

音乐博士学位论文系列

斯特拉文斯基新古典主义复调技法探究 ——以三部交响乐为例

Series of Doctor Dissertations in Music

叶思敏 著
Ye Si Min

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

MUSIC

该书资助来自“作曲理论”
项目代码：11740116

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

斯特拉文斯基新古典主义复调技法探究
——以三部交响乐为例

叶思敏 著

SERIES OF
DOCTOR
DISSERTATIONS
IN MUSIC

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

图书在版编目(CIP)数据

斯特拉文斯基新古典主义复调技法探究——以三部交响乐为例 / 叶思敏著. —上海: 上海音乐学院出版社, 2018.2

ISBN 978 - 7 - 5566 - 0274 - 2

I. ①斯… II. ①叶… III. ①交响乐—复调—研究

IV. ①J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 011914 号

书 名: 斯特拉文斯基新古典主义复调技法探究
——以三部交响乐为例

作 者: 叶思敏

责任编辑: 周 丹

封面设计: 孙洁涵

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: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 850×1168 1/32

字 数: 201 千字

印 张: 6.875

版 次: 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5566 - 0274 - 2/J.1257

定 价: 35.00 元

出 品 人: 洛 秦

摘 要

伊戈尔·斯特拉文斯基是 20 世纪最有影响力的作曲家之一。他以其作品数量之多、风格涉猎广泛、个性特征鲜明而成为音乐界瞩目的焦点。他在创作中期所推崇的新古典主义亦是 20 世纪上半叶重要的作曲流派。在早期作品大获成功之后,斯特拉文斯基在创作中期转向新古典主义,对自己的音乐语言是一种约束和挑战,对其自身风格的形成和发展也是一种完善。另一方面,他创作了诸多的新古典主义风格作品,并在公开场合不断宣传,也对这种风格的形成与确立起到了很大的推动作用。

本文选取了他在这一时期创作的三部以交响乐命名的大型管弦乐曲,即《诗篇交响曲》《C 大调交响曲》及《三乐章交响曲》作为切入点,简析了这三首作品的结构,并进一步从复调学科的视角,分析了作曲家的单声部写作技巧及多声部写作逻辑,即旋律、节奏、节拍、和声、调性、对位、模仿、赋格,及多织体处理等方面的技术构成和形态特征。这也正是本文的创新之处。由于斯特拉文斯基以及新古典主义风格是音乐学者们乐于探讨研究的课题,有关于此的参考文献已有不少,但斯氏曾经多次发表言论,指出复调技

术对其创作风格形成的重要性以及自己对巴赫等复调大师的崇敬,因此本文试图通过对其大型作品的分析、研究,深入而全面地探寻复调音乐创作技法与思维是如何在其作品中得以实践,并影响其整体创作风格的。

在结论中,本文提出,斯特拉文斯基的“新古典主义”,并没有写出古典主义的实质,而是利用了古典主义的外形来写作自己的反发展的音乐。他以自己强烈的个性特征和大量的音乐作品,赋予了古典主义新的时代特征和生命力。

关键词: 斯特拉文斯基 新古典主义 复调技术

Abstract

Igor Stravinsky is one of the most influential composers in the 20th century. By virtue of the huge number of works, wide-ranging styles and distinctive personal characteristics, his works become the focus of music. Neo-classicism, advocated by him in his middle period, is also an important composition style in the 20th century. After he had gained great success in his early years, he turned to neo-classicism in his middle period, which is a kind of constraints and challenges to his own music language, and which is also a perfection for the formation and development of his own style. On the other hand, he composed many works with a neo-classical style, and he constantly publicized in public, which also plays a great promotion role in forming and determining this style.

This thesis selected his three large orchestral music named with symphony that he composed during this period, namely *Symphony of Psalms*, *Symphony in C* and *Symphony in Three*

Movements as a cutting point, analyzed the three works, and from the perspective of polyphony and counterpoint, further analyzed the composer's writing skills of voice-leading and writing logic of multi-voices, namely, the structure and morphological characteristics of melody, rhythm, meter, harmony, tonality, counterpoint, imitation, fugue and so on. This is also the innovation of this thesis. Because Stravinsky and neoclassical style are a topic that music scholars are willing to discuss and research, the references on this topic are quite a few, but Stravinsky made comments for many times and pointed out the importance of the polyphonic technique to the formation of his own style, and his worship for Bach and other masters of polyphony, therefore, this thesis, through the analysis and study on his large works, tried to deeply and comprehensively explore how the polyphonic techniques and thoughts were practiced in his works and influenced his overall composition style.

In the conclusion, this paper put forward that Stravinsky's "neo-classicism" did not write the essence of classicism, but it used the shape of classicism to write his own music, which is non-developed. With his strong personal characteristics and the abundance of music works, he endowed the classicism with new features of the times and vitality.

Key Words: Stravinsky Neo-classicism Polyphonic techniques

序

徐孟东

叶思敏博士学位论文《斯特拉文斯基新古典主义复调技法探究——以三部交响乐为例》由上海音乐学院出版社出版,作为她的博士研究生导师,一位长期从事作曲与作曲技术理论教学、研究者,我感到十分欣慰。因此借她嘱我作序之机,略谈几句自己的感受,供读者参考。

众所周知,斯特拉文斯基纵横国际乐坛半个多世纪,创作各类体裁、形式的重要作品数量达百部以上,风格技法跨越印象主义(史称他创作的“俄罗斯时期”)、新古典主义和序列主义等 20 世纪影响最为广泛的音乐流派,已然成为世界公认的现当代音乐巨匠。因此他的作品、著作、创作思维与技法,无疑对中国当代音乐创作和理论研究,具有重要的学术意义和参考价值。但在中国音乐界,对斯特拉文斯基上述各方面的研究、分析,却很难说广泛而深入。特别是能集中体现对其某一方向研究成果的优秀专著(包括一些优秀博士硕士论文),据我所知目前大概仅有高佳佳《斯特拉文斯基序列音乐研究》(商务印书馆 2003 年出版)、周耀群《20 世纪音乐艺术的不倦探索者——介绍作曲家斯特拉文斯基》(人民音乐出

版社 1996 年出版)、纪露博士学位论文《斯特拉文斯基的新古典主义音乐观念研究》，以及译著《音乐诗学六讲》(斯特拉文斯基著、姜蕾译，上海音乐学院出版社 2008 年出版)、《斯特拉文斯基访谈录》(罗伯特著，李毓榛、任光宣译，东方出版社 2004 年出版)等几种。

而此次叶思敏博士论文的研究对象为斯特拉文斯基新古典主义创作时期的三部交响乐作品，并聚焦于集中体现新古典主义美学观点的复调技法、形态等，对其进行了深入分析研究论述。它的出版，无疑在这一领域具有一定的学术价值和意义。

这篇博士论文所研究的《诗篇交响曲》《C 大调交响曲》和《三乐章交响曲》，是斯特拉文斯基新古典主义创作时期的代表作品，继承了德奥古典主义大师海顿、莫扎特、贝多芬等人交响曲创作的优秀传统，并在此基础上在音乐展开、体裁、结构到曲式等各方面实现了创新发展——如《诗篇交响曲》第一乐章，其曲式即突破了交响曲首乐章须为“奏鸣曲式”的规范而采用了三部曲式。而这篇博士论文的核心——斯特拉文斯基该创作时期的复调技法运用及其在这三部交响曲中的丰富表现形态的相关论述(包括旋律、节奏、节拍、和声、调性、对位、模仿、赋格、织体等等多方面的技术构成和特征)，既深刻地彰显了复调艺术在 20 世纪全面复兴、深刻作用于新古典主义乃至其后的序列主义等一系列重要音乐流派的历史背景，又真实地体现了叶思敏近年来在自己的专业领域所作出的艰辛努力——深入探寻复调思维、技法、形式、体裁等如何在斯特拉文斯基的作品中得以普遍实践、运用，并影响到他的整体创作风格。而这样的研究，对于中国作曲与作曲技术理论学科建设发展及其学科特色的确立，无疑也具有一定的积极意义。

多年前，在我的博士论文即将出版之际，我很冒昧地请原中央音乐学院院长、著名音乐史学家、美学家于润洋先生作序，竟获先生欣然应允，写了一篇立论高远、文风朴实、内容深刻的序言，令我受益终生，至今仍时时感念先生的厚爱与信任。我想以于先生在

那篇序言中寓意深刻的几句话,与叶思敏共勉,并作为这篇《序》的结束语吧:“西方现代音乐在体裁、风格、技法上存在着以新的形式形态重复再现为标志的某种周期性运动发展的规律”,而“西方音乐千百年来形成和发展起来的深厚传统,为人类音乐文化所积累的珍贵经验与丰富遗产,仍将为未来音乐艺术的发展提供必不可少的资源”!

2017年7月于上海音乐学院

目 录

1	目 录
1	摘 要
5	序
1	绪 论
12	第一章 新古典主义音乐概述
12	第一节 新古典主义的起源
13	第二节 新古典主义音乐的产生
15	第三节 新古典主义音乐的特征
17	第二章 斯特拉文斯基新古典主义音乐概述
18	第一节 斯特拉文斯基新古典主义音乐的根源
18	一、性格因素
20	二、学习经历
23	第二节 斯特拉文斯基新古典主义音乐的起点
27	第三节 斯特拉文斯基新古典主义音乐的发展
32	第四节 斯特拉文斯基音乐风格的再次转变

35	第三章 三部交响乐简析
37	第一节 诗篇交响曲
37	一、作品概况
38	二、核心素材
40	三、作品分析
52	第二节 C大调交响曲
52	一、作品概况
53	二、核心素材
54	三、作品分析
76	第三节 三乐章交响曲
76	一、作品概况
78	二、核心素材
78	三、作品分析
94	第四章 斯氏新古典主义时期的单声部写作技巧
94	第一节 旋律线条

95	一、旋律形态
102	二、旋律发展方式
106	第二节 节奏节拍
106	一、频繁更换节拍
107	二、节奏错位
109	三、模式化节奏型
111	四、以停顿提供静态动力
113	第五章 斯氏新古典主义时期的多声部写作技术
113	第一节 调性
114	一、人为加入外音,以期大小调对峙
116	二、中古调式
116	三、八音音阶
117	四、多调性
120	五、强调外音,或避免出现主和弦原位,以混淆 调中心

123	第二节 和声
124	一、错音技术
125	二、和弦纵向错位
127	三、和弦横向交错
127	四、音色和声
128	五、意外解决
129	第三节 引力极点
134	第四节 模仿
136	第五节 对位
137	一、二部对位
140	二、三部对位
142	三、四部及以上声部
143	第六节 织体形态
143	一、线形陈述原则
146	二、乐思结合原则

148		三、声部结合原则
155	第六章 赋 格	
157	第一节 结构分析	
157		一、《诗篇交响曲》第二乐章
158		二、《C大调交响曲》第三乐章(排练号 122—129)
160		三、《C大调交响曲》第四乐章(排练号 163—169)
162		四、《三乐章交响曲》第三乐章(排练号 170—182)
165	第二节 赋格(段)写作特征	
169		一、赋格段的进入方式
172		二、主要乐思及其展开方式
188	结 论	
188		一、斯特拉文斯基新古典主义的实质
190		二、新古典主义对斯特拉文斯基的意义

- 193 | 三、斯特拉文斯基的新古典主义对中国音乐创作的启发
- 195 | 参考文献
- 203 | 后 记

绪 论

西方音乐的发展历史在经历了数百年的共性写作时期之后,从19世纪进入到一个极为追求个性写作法的全新时代。随着欧洲“启蒙思想”以及法国大革命“自由民主思想”的兴起及不断发展,在这一时期作为主流的浪漫派作曲家们崇尚表现自己的主观感情及丰富想象,而不像他们的前辈——古典乐派作曲家那样严谨而端庄。他们从民间音乐、从大自然中汲取新的素材,融合自己的表现能力,着力刻画个人情感,如爱、恨、悲伤、忧愁、快乐、喜悦,而不在乎音乐本体的一些问题,如精简乐思的高度发展。他们还把音乐从教堂、剧场带到了贵族与富人们的客厅,赢得了更大的民众关注度。时至今日,浪漫派音乐仍然是大多数音乐爱好者们最喜爱的音乐风格之一。然而,在这一切辉煌成就之后,20世纪的作曲家们面临了更加严峻的挑战:如何将这种个性写作方式继承并发展下去。

20世纪的音乐风格精彩纷呈,作品数量极为丰富。虽然不再有统一的派别,但经过数十年的历史沉淀之后,仍然有许多作曲家被史学家归纳为几个主要流派,为这一时期的西方音乐史留下了重要的一笔。笔者认为,在所有这些风格中,可以粗略地归为几类: