前奏曲》(Op.34)	 19
第一节 《二十四首前奏曲》(Op.34)的创作背景	20
第二节 《二十四首前奏曲》(Op.34)研究工作概况	21
 下 篇 总 论.....	 23
第一首 C大调前奏曲	26
第二首 a小调前奏曲	35
第三首 G大调前奏曲	44
第四首 e小调前奏曲	51
第五首 D大调前奏曲	59
第六首 b小调前奏曲	67

第七首	A大调前奏曲	77
第八首	$\sharp f$ 小调前奏曲	83
第九首	E大调前奏曲	91
第十首	$\sharp c$ 小调前奏曲	100
第十一首	B大调前奏曲	111
第十二首	$\sharp g$ 小调前奏曲	119
第十三首	$\sharp F$ 大调前奏曲	127
第十四首	$\flat e$ 小调前奏曲	135
第十五首	$\flat D$ 大调前奏曲	145
第十六首	$\flat b$ 小调前奏曲	153
第十七首	$\flat A$ 大调前奏曲	160
第十八首	f 小调前奏曲	168
第十九首	$\flat E$ 大调前奏曲	177
第二十首	c 小调前奏曲	186
第二十一首	$\flat B$ 大调前奏曲	194
第二十二首	g 小调前奏曲	201
第二十三首	F大调前奏曲	209
第二十四首	d 小调前奏曲	216
附录一	肖斯塔科维奇创作年表	227
附录二	肖斯塔科维奇作品目录	240
后 记		255

上 篇 绪 论

第一章 关于肖斯塔科维奇

德米特里·德米特里耶维奇·肖斯塔科维奇(Dmitri Dmitriyevich Shostakovich),前苏联伟大的作曲家、音乐教育家、钢琴家和社会活动家,曾荣获“苏联人民艺术家”、“社会主义劳动英雄”称号。被誉为“20世纪交响曲大师”,“苏联音乐的三大巨星”之一。他的一生见证了20世纪苏俄土地上风起云涌的时代变化,不仅经历了第一次世界大战、二月革命、十月革命、第二次世界大战,还见证了苏联的建立、奋斗、曲折、辉煌以及苏联政治的独裁与高压。这一切都铸就了作曲家矛盾、深刻、丰富的情感世界,但爱国主义却是贯彻其思想的主线。肖斯塔科维奇认为,作为一个艺术家,在任何情况下都不能不关注时代的命运,他曾深情地说:“走出社会、祖国,我个人将无创作可言,我要以音乐从各方面建设我们的祖国。”^①早在他10岁时创作的《士兵》就是一首为革命牺牲者谱写的葬礼进行曲,德特勒夫·戈约夫在《肖斯塔科维奇》一书中也给予作曲家这样的评价:“无论在东方还是西方,谈到肖斯塔科维奇时都提到‘俄罗斯的爱国主义’,这是毋庸置疑的。”

肖斯塔科维奇所处时代的特殊性及他自身经历的复杂性导致了其本人的复杂性,正如亚历山大·阿伯拉莫夫在《权利与天才人物的幼稚》一书中所描述的那样:“肖斯塔科维奇直到去世都给人留下捉摸不透的印象……大家明白,他讲的官话空话有99%是不能

^① 朱建:《百折不挠的音乐巨匠——肖斯塔科维奇》,载《音乐爱好者》,1985年第3期,第7页。

让人相信的。”其作品无论从思想内容还是表达方式上,都表现出一种多变性和复杂性,让人难以捉摸。有人认为其作品中的理性和清醒与柴科夫斯基一脉相承,所以将其与柴科夫斯基一起看成“西方人”;有人将其作品中的讽刺和荒诞看成走入歧途的标志;有人将其脱离学院派传统作曲路线称为“怀疑主义”;其致力于发展新的和声和韵律,也被贴上“未来主义”的标签;他作品中“惟理智论、由于线性和明确限制乐章而重新发现的诱惑、再次发现的全音阶、在谐和音和生硬的不谐和音间的反差以及对旋律学重新唤醒的兴趣”^①又被认为是“反浪漫主义”的典范;《第五交响曲》中传统的调式,清晰的旋律与主题,明晰的和声又使其被称为“新古典主义”的代表人物。同时,他又重视俄罗斯教堂音乐、民间音乐、犹太音乐。所以对于肖斯塔科维奇作品的评价很难做到完全正确和公正,特别是其作品中的怪诞和嘲讽元素使他几致获罪。

综观肖斯塔科维奇的作品,其不拘于传统的、现成的、正统的作曲模式,总是根据表达思想的需要选择或者创造作曲手法,正如作曲家本人所说的那样:“寻找表现的手段和运用复杂的体系(比如无调性音乐)都是十分必要的……为了达到目的不择手段的原则也适应于音乐方面。”^②所以,“他在学院式传统教学和在欧洲——特别是俄罗斯音乐中同象征主义和未来主义同时产生的所有新音乐的和美学思想之间,发现了组合法”。^③作曲家不墨守成规,不囿于传统作曲形式固有的局限,不断思考、不断创新,使作品所表达的内容与完美的艺术形式高度统一,从而创作出许多具有肖氏独特风格的作品。

他在传奇的一生中创作了许多作品,包括15部交响曲,15部弦乐四重奏,6部协奏曲,2部钢琴独奏作品,2部歌剧,大量的室内乐、电影音乐作品及其他器乐作品。作品中所蕴含的丰富思

①②③ [德] 德特勒夫·戈约夫:《肖斯塔科维奇》,葛斯译,人民音乐出版社,2003,第53—57页。

想和高超的作曲技巧,使其无可厚非地成为20世纪苏联乃至全世界杰出的作曲家,其作品也成为世界艺术宝库中的珍宝。

而肖斯塔科维奇对世界音乐的影响不仅限于自身的创作,他还通过几十年的教学活动,培养了大批优秀的作曲家,为其冠以“著名教育家”的称号是当之无愧的。

第一节 肖斯塔科维奇的生平简介

1906年9月25日,肖斯塔科维奇出生于苏联西北部城市圣彼得堡,其父亲不仅是一位在当时很有地位和影响力的化学工程师,还是一位热爱艺术、多才多艺的业余钢琴家和歌唱家,母亲是一位出色的钢琴家。特殊的艺术基因使肖斯塔科维奇很早就表现出杰出的音乐禀赋,良好的艺术氛围和长期的音乐熏陶使小肖斯塔科维对音乐产生了浓厚的兴趣,以至于听到邻居练习钢琴,就情不自禁地“把耳朵贴在墙上偷偷地听”。1915年,9岁的肖斯塔科维奇跟随母亲系统地接受钢琴启蒙教育,学习弹奏钢琴。对音乐的特有天赋及良好的听力、惊人的记忆力使肖斯塔科维奇进步神速,为了不耽误其艺术前途,不使其特有的音乐天分被淹没,肖斯塔科维奇随即被母亲送入格拉泽尔音乐学校学习。就在入学的这一年,这位天才的作曲家就表现出对音乐创作的强烈兴趣和天分,钢琴曲《主题与变奏》就是他尝试作曲的作品。10岁时,受俄国大革命的影响,他创作了一些以革命为题材的作品,为“在革命中不幸牺牲的烈士”所谱写的葬礼进行曲《士兵》就是其10岁时的得意之作,从这些作品中,可以感受到作曲家幼小的心灵中早已有了革命思想的萌芽。

1917年,格拉泽尔已不能满足小肖斯塔科维奇强烈的求知欲,他被送入彼得堡音乐学院接受专业的音乐教育,师从亚历山大·罗