

李冬 / 著

雅努斯面孔

马克思·雷格尔调性扩张技法研究

Janus's Face
Research on
Max Reger's
Tonal Expansion

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

Janus's Face
Research on
Max Reger's
Tonal Expansion

雅努斯面孔

马克思·雷格尔调性扩张技法研究

李冬 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

雅努斯面孔：马克思·雷格尔调性扩张技法研究 / 李冬著. —北京：文化艺术出版社，2018.8
ISBN 978-7-5039-6544-9

I. ①雅… II. ①李… III. ①马克思·雷格尔—和声技法—研究 IV. ①J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第181844号

雅努斯面孔：马克思·雷格尔调性扩张技法研究

著 者 李 冬

责任编辑 王 红

书籍设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696 84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

版 次 2019年8月第1版

印 次 2019年8月第1次印刷

印 张 9.75

字 数 180千字

开 本 880毫米×1230毫米 1/32

书 号 ISBN 978-7-5039-6544-9

定 价 68.00元

目 录

绪 论… 1

- 一、缘起：论文的立意与选题… 1
- 二、雷格尔音乐研究的历史与现状… 5

第一章

雷格尔人文背景与创作思维… 15

第一节

雷格尔其人及审美观念的内涵… 18

- 一、雷格尔其人、其作… 18
- 二、雷格尔音乐审美内涵中的雅努斯思维… 23

第二节

从宏观视角解读雷格尔调性扩张思维… 35

- 一、阐释：“调性扩张”相关名词… 35
- 二、雷格尔调性扩张的基本原则… 40

小 结… 45

第二章

利用多种根音关系进行扩张调性… 47

第一节

运用连续四、五度关系扩张调性… 51

一、属功能连锁的变异… 53

二、中景层面连续四、五度关系的和声进行… 57

第二节

半音三度关系… 61

一、厘清半音三度关系… 63

二、三度音程循环… 71

三、半音三度关系和弦结构的扩展形式… 82

四、非循环性半音三度关系… 90

五、半音三度关系之贯穿… 102

第三节

小二度和声的功能意义… 106

一、小二度和声普遍存在的原因分析… 106

二、小二度和声的修辞性… 111

三、小二度和声结构功能… 114

第四节

利用插入和声进行调性扩张… 116

一、插入观念的学理探源… 117

二、插入和声观念的表征… 132

小 结… 145

第三章

利用线性进行扩张调性… 151

第一节

关于线性进行… 155

一、概念阐释… 155

二、关于雷格尔作品中线性分析的梳理… 158

第二节

以声部进行为目的的线性进行… 162

一、具有延长作用的线性进行… 163

二、衔接不同功能的线性进行… 171

三、具有其他意义的线性进行… 182

第三节

动机化的线性进行… 187

一、主题—动机的纵合化… 188

二、以线性进行模式延展主题—动机… 198

小 结… 202

第四章

多样化的调性状态… 203

第一节

调性的松散状态… 207

一、调性呈示之初的松散结构… 208

二、造成松散状态的其他方式… 212

第二节

利用功能和声语汇造成调性主音的运动… 222

一、运动的主音：泛调性概念与阐释… 222

二、半音化片段的瞬间移位… 224

三、调性衔接时的声部进行… 240

第三节

调性的相对静止状态：固定音型场之贯穿… 243

一、关于“调性的相对静止状态”与“固定音型场”… 243

二、固定音型场贯穿的处理手法… 245

第四节

从主题内部的调性扩张看调性状态… 257

一、主题动机衍变中的关联性… 257

二、变奏主题内部的调性扩张… 259

小 结… 264

结 语… 267

一、作曲技术视域：雷格尔调性扩张技法之特质… 267

二、历史语境：雷格尔调性扩张技法形成之探源… 274

三、美学范畴：调性扩张技法折射的“雅努斯
两面性”哲学思想… 278

附录 雷格尔作品… 281

参考文献… 291

绪 论

一、缘起：论文的立意与选题

本书以“马克思·雷格尔调性扩张技法研究”为题，对相关的技术点进行论述，旨在探讨雷格尔调性扩张技法的个人风格特征，追寻对这一风格产生影响的因素，最终从这一风格特征中折射出其哲学思想——雅努斯面孔。

雷格尔将半音化的和声语言与巴洛克时期、古典主义时期的（音乐）形式相结合的音乐风格，赋予了他双重身份：一位 19 世纪晚期浪漫主义的继承者；一位 20 世纪早期现代主义的先驱。^①

对于以上《新格罗夫音乐与音乐家辞典》“马克思·雷格尔”词条中（第一句）概括性的评价可知如下两点：其一，雷格尔在德国

① John Williamson, “Reger Max”, in *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, London: Oxford University Press, 2001. His musical style, which combines a chromatic harmonic language with Baroque and Classical formal procedures, situates him as both a successor to late 19th-century Romanticism and a forerunner of early 20th-century modernism.

音乐发展中具有承前启后的历史地位；其二，传统音乐形式与半音化和声语言是雷格尔音乐风格形成的两个核心要素，故而对其和声语言的研究是解读雷格尔音乐的必经之路。

这样一位具有双重身份的作曲家，他一方面强调与传统音乐形式之间的联系；另一方面则利用“传统”材料突破“传统”和声法则，且在此基础上又与现代某些因素相结合，从而构成了那个时期（19世纪与20世纪之交）的个性化特征。笔者将雷格尔创作中这种传统与现代、保守与激进、破坏与创新的正反同体的双重性形象称为雷格尔的“雅努斯面孔”。它既是现代性危机的表征，也是现代性危机的深化。他的这一理念使他成为对现代音乐早期几年的激进风格产生重大影响的作曲家之一。^①由于生命的短暂，以至于他对20世纪音乐的作用仅限于第一次世界大战（1914）之前这一特定阶段。

马克思·雷格尔（Max Reger，1873—1916）是德国作曲家、钢琴家，曾被誉为“半音复音音乐”（chromatische polyphonie）的完成者^②，

① 在这一时期，与雷格尔共同对20世纪音乐产生影响的作曲家还有马勒、斯特劳斯、布索尼，但是他们都有独特的方式。具体可参见[美]罗伯特·摩根：《二十世纪音乐——现代欧美音乐风格史》，陈鸿铎等译，上海音乐出版社2014年版，第18页。

② [德]巴吉尔：《马克斯·雷格尔研究所简讯》1966年第9期，转引自[德]赫尔穆特·维尔特《雷格尔》，金经言译，人民音乐出版社2003年版。

同时他又是一位和声大师^①。在他与沃尔夫、理查·斯特劳斯、勋伯格（早期风格）等人的作品中，以纵向多声部为主导的音乐达到顶峰时期，从而产生了后瓦格纳时代，这一发展代表了我们的音乐史上由和声因素发挥优势的时期。^②

勋伯格曾这样评价：“雷格尔音乐内容是丰富的、新颖的，这是由于他把瓦格纳在和声方面的成就应用在绝对音乐里而产生的结果；因为瓦格纳的这些创造是为了戏剧性的表现，所以把这些方法应用在绝对音乐里时就在瓦格纳的后人中引起了几乎是革命性的运动。”^③勋伯格认为：“他（雷格尔）是一个天才！”^④事实上，勋伯格自己也确认雷格尔是他的先驱者之一。^⑤

在1909年至1925年间，雷格尔的作品，在欧洲的音乐生活中，有令人景仰的地位，即使在以勋伯格、贝尔格和韦伯恩为首的

① [德]赫爾穆特·維爾特：《雷格爾》，金經言譯，人民音樂出版社2003年版，第10頁。

② [英]莫·卡納：《當代和聲：二十世紀和聲研究》，馮覃燕、孟文濤譯，人民音樂出版社1983年版，第8—9頁。

③ [奧]阿諾德·勛伯格：《和聲的結構功能》，茅于潤譯，上海音樂出版社2007年版，第121頁。

④ John Williamson, “Reger Max”, in *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, London: Oxford University Press, 2001.

⑤ 曲致正：《雷格爾的復調技法探索》，博士學位論文，上海音樂學院，2005年，第123頁。

第二维也纳乐派圈子里，雷格尔的音乐也十分重要。^①他承袭并发展了勃拉姆斯的动机发展性变奏、瓦格纳的半音化和声体系，从而成为勋伯格和贝尔格音乐语言的前驱。因此雷格尔是勃拉姆斯、瓦格纳与第二维也纳乐派之间起承前启后作用的人物之一。而国内对于这个有着一定承前启后历史地位的作曲家的音乐研究相对薄弱，尤其是研究视角相对单一，对他个人风格形成起到决定性作用的和声技法的系统性研究尚属空白。故而，笔者选择以雷格尔的和声语言作为研究对象。

在查阅大量国内外研究成果后，笔者发现国内关于浪漫晚期作品的分析关注度已经非常高了，诚如，对瓦格纳、勋伯格这两位作曲家的研究硕果累累，但是对雷格尔的音乐研究却数量很少、研究非常不平衡，出现了断层的现象，尤其对于雷格尔作品和声风格以及技术分析专题性的研究至今仍是一段空白。此外，本书的研究成果还可以充实浪漫主义晚期德奥体系内调性扩张技法的教学内容，对和声教学同样也具有重要意义。

对于传统调性的瓦解——在勋伯格的创作中尤其得到强调，但也明显体现在 20 世纪前十年的所有主要青年作曲家的创作中——在

① [德]赫爾穆特·維爾特：《雷格爾》，金經言譯，人民音樂出版社 2003 年版，第 45 頁。

塑造现代音乐的过程中是唯一最重要的因素。^①这一观念明显指向了过渡时期的作曲家，雷格尔自然位列这一范畴。因此关于雷格尔和声语言的研究对研究过渡时期作曲家的和声实践意义深远。

综上，笔者选择了作曲家的主要创作技法“调性扩张”对雷格尔和声语言进行专题性研究，探寻他在行将终结的19世纪末的音乐语言中，游走在调性与无调性之间时的调性陈述方式。

二、雷格尔音乐研究的历史与现状

笔者拟采用文献研究的方法，将国内外研究成果纳入专题研究的整体视域中，从历时与共时、宏观与微观等多维度梳理相关成果，对文献做概览式的分析。

（一）有关雷格尔音乐史学的文献综述

据笔者搜集，国内关于雷格尔音乐史学方面的文献较少，因此有关音乐史学方面仅对国外文献进行梳理。从 William E. Grim 编著的《雷格尔生平及文献》(*Max Reger: A Bio-Bibliography*, 1988) 中了解到，海外学者对雷格尔传记、评论性的研究较早，从20世

^① [美] 罗伯特·摩根：《二十世纪音乐——现代欧美音乐风格史》，陈鸿铎等译，上海音乐出版社2014年版，第1页。

纪初就已经有他的学生和少数崇拜者进行了初步研究。以英、德文为主的史学方面的传记、书信类居多。其中，赫尔穆特·维尔特著的《雷格尔》（已译为中文）一书，总结了之前学者对雷格尔的研究成果，较为详细地介绍了雷格尔的生平和创作岁月，将雷格尔一生的创作进行了史学上的分期，可以说是雷格尔传记类的代表性专著。

美国学者比特曼（Antonius Bittmann）撰写的《雷格尔与现代主义》^①（*Max Reger and Historicist Modernisms*）从史学的角度阐述了雷格尔表现现代主义的方式：将德国作曲家巴赫、瓦格纳与勃拉姆斯等人及德彪西的音乐元素并置在一起表现现代思想，以此阐明雷格尔相对于所处过渡时期的个性所在。

在《西方文明中的音乐》^②中，保罗·亨利·朗阐述了与雷格尔同时期的德国作曲家认为雷格尔是结合了巴赫与勃拉姆斯的风格并以自己独特的方式革新了复调思维，但保罗·亨利·朗对雷格尔的复调思维提出质疑，他认为雷格尔的对位是由于和声的频繁变动，构成了“声部”连贯的进行，给人造成了一种线性对位的错觉，并称这种对位方式为“伪复调音乐”。笔者从作曲技术的视域观察主调

① Antonius Bittmann, *Max Reger and Historicist Modernisms*, Baden-Baden: Verlag Valentin Koerner, 2004.

② [美]保罗·亨利·朗：《西方文明中的音乐》，顾连理等译，贵州人民出版社2009年版，第880页。

音乐,认为保罗·亨利·朗对雷格爾的和声与对位的关系的评论似乎有些片面,不应一概而论。在雷格爾的作品中纵向生横向或横向生纵向的方式均有,只是有时其界限有些模糊。

(二)有关雷格爾音乐分析的文献综述

在欧美国家,尤其是德国,对雷格爾音乐的分析已成为20世纪初乃至当代理论家分析的热点。从作曲技法的角度分析,国内外对雷格爾的研究现状有云泥之别,呈现出关注点两极化的特点:国内学者从复调音乐的分析研究入手,详细阐述复调音乐作品中的对位技术;国外则从主调音乐的分析研究入手。国内文献关于雷格爾的研究相对较少,并将“闪光灯”不约而同地聚集在赋格曲对位技术的研究。因此,相比于复调音乐,主调音乐的“光晕”在国内音乐界淡然失色。纵观欧美文献及雷格爾自述可发现,主调音乐与复调音乐的价值不分轩輊。早在1919年6月23日韦伯恩致函贝尔格,指出除了他本人的四重奏外,下面这些作品按规定都应被研究,这些作品包括勋伯格、斯特拉文斯基、贝尔格、拉威尔、巴托克的四重奏,还有马克思·雷格爾的钢琴四重奏。可见,雷格爾对于第二维也纳乐派的影响是显而易见的。

1. 相关外文文献的梳理

海外学者对于雷格尔音乐分析的研究已从音乐分析的多维度入手研究。对于西方作品的研究,海外学者在语言与文化方面占绝对优势,对作品的理解也可以保持一种地理与文化上的观赏距离,因此他们的分析方法与成果,对于笔者对雷格尔作品的解读有一定的借鉴意义。海外学者的相关著述文献分为书籍3本、学术论文377篇、音乐类期刊文章601篇、杂志文章70篇、报纸文章9篇,共计1070篇。其中学术价值较大的是著作、学位论文与学术期刊论文,根据选取涉及作曲技术理论较深入的论文的原则,筛选了最为重要的文献如下:

雷格尔将长期创作实践中的转调法心得写成教材《转调法释例》,作为当时莱比锡音乐学院的和声教材,具有极高实用价值。此教材有助于笔者理解雷格尔音乐作品中的和声内涵。

雷格尔的得意门生,德国学者格拉布纳(Hermann Grabner, 1886—1969)根据雷格尔的和声课堂笔记整理并出版了《雷格尔和声》^①(*Reger's Harmonik*),展示的谱例主要是主调音乐作品。由此可见雷格尔主调音乐的代表性,以及他教学中对主调音乐的关注度。同时记录了雷格尔调性的五个原则、动机与和声之间的关联、调性转换时旋律中潜在的和声内涵等重要手段。

^① Hermann Grabner, *Reger's Harmonik*, Munich: O. Halbreiter, 1920.

随着时间的推移,美国音乐理论家丹尼尔·哈里森(Daniel Harrison)^①发表了博士论文《雷格音乐中的和声与动机结构》^②,该文为仅有的一部从和声角度研究雷格尔音乐的博士论文,主要论述了雷格尔音乐作品中和声的终止式、变音和弦、变音和弦的转调以及和声与动机的处理方式。

哈里森还在1991年发表的论文《雷格的动机技术:在无调性边缘中的和声创新》^③中,选择了雷格尔的早中期 Op.45, No.6 与晚期 Op.143, No.1 具有代表性的两部钢琴作品,分别用申克分析法、阿伦·福特的音级集合理论分析了这两部作品,对雷格尔作品中深层动机的控制技术进行了阐述。其中在分析晚期作品时,哈里森声明,阿伦·福特的音级集合理论的标记仅作为一种分析工具,便于

① 丹尼尔·哈里森(Daniel Harrison),国际著名音乐理论家,美国耶鲁大学音乐系系主任、当代音乐(分析)理论大师,1986年获得美国耶鲁大学音乐系哲学博士学位,常年致力于19世纪晚期作品的分析与研究。他是全美音乐理论界唯一获得阿伦·福特(终身)教授荣誉称号的音乐理论家。针对19世纪与20世纪之交的音乐,他撰写了专著《和声的功能》(*Harmonic Function in Chromatic Music: A Renewed Dualist Theory and an Account of its Precedents*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994)。

② Daniel Harrison, "A Theory of Harmonic and Motivic Structure for the Music of Max Reger", Ph.D., Yale University, 1986.

③ Daniel Harrison, "Max Reger's Motivic Technique: Harmonic Innovations at the Borders of Atonality", *Journal of Music Theory*, Spring-Fall, 1991.