

ALEXANDER NIKOLAYEVICH
SKRYABIN

24 PIECES OF PIANO PRELUDES

斯克里亚宾的“微观宇宙”

24首钢琴前奏曲解读

张忠平 著

中国文联出版社

· 本书由中国音乐学院资助出版 ·

ALEXANDER NIKOLAYEVICH
SKRYABIN

24 PIECES OF PIANO PRELUDES

斯克里亚宾的“微观宇宙”
24首钢琴前奏曲解读

张忠平 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

斯克里亚宾的“微观宇宙”：24首钢琴前奏曲解读/ 张忠平编著.

北京：中国文联出版社，2010.4

ISBN 978-7-5059-6646-8

I .斯… II .张… III .钢琴谱—前奏曲—研究—俄罗斯

IV .J657.417

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第022077号

书 名	斯克里亚宾的“微观宇宙”——24首钢琴前奏曲解读
编 著	张忠平
审 译	卞祖善
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	李小欧
责任校对	王碧云
责任印制	陈 晨
印 刷	北京盛世双龙印刷有限公司
开 本	710×1000 1/16
印 张	11
插 页	2页
版 次	2010年4月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6646-8
定 价	36.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

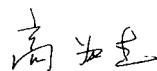
序

俄罗斯作曲家斯克里亚宾一生的创作，大致可以分为前后两个阶段。前期的作品，他遵循肖邦的浪漫主义传统，以大、小调的调性音乐语言写作，具有“常态”的浪漫主义风格；后期作品，则以他独创的“神秘和弦”的音高系统来写作，形成一种非常独特的“非常态”音乐语言风格，具有神秘主义的特征。前后两个阶段的作品虽然具有明显的差异，但作曲家的艺术个性却是前后贯通。因此要全面深刻理解斯克里亚宾的音乐，从他的前期作品入手，可以比较自然方便地通达他那些较难懂的后期作品。

作于 1888——1896 年间的《24 首钢琴前奏曲》（Op.11），是斯克里亚宾前期作品中的代表作，属于浪漫主义“常态”语言的写作风格。完成此作之时，作曲家年仅 24 岁，但其天才与功力已充分展现。斯克里亚宾的这套作品与肖邦的《24 首钢琴前奏曲》（Op.28）堪称双璧，同为此类体裁的经典之作。斯克里亚宾的这套乐曲显然禀承肖邦的格局，音乐或许没有肖邦的凝重与深刻，但其清新优雅却又自有它独特的迷人魅力：美妙的旋律，精致的和声，灵巧的织体，丰富的对比，严谨的结构，使这套乐曲不但成为钢琴家爱弹、爱乐者爱听的名曲，而且也是初习作曲者为掌握小型器乐体裁的作

曲技巧而必读的分析研习范本。无论是从事作曲或研究，掌握“常态”的传统技巧基本功是至关重要的。因为任何独特的“非常态”技法都是从“常态”中孕育出来的。“非常态”中总是隐伏着“常态”的基因或要素。没有扎实的“常态”技巧的功底，很难有“非常态”独创的飞跃。

青年学人张忠平君在他攻读硕士学位时，就以该套作品作为他学位论文的研究选题。以这样一套用传统技法写成的由一系列小曲组成的作品为研究选题，粗看似乎简单，但真要做好却并不容易。所谓“小题深作”往往最见真功夫，是对学识与修养的严格考验，不容半点忽悠。作者以严谨的治学态度，花了很大的功夫，对这套乐曲作了全面细致的分析解读，对一些疑难之点，更提出了他个人颇有见地的观点。现在他又将该论文作进一步修订后正式付梓。我认为，这确实是一份可喜可信的学术成果，定会受到学界的关注与欢迎。

2009年6月24日于北京

摘要

钢琴前奏曲是西方音乐中一个重要的器乐体裁。它形式短小、内容精炼，其散文诗式的风格特点受到人们的喜爱。前奏曲集则是将一系列的前奏曲目集中在一个有机的音乐整体上，形成完整独立的曲集。斯克里亚宾是 19 世纪末、20 世纪初俄罗斯著名的作曲家，《24 首钢琴前奏曲》（Op.11）是他早期钢琴音乐的代表作，这部曲集以丰富的艺术想象，精湛简练的音乐语言创造出一个完美的音乐“微观宇宙”，因此被誉为钢琴前奏曲的典范之作。本文将从音乐基本表现手段、曲式结构特征等方面对作品作较详尽的技术分析与归纳总结，并对斯克里亚宾早期创作风格与艺术特征作深层次的解读。

本文分上下篇共七个章节，上篇“作品的理论研究”共有五章，主要对《24 首钢琴前奏曲》中的技法特征加以概括研究。下篇“作品的实例分析”共有两章，是《24 首钢琴前奏曲》的文字与乐谱分析。附录部分将介绍作曲家斯克里亚宾与《24 首钢琴前奏曲》相关的资料。

Abstract

Piano prelude is an important instrumental genre in the western music. It is short in form and refined in content, and its prose poem style is loved by people. The preludes collection is a music integration gathering a number of preludes and forming a complete and individual musical volume. Skryabin is a famous Russian composer during late 19th century and early 20th century, and the *24 pieces of piano preludes*(Op.11) is his representative works of piano music created in his early career. This musical volume has created a perfect musical “microcosmos” with rich artistic imagination and exquisite and concise musical language. So it is known as the master piece of the piano preludes. This paper makes detailed technical analysis and summarization from the aspects of basic musical performance means and structure, and explains in depth the music composing style and artistic characteristics of Skryabin’s early works.

This paper is divided into upper and lower parts and has seven sections in total. The upper part entitled “theoretical studies of the work” has 5 sections, and mainly studies the characteristics of the skill in the *24 pieces of piano preludes*. The lower part entitled “technical analysis of the work” has 2 sections, and analyzes the words and score of the *24 pieces of piano preludes*. The related data about composer Skryabin and his *24 pieces of piano preludes* are introduced in the appendix.

目 录

摘要（中英文）

前言 001

上篇 作品的理论研究 005

第一章 《24 首钢琴前奏曲》的创作背景 006

第一节 斯克里亚宾早期艺术经历 006

第二节 前奏曲体裁的历史渊源 007

一、前奏曲的起源 007

二、前奏曲的体裁特征 008

三、前奏曲创作之演变轨迹 008

第三节 《24 首钢琴前奏曲》的写作概述 010

第二章 和声技法研究 014

第一节 调性思维 014

一、总体的调性布局 014

二、作品的调性变化手段 015

第二节 和声手法 023

一、和弦结构的复杂化 024

二、和声功能进行的特殊化 027

三、和弦外音与持续音	032
第三章 旋律、节拍节奏、织体、力度速度	035
第一节 旋律语言	035
一、旋律的构成特点	036
二、旋律的发展手法	039
第二节 节拍与节奏	043
一、节奏的对置与并置	043
二、节奏重音的声部错位	045
三、节奏型的重组	046
四、变换拍子	047
第三节 织体形式	048
一、旋律加和声的织体形式	048
二、四部和声式织体形式	050
三、固定音型化的织体形式	050
四、复调织体形式	050
第四节 力度与速度	053
第四章 曲式结构研究	056
第一节 一部曲式	057
一、一部曲式的结构类型	057
二、一部曲式的结构特征	057
第二节 单二部曲式	067
一、单二部曲式的曲式类型	067
二、单二部曲式的 A 段	068
三、单二部曲式的 B 段	069
第三节 单三部曲式	073
一、单三部曲式的发展原则	074
二、单三部曲式的各个部分	074

第五章 《24 首钢琴前奏曲》的艺术特征 083

- 一、十九世纪末期俄国社会与文化背景 084
- 二、斯克里亚宾早期创作风格透视 084
- 三、斯克里亚宾《24 首钢琴前奏曲》的创作特征 086
- 四、斯克里亚宾《24 首钢琴前奏曲》的结构特征 087

下篇 作品的实例分析 091

第六章 《24 首钢琴前奏曲》的文字分析 092

- 一、前奏曲第一首 092
- 二、前奏曲第二首 094
- 三、前奏曲第三首 096
- 四、前奏曲第四首 097
- 五、前奏曲第五首 098
- 六、前奏曲第六首 100
- 七、前奏曲第七首 101
- 八、前奏曲第八首 103
- 九、前奏曲第九首 105
- 十、前奏曲第十首 106
- 十一、前奏曲第十一首 107
- 十二、前奏曲第十二首 109
- 十三、前奏曲第十三首 110
- 十四、前奏曲第十四首 112
- 十五、前奏曲第十五首 113
- 十六、前奏曲第十六首 114
- 十七、前奏曲第十七首 116
- 十八、前奏曲第十八首 117
- 十九、前奏曲第十九首 119
- 二十、前奏曲第二十首 121

二十一、前奏曲第二十一首	122
二十二、前奏曲第二十二首	123
二十三、前奏曲第二十三首	125
二十四、前奏曲第二十四首	126

第七章 《24 首钢琴前奏曲》的乐谱选析 128

一、前奏曲第一首	128
二、前奏曲第二首	130
三、前奏曲第四首	134
四、前奏曲第五首	137
五、前奏曲第十首	139
六、前奏曲第十三首	141
七、前奏曲第十七首	143
八、前奏曲第二十二首	145
九、前奏曲第二十三首	147
十、前奏曲第二十四首	149

附录 1 《24 首钢琴前奏曲》谱例索引	152
附录 2 亚历山大·斯克里亚宾的生平(译文)	153
附录 3 斯克里亚宾钢琴作品表	158

主要参考文献 59

后记 161

前言

当人们提及 20 世纪初期的杰出作曲家时，总会将目光首先集中到两位作曲家身上，他们是当时音乐创作两大阵营的代表人物——一位是印象派的鼻祖法国作曲家德彪西（Debussy 1862–1918）；另一位是十二音作曲体系的创始人，表现主义大师勋伯格（Schoenberg 1874–1951）。他们的音乐作品开创了 20 世纪现代音乐的先河，也彻底动摇了风光一个世纪的浪漫派音乐。而在俄罗斯也有位作曲家，他在青年时期就写出了大量的音乐作品，人们被他创作的钢琴与交响乐作品所震惊，当交响诗《狂喜之诗》1908 年首演于纽约时曾引起了巨大的轰动，他本人也被舆论界誉为俄罗斯当代最前卫的作曲家之一^{〔1〕}。他就是 19 世纪末 20 世纪初俄罗斯著名作曲家、钢琴家亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾（Alexander Nikolayevich Skryabin 1872–1915 年）。斯克里亚宾短暂的一生给我们留下了三部交响曲、两部交响诗、几百首钢琴作品。特别是他的钢琴音乐创作，几乎涉及了所有的钢琴体裁形式，包括协奏曲、奏鸣曲、前

〔1〕《格罗夫音乐与音乐家辞典》，牛津大学出版社（第一版），第 371 页。

奏曲、夜曲、练习曲、圆舞曲、幻想曲、即兴曲、间奏曲、玛祖卡、波洛涅兹、小品等等。

斯克里亚宾一生共创作了85首前奏曲，这是他最喜爱的钢琴体裁之一、由于这些作品的结构短小，音乐形象完整而统一、凝聚了作曲家瞬间的精神感受与情感体验，包融广博的精神世界，因此被人们称为钢琴上的“微观宇宙”。^{〔1〕}

前奏曲作品11号，由24首钢琴作品组成^{〔2〕}，创作于1888—1896年间，是其早期作品的代表作，是继巴赫、肖邦之后钢琴前奏曲文献中的佳作，与拉赫玛尼诺夫、德彪西、肖斯塔科维奇前奏曲集并列为近现代最有影响力的前奏曲曲集之一。

在施奈索尔^{〔3〕}（B.D.Schloezer）的《斯克里亚宾——艺术家和神秘主义者》（Skryabin——Artist and Mystic）一书中有关于斯克里亚宾年轻时期的描述：

“我第一次见到斯克里亚宾是1896年，在莫斯科我舅舅的家，那时我才15岁。他那孱弱与敏感的外表引起我的注意，我深深地被他的钢琴演奏所震撼，那激情般的演奏，使我久久不能平静，如果我没有记错的话，他演奏的是前奏曲Op.11中的几首作品，初次会面的印象是如此强烈，以至多年以后还难以使我抹去记忆！”^{〔4〕}

与其晚期晦涩抽象的钢琴作品相比，他的《24首钢琴前奏曲》风格简洁明朗，体裁短小精炼，结构严谨，用细腻的笔触创造了广博的音乐意境，如欢乐、喜悦、悲哀、甜蜜、激动……等等。整部作品蕴含了斯拉夫音乐的精髓，是一部融抒情性、幻想性、技巧性、微观性为一体的近现代钢琴套曲集。这部作品以其流畅明快的音乐语言深深打动了听众，成为全世界钢琴大师经常演奏的曲目之一。

在传统作曲技术写作方面，《24首钢琴前奏曲》堪称经典，是一部音乐创作的“小百科全书”。斯克里亚宾在曲式的“微型结构”中，将大量丰富的旋律、和声、节奏语言展示得精彩绝伦，显示出其高超与娴熟的创作才能。前奏曲集中的许多作品被后人当作作曲技术与曲式结构分析的范例加以研究，在中外作曲家、理论家如斯波索宾、斯克列勃科夫、杨儒怀、罗忠镕、赵晓生等人的著作中均涉及对该作品的分析。

在斯波索宾《曲式学》^{〔5〕}的第一至第四章的分析材料部分，作者对斯克里亚宾《24

〔1〕《斯克里亚宾的钢琴作品》，康勇哲，《乐器》2002年第九期，第70页。

〔2〕以下简称《24首钢琴前奏曲》（Op.11）。

〔3〕施奈索尔（Schloezer），俄罗斯哲学家，音乐评论家，斯克里亚宾的朋友。

〔4〕施奈索尔《斯克里亚宾——艺术家和神秘主义者》，加利福尼亚大学出版社，第二章，第53页。

〔5〕《曲式学》，斯波索宾著，张洪模译，上海音乐出版社1957年版。

首钢琴前奏曲》中的大部分作品进行了系统的分类,其中详细分析了第十首;在斯克列勃科夫的《音乐作品分析》⁽¹⁾中的第一至第三章中,24首钢琴前奏曲分别作为乐段、单二部曲式、单三部曲式的分析作业,其中第五首前奏曲作为乐段的实例进行了分析。

在杨儒怀先生的《音乐的创作与分析》⁽²⁾中,系统阐述了音乐语言陈述结构的理论,其中涉及到斯克里亚宾《24首钢琴前奏曲》中的部分作品,如第十四首、第十七首、第二十二首;在罗忠镕先生的《作曲初步练习》⁽³⁾中,详尽分析了其中三首前奏曲。这三首作品分别为第七首、第十首以及第十九首。作者在每首作品的乐谱上标注了曲式的结构、调性与和声功能,并给出大量的文字说明;在赵晓生先生的《传统作曲技法》⁽⁴⁾中,作者分析了第二首、第四首、第十四首;在吴祖强先生的《曲式与作品分析》⁽⁵⁾中,作者分析了第四首前奏曲;在谢功成先生的《曲式学基础教程》⁽⁶⁾中,作者分析了第十首前奏曲。

国外理论界从20世纪初开始了对斯克里亚宾作品的研究,据《格罗夫音乐与音乐家辞典》记载:“1916年英国出版一部关于斯克里亚宾钢琴作品的论著《斯克里亚宾的钢琴作品》,作者是赫尔(A.E.Hall)⁽⁷⁾;1965年美国出版一部关于斯克里亚宾前奏曲研究的《斯克里亚宾前奏曲的调性结构》,作者是修斯(M.C.Hughes)⁽⁸⁾”。据统计关于斯克里亚宾的专著达百十余部。

国内对于斯克里亚宾的创作理论研究较为匮乏,并且多数论文集集中于晚期“神秘主义”方面的研究。而对于其早期作品的了解却不够深入。关于《24首钢琴前奏曲》,在各音乐学院学报发表的文章多为简要性的介绍性短文,主要有以下几篇:李铮的《斯克里亚宾前奏曲简析》⁽⁹⁾;杨新民的《从斯克里亚宾钢琴前奏曲中探其和声语言神秘色彩的演化过程》⁽¹⁰⁾;康勇哲的《斯克里亚宾的钢琴作品》⁽¹¹⁾等等。关于《24首钢琴前奏曲》全面分析的论著在国内尚属空白。

(1) 《音乐作品分析》,斯克列勃科夫著,顾连理等译,上海文艺出版社1962年版。

(2) 《音乐的创作与分析》,杨儒怀著,人民音乐出版社2003年版。

(3) 《作曲初步练习》,罗忠镕著,人民大学出版社2003年版,第60页、98页、138页、183页。

(4) 《传统作曲技法》,赵晓生著,上海教育出版社2003年版,第214页、216页、218页。

(5) 《曲式与作品分析》,吴祖强著,人民音乐出版社1962年版,第60页。

(6) 《曲式学基础教程》,谢功成著,人民音乐出版社1998年版,第88页。

(7) 《格罗夫音乐与音乐家辞典》(第一版),牛津大学出版社,第371页。

(8) 同上。

(9) 《斯克里亚宾前奏曲简析》,李铮,《文响——西安音乐学院学报》,1998年第4期,第60页。

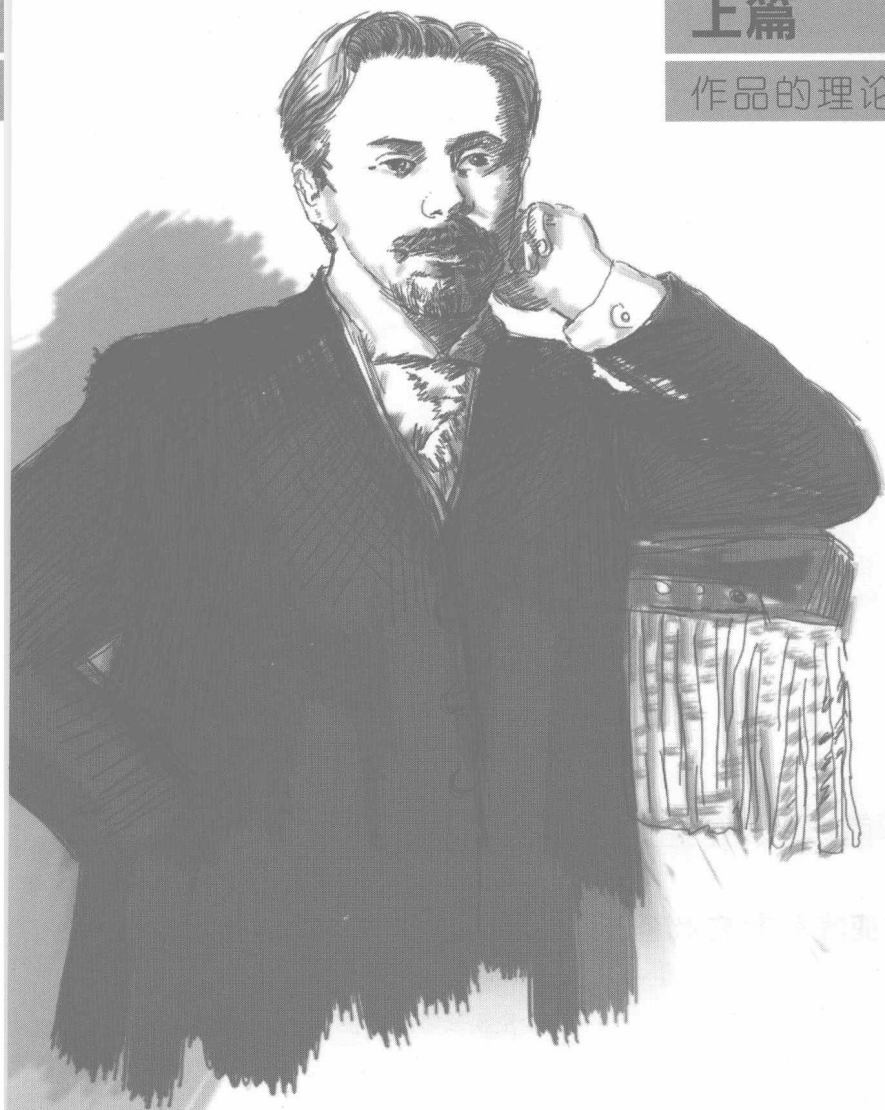
(10) 《从斯克里亚宾钢琴前奏曲中探其和声语言神秘色彩的演化过程》,杨新民,《音乐探索——四川音乐学院学报》,1998年第3期第29页。

(11) 《斯克里亚宾的钢琴作品》,康勇哲,《乐器》2002年第九期,第70页。

本文重点探讨斯克里亚宾《24 首钢琴前奏曲》的创作技法特征，包括和声、旋律、节奏、织体、速度力度、曲式等多个方面。在上述几个方面中，曲式研究将作为本论著的研究重点。笔者希望通过拙文，能够对斯克里亚宾作品的理论研究起到推波助澜的作用。并希望有更多的学者对斯克里亚宾的音乐给予关注，为全面系统的了解 20 世纪初期西方音乐的发展轨迹，提高传统作曲技术理论的研究尽微薄之力。本文将在以下章节对斯克里亚宾的《24 首钢琴前奏曲》进行深入细致的解读，力求做到音乐本体的技术分析与人文领域的研究相结合，从而能对斯克里亚宾早期创作的技法特征与艺术风格作出全面的了解与认识。

上篇

作品的理论研究

第一章 《24首钢琴前奏曲》的创作背景

第一节 斯克里亚宾早期艺术经历

斯克里亚宾于1872年1月16日出生于莫斯科一个贵族家庭。母亲是一位天才的钢琴家，可惜英年早逝。在斯克里亚宾刚出生一年时，他的父亲就离开莫斯科去了土耳其。因此他是由宠爱他的姨妈抚养成人。

少年时期的斯克里亚宾尽管举止柔弱，性格内向，却表现出非凡的音乐才能。1884年—1885年间他随作曲家塔涅耶夫（Taneyev）学习和声、曲式等作曲理论课程，在杰出的教育家兹维列夫（Zverev）门下学习钢琴。1888年，斯克里亚宾进入莫斯科