

游藝 丛书

又——桑

交响诗研究

王旭青 著

Charles Camille
Saint-Saëns

中国社会科学出版社

游藝 丛书

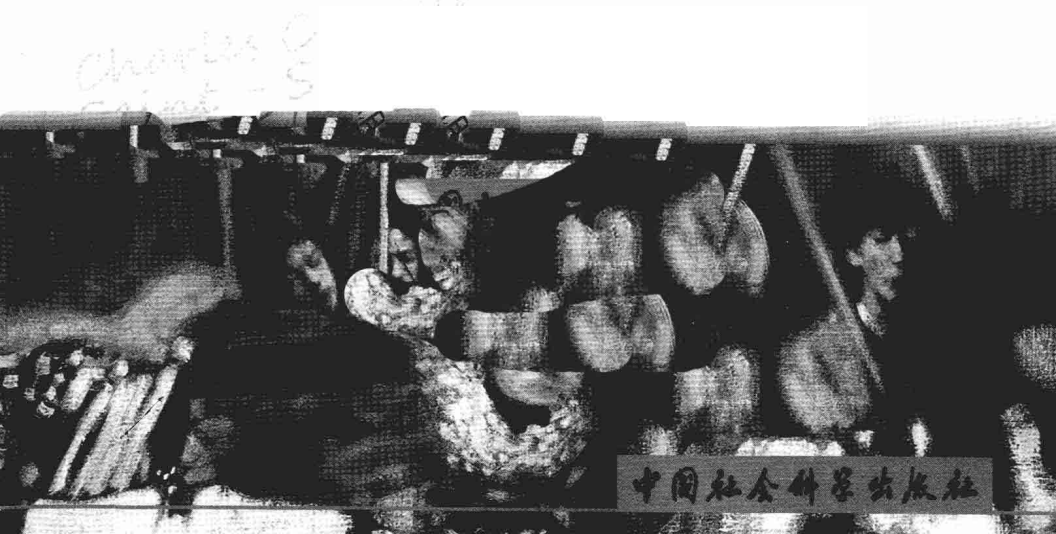
圣桑

交响诗研究

王旭青 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

圣 - 桑交响诗研究 / 王旭青著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9937 - 4

I. ①圣… II. ①王… III. ①圣 - 桑, C. (1835—1921) - 交响诗 - 音乐评论 IV. ①J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 130620 号

责任编辑 任 明

责任校对 王雪梅

封面设计 弓禾碧

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 6 月第 1 版 印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 6.875 插 页 2

字 数 152 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

题 记

圣-桑给我们今日的喧嚣不宁注入了往昔的甜美与明净。
他的音乐好似一个已经消失的世界散佚的缤纷碎片。

——罗曼·罗兰

摘 要

法国作曲家圣-桑的交响诗创作在交响诗艺术史上占有一席显著的地位。圣-桑的作品不仅推动了这一富于艺术新意的音乐体裁在法国的普及,影响到法国器乐音乐的发展进程,而且使巴黎成为继波西米亚、俄罗斯之外这一新型艺术形式的又一荟萃之地。本书立足于多重视角对圣-桑的交响诗进行综合性的分析和探究。全文共分为五章,研究内容涉及圣-桑四部交响诗的创作历程、创作动因、神话题材的溯源与解读、音乐语言特征,以及由这些内容所延伸开来的有关圣-桑对标题音乐、神话题材与历史题材、音乐形式的看法、圣-桑音乐艺术观的美学渊源等。第一章关注的是圣-桑创作交响诗时所面临的社会—历史环境、交响诗艺术的语境、作曲家的生活情境以及创作背景和历程等;第二章论述了圣-桑交响诗中神话故事的原始根基,并在此基础上进一步探究圣-桑在这些神话人物的形象、情节的取舍过程中所融入的审美倾向以及个人的哲学理念;第三章以论述交响诗中乐思展开为基点,探讨这些核心乐思在横向旋律、纵向织体,以及纵横网络形态的多态展开中所呈现出的动态形式美感;第四章通过对交响诗整体结构特征的分析与归纳,揭示运用单轴心、双轴心对称结构、斐波那契

数列等写作技术在圣-桑交响诗中所形成的形态特征和内容意涵，并展示作曲家对静态形式结构的高度关注和艺术处理；作为总结性的思考；第五章在前四章的基础上，结合阐述圣-桑对标题音乐、音乐形式等问题的独特看法，反思圣-桑个人美学立场——“音乐是一种形式艺术”对其交响诗的创作动因、题材选择、音乐技法等所施予的深刻影响。

关键词：圣-桑；交响诗；神话题材；对称结构；音乐形式观

Abstract

The achievement of Saint-saëns' symphonic poems has its individual significance in the history of symphonic music. Saint-saëns' works not only give impetus to the popularization of this new genre in France as well as the evolution of French instrumental music, but also contribute to making Paris become one of the importance places of creative symphonic poem following Bohemia and Russia. This book explores, from different angles, Saint-saëns' symphonic poems through a comprehensive study. The five chapters of the book deal with Saint-saëns' artistic impulse, handling of mythological subjects, and features of musical languages respectively, discussing his opinions about program music, mythological and historical subjects, musical form, and the aesthetical origins of the composer's thoughts on art of music. Chapter One concentrates on reviewing the social-historical circumstances within which Saint-saëns was writing his symphonic poems, the context of art of symphonic poem, the composers's life condition, and creative backgrounds and process. Chapter Two discusses, based on investigating the original root of mythological subjects in his symphonic po-

ems, Saint-saëns' aesthetical inclination and personal philosophical thoughts result from his arrangements of figures and plots from the mythological stories. Chapter Three examines, by tracing the development of musical ideas, the functions in horizontal melody, vertical texture and vertical-horizontal formation of the musical ideas. Chapter Four, after an analysis and induction of structural characteristics of the symphonic poems, reveals Saint-saëns' applications of symmetrical structures with single axis and double axes, the Fibonacci series, the Golden Section and other compositional techniques in his works, and interprets their expressive meaning. Chapter Five, the conclusions of this book, built upon explaining Saint-saëns' individual views on program music, musical form, and the related problems, reflects Saint-saëns' own aesthetical standpoint—how the concept that “music is a formal art” influences greatly his creative impulse, choice of the subject matter, and compositional process.

Key Words: Camille Saint-saëns; Symphonic poem; Mythology subject; Symmetrical structure; The concept of musical form

序

钱亦平

圣-桑的交响诗是继李斯特的交响诗之后最重要的创作之一。如果说李斯特首开交响诗体裁之先河,那么圣-桑就是率先起而响应,在交响诗领域大胆实践、新开一片天地的作曲家。交响诗作为标题音乐的典型体裁,不仅在作品蕴涵中显现丰富的人文寓意,而且在创作实践中展示出作曲家鲜明的个性化艺术思考。无论是李斯特、斯美塔那,还是理查·施特劳斯、圣-桑,他们的交响诗创作实际上都反映了各自的美学观、体裁观和形式观。因此,探讨圣-桑的音乐形式观实属一项有意义的学术探索。

《圣-桑交响诗研究》是有关圣-桑交响诗结构特征及其音乐美学观的专题研究成果。此书探讨圣-桑交响诗的创作历程、创作动因以及神话题材的渊源,分析每部作品的音乐结构特征,解读圣-桑的论著《音乐回忆》(*Musical Memories*)和《直言音乐文集》(*Outspoken Essays on Music*),探究圣-桑音乐形式观的美学渊源、理论内涵以及他的艺术观念与创作实践的内在联系。作者将对圣-桑原著的解读与其交响诗创作所显

现出的音乐特征与审美追求结合在一起，既有艺术思想、音乐观念的评说，又有音乐风格、形式结构的探讨，并在较深的层面对圣-桑音乐的结构特征、美学价值、艺术贡献和历史意义进行了诠释。特别值得肯定的是，作者这一与音乐美学思想关联的探讨能够紧密联系作曲家的创作实践及音乐风格特征，使得这项以“理论”、“观念”为对象的专题研究显现出一种具有艺术根基的观念审视，这也是这一富有新意的音乐学学术成果的价值所在。这一研究成果弥补了以往我国在外国作曲家与作品分析领域有关圣-桑音乐研究的诸多缺憾，相信对国内有关圣-桑的研究和对交响诗艺术演进的研究都会起到积极的推进作用。

2011年2月28日

上海音乐学院

目 录

导论	(1)
一 研究缘由与意义	(4)
二 研究历史与现状	(7)
三 研究思路与方法	(13)
 第一章 圣-桑交响诗的创作情境与历程	(15)
第一节 1870 年前后的巴黎景况	(17)
第二节 从《奥姆法尔的纺车》到 《赫拉克勒斯的青年时代》	(22)
第三节 蓄意的违背	(34)
 第二章 圣-桑交响诗的题材溯源与解读	(44)
第一节 圣-桑交响诗中神话故事的原始根基	(46)
第二节 神话情节取舍中的审美倾向与哲学理念	(56)
一 英雄模式与理念	(58)
二 “黑色幽默”的死亡哲学	(60)
 第三章 交响乐思的多态展开	(65)
第一节 横向旋律形态	(66)

一	主题的整体衍展方式	(67)
二	主题中音程元素的衍生与变形	(69)
第二节	纵向复合织体	(72)
一	模仿结构为主的复合织体形态	(74)
二	对比结构为主的复合织体形态	(80)
第三节	纵横网络形态在节奏上的组合	(82)
一	贯穿主题内部的特定节奏动机循环	(83)
二	特定节奏动机作为独立的织体分层	(85)
第四章	对称与非对称: 整体结构特征	(91)
第一节	对称结构原则的运用	(92)
一	单轴心对称结构: 《死神之舞》	(93)
二	双轴心对称结构: 《法厄同》与 《赫拉克勒斯的青年时代》	(100)
第二节	非对称手法的运用	(107)
一	斐波那契数列的运用	(108)
二	黄金分割率的运用	(111)
第五章	圣-桑的音乐形式观与交响诗创作	(114)
第一节	圣-桑音乐形式观的美学渊源	(116)
一	历史流变中的“音乐形式”问题	(116)
二	圣-桑与19世纪唯美主义文艺流派	(122)
第二节	圣-桑音乐形式观的基本思想	(127)
一	“音乐除了自身外没有其他的目的”	(127)
二	“形式高于一切”	(132)
第三节	圣-桑音乐形式观中的二重认识与其交响诗的	

创作实践	(136)
一 神话题材的选择——艺术功能认识的 二重性	(136)
二 外形与内质的融合——音乐形式认识的 二重性	(139)
结论	(144)
附录一 译文《圣-桑对音乐艺术及音乐家们的 看法》	(148)
附录二 圣-桑编年表	(173)
附录三 圣-桑作品表	(177)
附录四 圣-桑重要作品唱片集	(197)
参考文献	(201)

导 论

19 世纪中叶的巴黎可谓才子云集，成为每位热衷于创造、陶醉于生活、不懈于博采的艺术家的“温床”。雨果、巴尔扎克、拉马丁、乔治·桑、海涅、戈蒂埃、安格尔、李斯特、肖邦、舒曼、舒伯特、罗西尼、柏辽兹、凯鲁比尼、梅耶贝尔……这些艺术史上极其响亮的名字让这座欧洲文化之都星光璀璨。从这些浪漫主义大师们心底和笔端不断流淌出的一部部文学、艺术杰作更为这座名城抹上了浓重的艺术色彩，让她散发着浓浓的浪漫情调。

这个思潮碰撞、俊杰荟萃的巴黎舞台也曾是一位才华横溢的音乐大师纵横驰骋施展才华的天下，他就是卡米尔·圣-桑（Camille Saint-saëns，1835 - 1921）。^① 可以毫不夸张地说，19 世纪没有哪位音乐家能像圣-桑一样，如此广泛地涉足各个领域。他的音乐穿梭于不同的风格中，汇百川而形成自己的独有风格，也逐渐凝练成为 19 世纪的法国音乐风格——清晰、简练、均衡与秩序。

^① 目前有关卡米尔·圣-桑的中译名有多种译法，本书以《外国音乐辞典》（汪启璋等编，上海音乐出版社 1988 年版中的译名为准）。

圣-桑的一生跨越了19世纪30年代浪漫主义开端至20世纪20年代的新古典主义时期。他的一生经历了人类社会生活发生极大变化的特殊阶段。这一时期,从社会运动来看,法国爆发了几次重大的革命事件:1848年的二月革命和第二共和国的成立、1870年的普法战争、1871年巴黎社会武装起义和惨遭镇压等;从文化艺术流派来看,法国出现了

图1 圣-桑

以左拉为代表的自然主义文学、以瑟诺博斯为代表的强调“真实”、“科学”的实证主义史学、以马拉美为代表的象征主义诗歌,以及莫奈、毕沙罗为代表的印象主义画派等。^①从某种意义上来说,圣-桑的音乐风格及其艺术观念的形成绝不仅仅是他在诸多艺术思潮中作出的主动选择,还或多或少受制于这

一历史时代和社会环境,是在特定时代精神影响下的音乐语境中所作的一种被动选择的结果。

1870年,尽管“‘浪漫主义’作为一种观念或意识形

^① 左拉(Émile Zola, 1840-1902),法国自然主义文学奠基人;瑟诺博斯(Charles Seignobos, 1854-1942),法国实证主义史学家;马拉美(Stéphane Mallarmé, 1842-1898),法国象征主义诗人;毕沙罗(Pissarro, 1830-1903),法国印象派绘画大师;莫奈(Claude Monet, 1840-1926),法国印象派绘画大师。

态，在法国已逐渐衰颓”，但浪漫主义音乐的最后余晖仍闪烁在弗兰克及其追随者的作品中。^①而且，不能否认的是，法国音乐还没有完全摆脱古典主义审美意识的束缚。此外，法国音乐还受到德国音乐与意大利音乐的双重桎梏，尤其是瓦格纳的音乐及其艺术理念严重压制着法国人的音乐天性。在种种困顿与夹缝中，圣-桑与他的法国同僚们开始走上“复兴”的道路。当时，巴黎涌现了一些以推动法国器乐音乐发展为宗旨的活动或组织，如帕斯德鲁音乐会^②、科隆音乐会^③、拉穆勒音乐会^④等，其中影响最深远的组织当数“民族音乐协会”。^⑤圣-桑积极组织参与该协会的活动，并创作了一系列的交响乐和室内乐作品，其中就包括四部交响诗：《奥姆法尔的纺车》（*Le Rouet d' Omphale*）（Op. 31, 1871）、《法厄同》（*Phaëton*）（Op. 39, 1873）、《死神之舞》（*Danse Macabre*）（Op. 40, 1874）以及《赫拉克勒斯的青年时代》（*La Jeunesse d' Hercule*）（Op. 50, 1877）。圣-桑的这些创作实践不仅推动了交响诗这一音乐体裁在法国的普

① Daniel Martin Fallon, *The Symphonies and Symphonic Poems of Camille Saint-saëns*, Ph. D. diss., Yale University, 1973, p. 435.

② 帕斯德鲁（Jules-Étienne Pasdeloup, 1819 - 1887），法国指挥家。1861年举办音乐会，指挥演出当时许多法国作曲家的作品，后来这个音乐会被称为“帕斯德鲁音乐会”。

③ 科隆（Édouard Colonne, 1838 - 1910），法国指挥家、小提琴家。1873年创办一系列管弦乐音乐会，最后以“科隆音乐会”而闻名于世。他通过这些音乐会积极宣扬法国青年作曲家的音乐作品。

④ 拉穆勒（Chales Lamoureux, 1834 - 1899），法国指挥家、小提琴家。1881年创办“新音乐会”（*Nouveaux Concerts*），即后来众所周知的“拉穆勒音乐会”（*Concerts Lamoureux*）。

⑤ “Société nationale de musique”，通译“民族音乐协会”，又译“全国音乐协会”。

及，影响到法国器乐音乐的发展进程，也大大丰富了浪漫主义晚期音乐文化的构建。

一 研究缘由与意义

将圣-桑的交响诗作为研究对象，主要是基于以下几点考虑：

其一，圣-桑的交响诗在整个交响诗发展进程中的历史意义。在交响诗发展进程中，存在着两条不同的创作路线：一条路线是以体现作品的思想情感或观念为主，不拘泥于具体情节的描述，简称为“概括性的创作路线”；另一条路线则相反，是通过对具体情节、事物的细致描述来体现作品的思想情感、精神或观念，简称为“描绘性的创作路线”。李斯特是“概括性交响诗”的典型代表，他的交响诗不重描绘，更多的是挖掘标题所隐含的情感体验，突出原作显现或隐含的诗意、内含的哲理以及作曲家的内在情感。对李斯特来说，音乐的情感、思想、哲理甚至结构，比情节或景物的描写要重要得多。他的交响诗作品极具概括力，并有着很强的诗画感。而以德沃夏克、理查·施特劳斯、西贝柳斯等人为代表的交响诗似乎以不同的方式来进一步发展这一体裁，他们遵循的“描绘性交响诗”这一路线与李斯特注重的“诗意概括”恰恰相反。他们的交响诗则倾向于对标题内容、戏剧情节或具体事物的细致描绘。

要特别指出的是，圣-桑创作的四部交响诗便处在交响诗“描绘性路线”发展中的前列地位。他的交响诗生动逼真地描绘了希腊神话中奥姆法尔、法厄同、海格丽斯等人物形象以及有关神话的具体情节，从而为这条创作路线增添了杰