

24首钢琴赋格曲 及创作分析

于苏贤 作曲、撰文

24首钢琴赋格曲 及创作分析

于苏贤 作曲、撰文

人民音乐出版社·北京

24Shou Gangqin Fugequ ji Chuangzuofenxi

图书在版编目 (CIP) 数据

24 首钢琴赋格曲及创作分析 / 于苏贤作曲 . — 北京:
人民音乐出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-103-04370-7

I. ① 2… II. ① 于… III. ① 钢琴曲 - 赋格曲 -
中国 - 选集 ② 钢琴曲 - 赋格曲 - 创作方法 - 研究
IV. ① J647.41 ② J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 198421 号

责任编辑: 王 华

责任校对: 陈 芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 22 印张

2013 年 1 月北京第 1 版 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1-1,000 册 定价: 86.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序 言

于苏贤教授嘱我为她的新作《24 首钢琴赋格曲及其创作分析》写一篇序言,这着实令我诚惶诚恐。于先生是我崇敬和钦佩的前辈,多年来著述、创作颇丰,而这 24 首作品是先生在古稀之后,历时近六年呕心之作,作为后学,勉强写一点儿感受。

本书由 24 首赋格(因只采用对位技术而省略了每首前面的前奏曲)和对每首赋格写作技法的分析讲解组成。毫无疑问,这是“一位中国学者对世界上最伟大的复调大师——巴赫所表示的崇敬之情”。自 1722 年巴赫《平均律钢琴曲集》问世之后,它就成了西方音乐中的“旧约全书”。20 世纪后,在“回到巴赫”的思想感召下,不少大师级的作曲家都把创作以《平均律钢琴曲集》为模板的作品当成一生中最重要的创作任务之一。著名的如:肖斯塔科维奇《24 首前奏曲与赋格》(1950~1951 年)、谢德林《24 首前奏曲与赋格》(1964~1970 年)、斯洛尼姆斯基《24 首前奏曲与赋格》(1993~1994 年),等等。欣德米特也在 1948 年采用这一模式创作了著名的钢琴作品《调性游戏》,全曲在 12 个调上由 12 首赋格及 1 首前奏、1 首尾奏和 11 首间奏曲组成。上述作品能够成为经典,除了精湛的对位写作技术之外,无一例外地是在巴赫模式的基础上加入了自己在风格和技术上的创新,是在继承基础上的发扬光大。我认为,于先生的这部作品也当得起这个评价。通览作品,我不仅被她严谨、熟练和睿智的音乐素材调度所折服,更被她灵动地运用中国民族音调,挥洒自如地处理横向与纵向的声部关系,特别是每一首赋格曲所表现出来的充沛情感所震撼。这是一位中国作曲家用赋格——这种西方音乐中复调织体的最高形式对自己一生学术与艺术追求的总结。

于先生是一位理论型作曲家。关于复调音乐,她出版的《复调音乐教程》、《20 世纪复调音乐》和《中国传统复调音乐》三本力作,奠定了她在复调音乐教学和研究领域的权威地位;发表的《调式思维在 20 世纪复调中的发展》、《非序列无调性音乐的复调结构》、《双调性与多调性复调结构》、《20 世纪赋格的多元发展》、《20 世纪复调音乐中的节奏思维》等多篇论文,更充分说明了她对西方传统音乐与现代音乐以及中国民族民间音乐中复调技术的全面把握。可以说,这本赋格曲集,正是先生积数十年之心血而凝练的结晶。

24 首钢琴赋格在调性安排上,从 C 大调、c 小调开始按半音上行排列,依次在 24 个大小调上呈现;在声部处理上,包括了二声部赋格、三声部赋格和四声部赋格;在结构形式上,包括了单主题赋格、二重赋格、三重赋格,乃至四个主题的四重赋格,以及一首复风格二重赋格和一首帕萨卡利亚赋格;在曲式布局上,包括了二部结构、三部结构、并列式结构、重叠式结构、回旋性结构、重叠与并列结合结构等。这就是说,作品几乎囊括了赋格写作的各种形式。显而易见,这种布局是作曲家为追求完美形式的刻意之为。然而,当越来越深入地了解了这部作品之后,我们才更加体会到作曲家在严密的哲理性构思基础上,在各种严格的近乎苛刻的写作条文“束缚”下,为开掘出个性鲜明的、属于中国风格和中国气派的复调艺术精品

所做的不懈努力。先生正是通过对技术的锱铢必较和对艺术的孜孜以求,在严格的逻辑思维中放飞形象思维的翅膀,在传统的西方模式中彰显东方艺术的神韵,这才是 24 首赋格曲所着力追寻的主题。

我以为,至少可以从几个方面概述这部作品的成就所在。

1. 主题创作丰富多彩。作品主题在选材上有巴赫的姓名、冼星海《怒吼吧!黄河》的元素、《夕阳箫鼓》和《苏武牧羊》的旋律片段、京剧音乐的素材、中国少数民族的音乐语言等;在调式上有自然(和声)大小调、纯五声调式,也有十二音序列;在性格上有直白、曲折,甚至有肖斯塔科维奇或巴托克的印记。而更多的,是作曲家专门创作的中国风五声性主题。这里说的“五声性”,是以五声音阶为“骨干”,包含不同“偏音”以及各种装饰性变音的七声音阶。这些主题既充满中国特色,又性格迥异。重要的是,上述所有主题,都能让听者真实地感受到深入骨髓的中国“味道”,而且从旋律走向、音程控制、节奏安排到动机布局,它们都具有极大的发展潜力,这就为作品之后的发展奠定了基础。

2. 写作技术精湛且民族特色突出。用严格的复调技术控制全部 24 首赋格的每一个细节是作曲家创作这部作品的出发点,而在这个制约下探索中国复调音乐的表现力则是作曲家努力追寻的目标。在每一首赋格中,我们都能看到在严格构思下对赋格各曲式环节的精心设计,对主题(包括动机与核心动机)、对题(固定对题与自由对题)以及各种连接与插入性材料的创意性处理,对各种对比与模仿手法的纯熟运用,等等。而在这些技术应用的过程中,中国音乐的风韵却始终保持。例如,在调性上依从传统布局,而调式却是五声性结构;将对题与主题(答题)安排成中国传统复调的派生关系;把中国戏曲、曲艺音乐中的“过门”镶嵌在主题之间,起到名副其实的间插作用;用中国传统复调音乐中加花装饰的技巧形成模仿式卡农紧接段;采用中国传统民族音乐中的变形发展技术构成再现部写作原则,等等。

3. 横向与纵向交织形成独具特色的立体性音响。复调音乐的魅力,在于各声部线条交互运动时所产生的横纵结合的音响效果,而赋格则是利用程式化的形式,通过对主题的辗转变化,将这种横纵结合发挥至极致。为了构建独特的声音形象,作曲家利用复调技术开掘出不少新颖的声部处理方法。例如,第 11 首再现部中逆行主题、固定对题与自由对题相互结合的巧妙处理;第 22 首展开部中几次纵横可动对位所展示的复调音乐魅力;第 14 首第三间插段多调性卡农所形成的立体音乐效果;第 15 首再现部中运用支声复调技巧所形成的同质异形纵横交织紧接段;第 10 首由连环式紧接段构成的再现部;第 7 首尾声中纯四度的附加平行声部与同步倒影卡农的结合;第 9 首展开部中多时值、多形态、多调式、多调性主题构成的立体交织网络,等等。

4. 鲜明的音乐表现与风格色彩。一部作品的成功,除了令人称道的写作技术外,更重要的是鲜明的个性体现和充沛的音乐表现力。这部由一位女性作曲家,一位历经沧桑的“过来人”奉献出的倾心之作,确实可以让我们真切地感受到音乐蕴涵的内在张力。诚然,钢琴赋格这种典雅的艺术形式较难表现宏大的场面或复杂的哲理,但我们却可以从这部作品中听出潜伏在作曲家内心中的一种澎湃激情。可以说,这部作品缺少的是“温婉”与“矫情”,而充实的是历史的厚重、激越的豪情、磅礴的气势和悲壮而深沉的思考。音乐中当然也不乏抒情、优美、华丽、活泼,甚至田园牧歌式的遐思,但这些情感全部被包容在一种难以抑制的积极向上和直抒胸臆的情绪之中,因此全无做作之态。这种情感的抒发,正是作曲家做人、做事、做学问

的真实写照。

5. 赋格写作和钢琴演奏的教科书。于先生曾经告诉我,这部作品的最初创意是对自己数十年来复调音乐研究的一个总结。单从这个意义上讲,它本身就已经具备了教科书的属性。为了这个目的,先生还专门对每一首赋格做了详细的分析与讲解,作为下卷放在本书之中。在这里,已无需对这深入细微的自我剖析做更多的评价,我相信每一位悉心研读乐谱的学习者,都会不断从中受益。另一方面,每一首织体精妙的赋格曲,也必将成为钢琴学习者和表演者了解和演绎中国复调音乐的精品。

书中对最后一首《帕萨卡利亚赋格》的固定低音主题有这样一段描述:“这是一个有着抒情特性的主题,像是抒发一位登山者在崎岖的山路上,勇往直前地向着巅峰攀登的情怀。”正是于苏贤先生对自己音乐创作和音乐研究之路的真实写照。为此,谨以这些文字,表达我对这位年近八旬而仍在不断攀登的长者的崇敬之情。

杜晓十

2011 年仲夏

目 录

上卷 24 首钢琴赋格曲

赋格 1	C 大调四声部二重赋格	(3)
赋格 2	c 小调四声部三重赋格	(9)
赋格 3	$\flat D$ ($\sharp C$ 等音)大调二声部赋格	(14)
赋格 4	$\sharp c$ 小调二声部赋格	(17)
赋格 5	D 大调四声部二重赋格	(22)
赋格 6	d 小调三声部赋格	(25)
赋格 7	$\flat E$ 大调三声部赋格	(29)
赋格 8	$\sharp d$ ($\flat e$ 等音)小调三声部二重赋格	(32)
赋格 9	E 大调三声部赋格	(35)
赋格 10	e 小调三声部赋格	(38)
赋格 11	F 大调三声部赋格	(43)
赋格 12	f 小调三声部赋格	(48)
赋格 13	$\sharp F$ 大调二声部黑键赋格	(52)
赋格 14	$\sharp f$ 小调三声部赋格	(58)
赋格 15	G 大调三声部赋格	(61)
赋格 16	g 小调四声部赋格	(67)
赋格 17	$\flat A$ 大调四声部四重赋格	(71)
赋格 18	$\sharp g$ 小调三声部赋格	(78)
赋格 19	A 大调三声部赋格	(84)
赋格 20	a 小调三声部赋格	(88)
赋格 21	$\flat B$ 大调三声部赋格	(92)
赋格 22	$\flat b$ 小调四声部二重赋格	(97)
赋格 23	B 大调复风格二重赋格	(101)
赋格 24	b 小调帕萨卡里亚赋格	(105)

下卷 创作分析

赋格 1	C 大调四声部二重赋格	·····(111)
赋格 2	c 小调四声部三重赋格	·····(114)
赋格 3	$\flat$ D($\sharp$ C 等音)大调二声部赋格	·····(116)
赋格 4	$\sharp$ c 小调二声部赋格	·····(118)
赋格 5	D 大调四声部二重赋格	·····(120)
赋格 6	d 小调三声部赋格	·····(122)
赋格 7	$\flat$ E 大调三声部赋格	·····(124)
赋格 8	$\sharp$ d($\flat$ e 等音)小调三声部二重赋格	·····(126)
赋格 9	E 大调三声部赋格	·····(128)
赋格 10	e 小调三声部赋格	·····(130)
赋格 11	F 大调三声部赋格	·····(132)
赋格 12	f 小调三声部赋格	·····(134)
赋格 13	$\sharp$ F 大调二声部黑键赋格	·····(136)
赋格 14	$\sharp$ f 小调三声部赋格	·····(139)
赋格 15	G 大调三声部赋格	·····(141)
赋格 16	g 小调四声部赋格	·····(143)
赋格 17	$\flat$ A 大调四声部四重赋格	·····(145)
赋格 18	$\sharp$ g 小调三声部赋格	·····(147)
赋格 19	A 大调三声部赋格	·····(149)
赋格 20	a 小调三声部赋格	·····(151)
赋格 21	$\flat$ B 大调三声部赋格	·····(153)
赋格 22	$\flat$ b 小调四声部二重赋格	·····(155)
赋格 23	B 大调复风格二重赋格	·····(158)
赋格 24	b 小调帕萨卡里亚赋格	·····(162)

上 卷

24 首钢琴赋格曲

赋 格 1

C大调四声部二重赋格

Lento (♩ = 62) 坚定、激情地

The musical score is written for a four-part setting of a fugue in C major. It is in 4/2 time and marked Lento (♩ = 62). The tempo and mood are described as '坚定、激情地' (Firmly, with passion). The score is divided into five systems. The first system begins with a piano introduction marked *mp*. The second system starts at measure 5. The third system starts at measure 10. The fourth system starts at measure 15. The fifth system continues the piece. The score features complex polyphonic textures with multiple voices and instruments, including piano and forte dynamics.

45

mf

50

dim.

piu mosso (♩ = 80)

55

mp

mp

60

mp

mp

65

mp

70

mf

75

mf

80

mf

85

mf

90

cresc.

rit.

ff

a tempo (♩ = 62)

ff

95

f

f

100

ff

ff

105

ff

110 *ff* *ff*

115 *f* *f*

120

125 *cresc.*

rit. *ff*

8

The musical score is written for piano on a grand staff (treble and bass clefs). It consists of six systems of music. The first system (measures 110-114) features a forte fortissimo (*ff*) dynamic with accents and slurs. The second system (measures 115-119) includes a forte (*f*) dynamic and a key signature change to one sharp (F#). The third system (measures 120-124) continues with a forte (*f*) dynamic and features long slurs. The fourth system (measures 125-129) includes a crescendo (*cresc.*) marking. The fifth system (measures 130-134) features a ritardando (*rit.*) marking and ends with a forte fortissimo (*ff*) dynamic. The sixth system (measures 135-139) concludes the piece with a final chord and a repeat sign. The page number 8 is in the top left corner, and the date 2005年9月28日 is in the bottom right corner.

赋 格 2

c小调四声部三重赋格

Largo (♩ = 45) 坚毅地

5

10

15

mp

mp

mf

mf

mf