

斯卡拉蒂《D大调奏鸣曲》K.459 作品分析

张渝悦

(成都师范学院音乐学院, 四川 成都 611130)

一、作曲家简介

朱塞佩·多梅尼科·斯卡拉蒂 (Giuseppe Domenico Scarlatti, 1685年10月25日—1757年7月23日), 意大利那不勒斯王国作曲家、羽管键琴演奏家。他被认为是一位巴洛克作曲家, 但其音乐风格已受到了古典主义音乐发展的影响。

二、曲式结构

(一) 古奏鸣曲式与奏鸣曲式

1. 古奏鸣曲式的前身是古二部曲式, 重点特征在于二部性。

第一部分(呈示部): 主部、连接句、副部、结束句。

第二部分(展开再现部): 主部分裂展开、副部再现(调性服从)。

2. 奏鸣曲式的前身是古奏鸣曲式, 重点特征在于三部性。

第一部分(呈示部): 主部、连接部、副部、结束部。

第二部分(展开部): 主部副部材料展开。

第三部分(再现部): 主部、连接部、副部(调性服从)、结束部。

我们所说的奏鸣曲式通常为古典时期(1750年—1827年)的成熟期奏鸣曲式, 斯卡拉蒂被誉为“古奏鸣曲之父”, 他的奏鸣曲中多数会体现二部性的古奏鸣曲式, 但在某些作品中, 已经体现出了成熟期的奏鸣曲式体裁。

(二) 作品中曲式结构的安排

本首作品为古奏鸣曲式, 框架结构上展现出清晰的二部性结构。

结构图示如下:

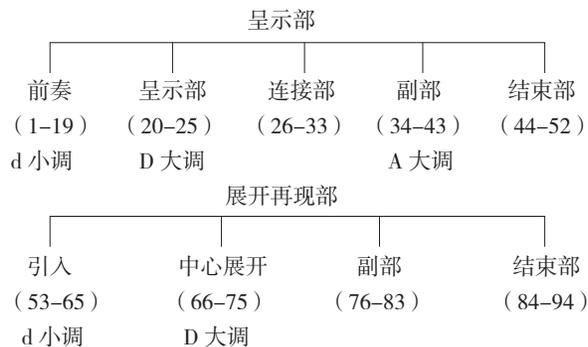

图 1

从图示可以看出, 这首奏鸣曲的结构上被明确地划分为 2 个部分。

1. 呈示部: 主部为收拢式的一句乐段(2+4), 结束于主和弦。连接部从 28 小节开始以 D 大调的重属进行属准备。

副部进入 A 大调主持续, 43 小节通过半终止进入结束部, 最后收拢式的终止与主部形成对比。

2. 展开再现部: 导入阶段与前面的前奏基本保持了调性一致, 但是音高上有一些区别, 其次对比之前的前奏缩减了。66 小节中心展开, 将来自主部与副部材料进行了倒影式展开, 调性稳定。在第 75 小节处半终止。

对乐曲曲式结构进行划分, 从各个板块进行细化的研究, 有助于我们更加清晰的乐曲的逻辑思维和在背谱和演奏时提高效率。

三、和声及复调运用

(一) 调式调性

巴洛克时期作为调性音乐时期, 调式调性的使用影响了后世作曲家的语言习惯。从教会调式演变到西洋大小调, 主属关系的强化运用, 在此首斯卡拉蒂的奏鸣曲中, 我们能清晰的找到, 大小调式安排的语言习惯, 主属关系的强调, 复调化的写作特征。

(二) 作品的复调语言

在第一节曲式结构的分析中, 我们对大段落的调性已经作出了明确的表示, 具体来看看复调与和声手法是怎样运用的:

前奏部分, 在右手旋律的主干音和左手旋律的搭配中, 大都是以 3 度、6 度和 5 度为主, 而且 5 度的运用不会出现在下一小节的同位置, 完全符合复调手法的要求, 左手旋律中, 有辅助音 #C 和经过音 A。在第 5 小节右手出现了先现音, 与左手低音形成 2 度, 紧接着下行解决到 1 度。从第 8 小节最后一拍采用了持续三小节的严格重复, 4 度音 D 下行解决。随后的音程进行使用 3、5 度为主。从这一部分我们能看出, 斯卡拉蒂在作品中使用了大量的复调思维, 并在其中严格遵循了复调的进行以及解决。在下文的谱例中, 笔者进行了音程分析以及经过音辅助音的标注(谱例一)。

呈示部: 主部(D大调)从第 20-21 小节到第 24-25 小节为变化重复。这一部分的音程使用, 主要为 8 度、6 度、3 度这三种协和音程的交替进行, 对于调性的肯定, 是非常突出的, 尤其是在 24、25 小节, 左右手旋律的进行就是以 3、6 度交替进行为主的。

连接部: 在 26 小节和 27 小节旋律出现了 #C 音, 预示着 A 大调的进入。从复调角度来讲, 27、28 小节旋律由右手变化模进至左手, 右手进行由 5 度进行至 3 度, 左手进行由 5 度进行至 2 度最终解决到 6 度最后到 3 度, 并在最后的第 33 小节的下行中, 由 5 度进行至 2 度, 最终在副部进入的地方解决至 3 度(谱例二)。从和声角度来看, 在第 28 小节进入了属准备阶段, D 大调的重属和弦也是 A 大调的属和弦(见谱例三), 在第 33 小节做最后的属准备, 之后进入副部。

副部: 在副部之前, 主部和连接部一直强调的是主属关系, 而进入副部强调的是 I-IV-V 级的完全进行(见谱例四)和主持续。结束在半终止后进入结束部。而从复调的角度来看, 4 级进行并不是协和音程, 所以采用 1-4-5 的进行, 将 4 级音程进行到 5 级音程解决。

结束部: 低声部下行级进, 主到下属再到属, 第 46-47 小节和第 48-49 小节材料重复第 44-45 小节, 最终结束在主和弦。

展开再现部: 它的特征就是一开始就要进入前面的材料, 此曲的引子进入之后是一种展开性的写法, 与前面的前奏基本上保持了调性的一致, 但在音高上有一些区别, 其次还进行了缩减。

从在 53 小节进入展开再现部, 这一部分的复调写作手法为三声部卡农, 其中不乏倒影、模进, 而模进为局部模仿, 二声部模一声部进行, 三声部为一声部的倒影。引子引入跟前奏保持了调性一致, 但是音高有一些区别, 其次还进行了缩减。

主部: 66 小节展开再现部的主部真正进入时, 原材料的影子存在, 但有区别, 具体进行到 67 小节时, 高音停留继续再发展。

谱例一:

谱例一展示了钢琴伴奏的片段，包含两个系统的乐谱。乐谱中使用了红色的数字来标注指法和指法序列。第一个系统包含指法 5 3 6 3 5 3 2 1 6 1 3 2 1 6。第二个系统包含指法 1 4 5 4 5 4 5 3 3 3 5 3 1 4 1。第三个系统包含指法 5 4 5 4 5 3 3 3 3 4 3。

谱例二:

谱例二展示了钢琴伴奏的片段，包含两个系统的乐谱。乐谱中使用了红色的数字来标注指法和指法序列。第一个系统包含指法 5 3。第二个系统包含指法 5 2 6 3 5 7 6 5 3。

谱例三:

谱例三展示了钢琴伴奏的片段，包含两个系统的乐谱。乐谱中使用了红色的数字来标注指法和指法序列。第一个系统包含指法 5。第二个系统包含指法 2 6 3 5 7 6 5 3。

谱例四:

谱例四展示了钢琴伴奏的片段，包含两个系统的乐谱。乐谱中使用了红色的数字来标注指法和指法序列。第一个系统包含指法 I IV V I。第二个系统包含指法 5 2 6 3 5 7 6 5 3。

从 68 小节开始进行了倒影式的展开，新旧材料合在一起发展出来了新模式，产生上下运动的关系。70 小节开始，低声部出现了 24-25 小节的这种级进，只不过这里时从下往上走了一个 D 大调的音阶，最后 74-75 小节主到属。

副部：76 小节开始进入展开再现部的副部，材料几乎一模一样，唯一的区别是展开再现部的副部调性回归到了 D 大调，调性服从。

四、结语

一首乐曲的完整表现，更需要细节化地分析乐曲。我们并不可以仅仅局限于照着谱子弹奏，乐谱固然重要，但是我们不能把乐谱孤立起来，在曲式方面更加清晰乐曲的大结构和写作的特点。在和声方面，分析乐曲的走向在调式调性上的变化，了解斯卡拉蒂的乐曲的写作手法，能更进一步的让我们理解作者想要表达的东西。