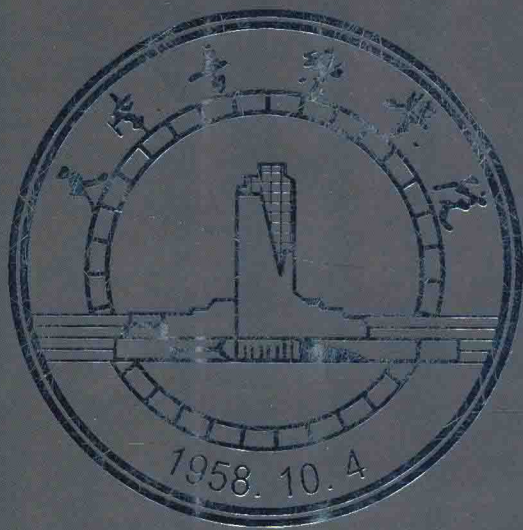
 天津音乐学院“天籁工程”学术系列

从调性扩张到十二音体系

——勋伯格和声思维与技法发展研究

刘文平 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

中国音乐学院“中国音乐史论”系列教材

从调性扩张到十二音体系

——从调性扩张到十二音体系

刘文今

中国音乐学院出版社

ISBN 7-309-05411-9

- 1、天津市普通高等学校人文社科重点研究基地——艺术创作与表演研究中心项目
- 2、天津音乐学院“十二五”学科建设经费资助

CONG DIAOXING KUOZHANG DAO SHI'ERYIN TIXI

从调性扩张到十二音体系

——勋伯格和声思维与技法发展研究

刘文平 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

从调性扩张到十二音体系:勋伯格和声思维与技法发展研究/
刘文平著. —合肥:安徽文艺出版社,2013.10

(天津音乐学院“天籁工程”学术系列)

ISBN 978-7-5396-4298-7

I. ①从… II. ①刘… III. ①勋伯格, A. (1814 ~ 1951)
- 和声技法 - 研究 IV. ①J614.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 113846 号

出版人:朱寒冬 策 划:朱寒冬 段晓静
责任编辑:王士宇 装帧设计:徐 睿

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551)63533889

印 制:合肥锐达印务有限责任公司 (0551)62827094

开本:710×1010 1/16 印张:15.5 字数:250千字

版次:2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

定价:38.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

序

谈到二十世纪音乐,有一个人物不可不提,这就是勋伯格。若想绕过勋伯格去了解十九、二十世纪之交的音乐变迁以及之后的发展,恐怕会收效甚微。勋伯格以他那开拓的作曲理念、坚韧的探索精神、创新的音高逻辑、精湛的序列技巧、睿智的学术观点、卓越的教学成果、合理的继承发展、革新的音乐风格,使我们不得不信服,他是当之无愧的“现代音乐之父”。尤其是他那摆脱古典调性后的音高组织技术以及音乐参数序列化的思维,影响了整个二十世纪直至今日。

勋伯格一生的创作,经历了从继承发展、开拓探索到创新体系三个相关的不同时期,代表了二十世纪上半叶音乐创作思维与技法发展的一条重要线索。全面系统地研究勋伯格三个时期不同的和声思维与技法特征以及它们之间的发展轨迹,是一个具有挑战性的课题,因而本书作者所做的是一项很有学术价值的研究工作。

勋伯格说:“我们很少了解,一个人如果敢于放弃前人的如此众多的成就并以新的技巧取而代之,他一定对他们以往的成就洞若观火。我们很少了解,在新、旧技术之间是有个链接的。艺术技巧之根无一不是来自过去。我们也很少了解,在这些作品中,革新者有意或无意地为了把他们的新思维从周围环境中凸显出来,于是他就提供了准备好了的资料来证实作曲家转向到新的音乐领域中去合理性。”(勋伯格:《风格与创意》,茅于润译,上海音乐出版社,2011年版,第48页)勋伯格的话语向我们表明了:创新之人是熟知传统的,创新之举是源于传统的,创新与传统之间是一种继承与发展的关系。勋伯格以自己一生的音乐创作证明了这一点。

勋伯格1874年出生于奥地利,从小沉浸于德奥古典音乐之中,其成长期间又正值德奥浪漫主义音乐发展的晚期,勃拉姆斯、瓦格纳以及后来的

马勒、理查·施特劳斯、雷格等人都有其有不同程度的影响,因而勋伯格的创作早期,是在沿袭浪漫主义半音化和声技法的基础上继续前行的时期,通常被称为半音时期或调性扩张时期。

但是,与浪漫主义晚期作曲家不同的是,勋伯格在调性和声解体的边缘敢于“越过雷池一步”,并继续探索新的音高组织技术。他说,“自从1906—1908以来,我开始在我创作的作品中放弃调性。我一直致力于寻找代替和声的结构功能”,(勋伯格:《风格与创意》,茅于润译,上海音乐出版社,2011年版,第157页)从而进入了探索性的、自由无调性的写作阶段,这是勋伯格从调性扩张到十二音体系的过渡阶段,为他日后所创立的成熟的十二音序列技术作了必要而成功的技术积累。

二十世纪20年代初,勋伯格“一直致力于寻找代替和声结构功能”的新技术已趋成熟,他在作品23《五首钢琴曲》与作品24《小夜曲》的个别乐曲中开始采用十二音序列技术作曲。而他第一部完整的十二音序列作品却是《钢琴组曲》作品25,勋伯格以崭新的音高组织思维、精湛的序列技巧,然而却是巴洛克组曲的形式,序列中以巴赫(Bach)字母所代表音高的“签名式”的隐喻,向世人宣告了他所继承、发展的新作曲技术的诞生。十二音音高设计的有序化,即音程次序的“有序化”,这种在创作中将音乐参数“有序化”处理的思维,是勋伯格对作曲技术发展的重要创新,而且是一个具有深远意义的创新。二十世纪下半叶发展起来的整体序列主义作曲技术,正是将有序化的思维从音高扩大到了其他的音乐参数上,形成了音乐作品各构成参数的整体有序化处理。

本书以勋伯格一生的音乐创作为研究范围,以他创作中的和声为研究内容,以和声材料及其性质、材料之间的相互关系以及音高关系体系的构成为研究线索,从第一章“调性扩张时期——半音和声技法的深化”到第二章“自由无调性时期——新音高组织手段的探索”,直至第三章“十二音序列音乐时期——十二音序列作为作品基本结构成分的确立、运用及其发展”,通过对三个不同创作时期大量作品的分析和研究,总结了作曲家的和声思维与技法发展的种种特征,揭示了“从调性扩张到十二音体系”的内在

发展规律。文章体现了作者独立的学术见解。

作者刘文平博士在做这个课题研究时,尚是一位中央音乐学院在读的和声博士研究生,虽然当时他已是天津音乐学院作曲系的和声教师,但仍是一位较年轻的学者,本课题即是他的学位论文(于2008年答辩通过)。近年来,刘文平又在进一步研究的基础上对论文的内容作了一些必要的修改与补充。从整体上看,刘文平以认真严肃的态度、深入严谨的研究,为我们提供了一份对勋伯格和声思维与技法发展的翔实的研究报告;也可以说,为我们了解二十世纪初调性和声的解体及其以后的发展,提供了一份可资借鉴的参考资料。当然,年轻学者学术上不够成熟的一面,也难免会使其研究存在这样或那样的不足,因而本书的观点也仅是“一家之言”。俗话说:“众人拾柴火焰高。”若本书能引起更多的音乐学子与学者对勋伯格、对二十世纪上半叶和声风格与技法演进的关注,则也对勋伯格和声学术的研究起到了积极的推进作用。

刘康华

2012年6月于中央音乐学院

目 录

序	001
绪 论	001
一、勋伯格的历史地位	001
二、本文选题的意义	002
三、国内外的研究现状	004
四、采用的研究方法和手段	008
第一章 调性扩张时期——半音和声技法的深化	009
第一节 和弦结构的演变——探索不协和音的解放	010
一、三度结构和弦中不协和音的解放	012
二、三度结构和弦与和弦外音结合关系的解放	020
三、四度结构和弦对不协和音的解放	024
四、拓宽和弦构成的调式基础对不协和音的解放	028
五、主题—动机的纵合化对不协和音的解放	035
六、线性和声思维对不协和音的解放	039

第二节 和弦关系的演变——力求十二音级等级差别的	
解放	042
一、瓦解五度(属—主)关系对解除十二音级等级差别的意义	044
二、运用游移和弦对解除十二音级等级差别的意义	058
三、线性和声进行对解除十二音级等级差别的意义	063
四、和声主题化贯穿对解除十二音级等级差别的意义	073
第三节 调性状态的演变——促使协和的、统一的调中心的	
解放	081
一、调性的扩张状态	082
二、调性的隐蔽状态	088
三、调性的游移状态	095
四、调性的取消状态	099
第二章 自由无调性时期——新音高组织手段的探索	106
第一节 和声材料的革新——创新的多元化基本结构成分	107
一、以特定结构的和音为基本结构成分	108
二、以寓于主题形态的音组为基本结构成分	111
三、以设定的音响为基本结构成分	113
四、以非十二音序列为基本结构成分	114

第二节 材料结构意义的革新——新型的关联化结构成分	
相互关系	120
一、重复关联化的结构意义	120
二、变奏关联化的结构意义	124
三、变形关联化的结构意义	128
四、对位关联化的结构意义	129
第三节 音高整体结构的革新——衍生的个性化音高关系体系	135
一、以和音为基本结构成分的音高关系体系与实例分析	135
二、以音组为基本结构成分的音高关系体系与实例分析	140
三、以音列为基本结构成分的音高关系体系与实例分析	142
四、以音响为基本结构成分的音高关系体系与实例分析	145
第三章 十二音序列音乐时期——十二音序列作为作品基本结构	
成分的确立、运用及其发展	152
第一节 音高有序化的基本结构成分——十二音序列的个性化设计	
及其和声意义	153
一、十二音序列作曲法的基本原理	154
二、十二音序列的个性化设计	154
三、十二音序列作为作品基本结构成分的和声意义	163

第二节 基本序列及其派生体的相互关系——运用序列的和声技巧	
及其发展	167
一、作品中基本序列与其他序列的派生关系	168
二、织体中运用序列的和声技巧及其发展	180
第三节 序列音乐的整体音高关系体系——序列音乐的整体音高	
结构特点	197
一、运用再现三部性结构原则的作品的整体音高结构特点	197
二、运用古组曲结构原则的作品的整体音高结构特点	200
三、运用变奏曲结构原则的作品的整体音高结构特点	201
四、运用奏鸣套曲结构原则的作品的整体音高结构特点	203
五、与歌词情节相结合的作品整体音高结构特点	210
结 论	219
一、勋伯格和声思维与技法的演化轨迹	219
二、勋伯格的创新思维与传统之间的“扬弃”关系	220
三、勋伯格创新思维中对于内容与形式关系的处理	222
附 录	225
参考文献	231
后 记	236

绪 论

一、勋伯格的历史地位

阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg, 1874—1951)是奥地利著名的作曲家、音乐理论家和教育家。作为“新维也纳乐派”的代表人物(其他核心成员主要是他的学生阿尔班·贝尔格和安东·韦伯恩),他以天才的创新精神和不懈的努力,彻底打破了音乐创作的调性功能体系,开创了无调性音乐的先河,并进一步完善为十二音序列作曲法,从而影响了整个二十世纪西方音乐的发展进程。可以说,勋伯格在二十世纪音乐的发展史中占据着最为重要的地位。这是因为:

第一,勋伯格一生的创作代表了二十世纪上半叶音乐创作思维与技法发展的一条重要线索。他的创作道路经历了从继承发展、开拓探索到创新体系三个相关联的不同时期,体现了近、现代音乐从古典调性的解体到个体化作曲体系建立的历史进程:

调性扩张时期(1897—1908),包括作品 1—10 号。这个时期以“和声的游移”与“调性的悬浮”为鲜明特征。随着功能和声(尤其是主、属和弦功能)不断被弱化,到最终变得毫无意义;随着“不协和音的解放”以及十二音级等级差别的解放,调性趋于解体也就在所难免了。

自由无调性时期(1908—1923),包括作品 11—24 号。这些作品具有“极大的表现力”,并且在形式上“高度的简洁”。在摆脱古典调性体系的束缚后,勋伯格的创作以音高材料的多元化、材料相互关系的新型化以及音高关系体系的个性化为主要特征,从多个方面对无调性音乐创作作出了有益的探索和尝试,在突破调性的道路上迈出了至关重要的一步,形成了勋伯格高度个性化的创作风格。

十二音序列写作时期(1923—1951),包括作品 25—50 号。这些作品

以十二音序列手法为主,呈现出这种作曲法从产生、成熟到多元化的发展过程和多样化的表现特征。勋伯格把十二个半音“有序化”,在打破调性之后,终于找到了“统一和秩序”,并有力地促进了这种作曲法的全面发展。

第二,勋伯格的创新思维与技法对二十世纪以来的音乐创作影响深远。勋伯格在自由无调性时期,为寻求新的音高组织手段,对和音、音组、音响、非十二音序列等音高基本结构成分的探索,以及与派生成分之间结构力的探索,对后人在放弃古典调性后寻求新的写作方法具有很大的参考价值与借鉴意义。尤其是勋伯格创立的十二音序列作曲法,至今仍是影响最大的作曲技术,其精髓——将音乐参数“有序化”及其处理的方法,以其合理性、包容性、可发展性,而对二十世纪下半叶以来的音乐创作思维与技法(不一定是序列或是整体序列作品)具有重要启迪,并产生深远的影响。

第三,勋伯格的音乐理论与音乐教育以传统为基础,又具有其独到的创新特点,因而无论在音乐理论或人才培养上都建树卓著。勋伯格是一位极为尊重传统的作曲家与音乐教师,又是一位极具创新精神的音乐革新者,这两者之间的统一使得勋伯格的《和声学》、《和声的结构功能》、《作曲基本原理》等著作成为音乐理论中的经典,其弟子如阿尔班·贝尔格和安东·韦伯恩等同样被视为作曲大师,并且对后人影响巨大。

实际上十九世纪末、二十世纪初的重要作曲家,还有印象主义的代表克洛德·德彪西(Claude Debussy, 1862—1918)、新古典主义的代表伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky, 1882—1971)、新民族主义的代表贝拉·巴托克(Bela Bartok, 1881—1945)等,他们通过各自的努力,从不同方向上把调性推向解体的边缘,而勋伯格无疑是其中最为彻底,并且影响最为重要的一个。

由此,本文选择勋伯格为研究对象,以他一生的音乐创作为研究范围,以他创作中的和声为研究内容,以和声思维与技法的发展为研究线索,试图探究“从调性扩张到十二音体系”的内在发展规律。

二、本文选题的意义

瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》被普遍认为是晚期浪漫主义半

音化和声手法的发展顶峰,把统治欧洲音乐几百年的调性功能体系推向解体的边缘。作为瓦格纳的直接继承者,勋伯格以“扩张的调性”为出发点,继而进行不懈的探索和努力:随着被公认为无调性音乐起点的作品《三首钢琴曲》Op. 11 的问世,完成了和声发展进程中从调性到无调性的质的飞跃;随着《钢琴组曲》Op. 25 的发表,标志着代替调性中心的十二音序列作曲法的确立——贝尔格曾经把这一成就与巴赫确立大小调体系的中心地位相提并论。勋伯格的这些探索和成就一方面代表着十九世纪末到二十世纪上半叶德奥体系音乐的发展方向;另一方面,也对整个二十世纪音乐的发展产生了极其深远的影响。因此,研究勋伯格和声思维与技法的发展,在理论和实践两个方面都具有价值。

1. 对和声艺术发展史的意义

和声发展史就是和声风格发展演变的历史,也就是具体的和声思维与技法发展演变的历史。各种风格变革之间必然存在着丝丝缕缕的联系,即在发展过程中具有连续性和继承性的种种特征。尤其是在巨变之时,表面上的质变,往往掩盖着其深层量变的积聚过程。透过现象看本质,探究这种线索与轨迹,是揭示和声发展内在动力的重要环节。

从和声历史的发展来看,勋伯格是瓦格纳、理查·施特劳斯、马勒的直接继承者,在德奥传统上一脉相承。勋伯格一生的创作经历了音乐史上少有的巨大变革,尤其是他创作成熟之时,正值和声作为一种音高组织技术经过十九世纪后期作曲家的发展,其核心——调性已处于瓦解的边缘。勋伯格从调性扩张→自由无调性→十二音序列作曲法的创作历程,给我们提供了探究它内在的继承、发展、突破、探索、创新的广阔空间。本文试图通过研究勋伯格从调性扩张到十二音体系的和声思维与技法发展,力求揭示二十世纪上半叶音乐创作思维与技法发展的一个重要流派的演变进程,以期能更全面地认识十九世纪末、二十世纪初和声思维与技法的重大变革,进而更深入地认识和声艺术发展的内在规律。

2. 对和声教学与理论研究的意义

和声教学是通过总结作曲家创作中的和声手法,提炼出他们成功的经

验或规律,从而传授给学生。以往和声教科书总结的手法往往至十九世纪下半叶为止,即通常被称为共性写法时期的和声技法;而十九、二十世纪之交的调性扩张手法的极大发展,以及调性解体后新音高组织手段的多样化探索与多元化形成,尚不涉及。可喜的是,近年来中外出版的和声教材已开始用不同的方式涉及这些内容,笔者只是想在某一重要流派的和声思维与技法发展的研究中,用自己的微薄之力来为之添砖加瓦。

3. 对作曲技法借鉴与发展的意义

作曲是一种艺术创造,但这种创造离不开对前人成功经验的借鉴。勋伯格的创作是二十世纪音乐的经典文献,其成功经验,如调性扩张、无调性的音高组织技术、尤其是“有序化”的创作理念与技法,对二十世纪后半叶音高组织的发展产生了深刻的影响,他的探索精神更值得我们学习和借鉴。

对作曲技法的借鉴,并不是单纯地模仿,而是借鉴前人如何继承、发展、创新的成功经验,也就是说要深入学习前人如何从更早的作品中吸取养料从而创新的发展过程,了解其中的思维特征与技法特征,这样才有助于自己的创新。本文也正是试图在这方面为年轻的作曲学习者提供一点帮助。

三、国内外的研究现状

像大多数创新者、变革者一样,勋伯格在音乐创作、理论研究以及教学方面的发展,是伴随着争论乃至非议成长起来的,因而一开始并没有被人们所接受。随着勋伯格影响的逐渐扩大和音乐大师地位的确立,才引起音乐界,尤其是音乐理论家们的普遍重视。随着时间的推移,有关他的研究无论在广度还是在深度上都不断趋向深入。

1. 国外研究现状

国外对勋伯格的研究较早,从二十世纪一二十年代起就有他本人、他的学生和少数追随者的初步研究,但形成规模和影响主要是在1945年二战以后,至今已经非常系统和全面。目前笔者统计到以英文、德文为主的著

作和论文集超过 150 部,各类论文近 300 篇,研究范围涉及生平、创作技法、美学思想甚至绘画等各个领域。

其中,H. H. 施图肯什密特(Stuckenschmidt)的《阿诺德·勋伯格》和勒内·莱博维茨(Lene Leibowitz)的《勋伯格》都较为全面地介绍了勋伯格的生平和创作道路,是传记方面的代表;卡尔·达尔豪斯(Carl Dahlhaus)的论文集《勋伯格和新音乐》收录了专题论文 28 篇,涉及勋伯格创作的各个层面,是评论方面的代表;作曲技术方面,乔治·波尔(George Perl)的《序列作曲和无调性》对勋伯格、贝尔格和韦伯恩等人的创作作了全面介绍;近几年出版的瓦尔特·弗瑞施(Walter Frisch)的《阿诺德·勋伯格的早期创作 1893—1908》和 B. 西姆斯(Bryan Simms)的《阿诺德·勋伯格的无调性音乐 1908—1923》分别对勋伯格半音化和声时期和自由无调性时期的作品作了较深入的研究;埃赞·海默(Ethan Haimo)的《勋伯格的序列“奥德赛”》用倒叙的方式系统研究了勋伯格 1914—1928 年之间序列技术从初始到成熟阶段的探索历程;希尔维娜·米尔斯坦(Silvina Milstein)的《勋伯格——音高、序列、结构》着重于几部序列作品的分析,而凯瑟琳·蒂尔(Catherine Dale)的博士论文《勋伯格〈第二弦乐四重奏〉中的调性和结构》从一部作品入手探究作曲家调性扩张与自由无调性之间的传承关系,表现出对勋伯格的研究更加趋向深入和细致。另外,由伦纳德·斯坦恩(Stein Leonard)编辑的勋伯格文集《风格与思想》一书收录作曲家本人有关理论、创作、教学、音乐评论等论文 100 多篇,是研究勋伯格的第一手重要资料。

2. 国内研究现状

我国对于勋伯格的介绍和研究,主要开始于上个世纪 80 年代,随着对西方现代音乐研究的广泛和深入,迅速得以发展,并且取得了显著的成果。在多部论述二十世纪音乐的著作、译著中,都有专门的章节涉及勋伯格;以勋伯格为研究专题的论文,笔者已统计到的有 60 多篇,另有各种译文 10 余篇。

1) 专著部分:郑英烈的《序列音乐写作基础》、王震亚的《十二音序列》系统、全面地介绍了十二音序列作曲技法的各个方面,并对勋伯格的部分

作品作了细致的分析;彭志敏的《新音乐作品分析教程》(上、下)用了四个章节,以勋伯格较有代表性的作品为例,分别研究了勋伯格自由无调性时期、十二音序列时期的作曲技法特征;姚恒璐的《现代音乐分析方法教程》、《二十世纪作曲技法分析》中论述了无调性和序列技法的研究手段,并作了大量的实例分析;于润洋的《现代西方音乐哲学导论》详细介绍了音乐社会学家阿多诺对勋伯格音乐中的社会与精神内涵所作的理论、技术分析与评价;钟子林的《西方现代音乐概述》深入挖掘了表现主义音乐产生的社会原因及美学渊源等。

2) 译著部分:勒内·莱博维茨的《勋伯格画传》是国内至今见到的唯一一部全面论述勋伯格创作历程的中文专著;彼得·斯·汉森的《20世纪音乐概论》(上、下)分章节论述了勋伯格在各个不同创作时期的风格特点;勋伯格本人的理论著作《和声学》、《和声的结构功能》和《作曲基本原理》等被介绍到国内,有助于我们了解作曲家对传统理论的高度重视和独到见解,尤·霍洛沃夫的《论西方的三种和声体系》中关于勋伯格的部分就是对《和声的结构功能》的高度概括;鲁道夫·雷蒂的《调性、无调性、泛调性》介绍了勋伯格在调性解体后寻找“新的统一和结构力”的进程;乔治·波尔的《序列作曲和无调性》以翔实的作品实例,系统论述了勋伯格及其乐派自由无调性、十二音序列音乐写作的技法创新与进步;瓦尔特·基泽勒的《二十世纪音乐的和声技法》高度评价了勋伯格的调性扩张、不协和音的解放在二十世纪和声发展中的重要地位;恩里科·福比尼的《西方音乐美学史》揭示了勋伯格的音乐创作从后期浪漫派→表现主义→理性主义、结构主义的演化轨迹,并深入探讨十二音音乐的美学思想;等等。

3) 论文部分:郑英烈的《基本集合对十二音和声的控制》指出十二音序列的线性截段对于序列作品和声的控制作用;姚盛昌的《论勋伯格自由无调性和声》从不协和音的解放、音高等级的消灭、无调性中的统一等方面研究勋伯格这一时期的和声思维与技法;赵晓生的《浪漫·自由·组织:一个创造者的不安灵魂——勋伯格钢琴小品析》在研究了勋伯格的五部钢琴作品之后,提出应该从精神内质出发来理解这位创新者;于苏贤的《非序列无