

亦浪漫亦真实的“不安分”——浅析勋伯格钢琴小品

张 姣

沈阳音乐学院 辽宁沈阳 110000

摘要: 浪漫是一种精神气质, 勋伯格受晚期浪漫主义的熏陶, 其骨子里保持着浪漫性格, 同时又试图粉碎旧规束缚, 追求更无拘无束的主题创作精神。勋伯格钢琴小品正是他探索过程中的代表作, 其消除了传统的调性, 追求自由无调性作曲, 通过无调性结构表达内心强烈情感, 揭露事物内在实质, 同时使之具有一定象征意义, 引人深思, 这也正是表现主义美学思想的宗旨。

关键词: 勋伯格; 钢琴小品; 自由无调性

The Romantic and true “restlessness” -- A Brief analysis of Schoenberg's piano sketches

Jiao Zhang

Shenyang Conservatory of Music shenyang liaoning 110000

Abstract: Romance is a kind of spiritual temperament. Schoenberg, influenced by late Romanticism, kept his romantic character in his bones, and at the same time tried to smash old rules and pursue a more unfettered spirit of theme creation. Schoenberg's piano essay is his representative work in the process of exploration. It eliminates the traditional tonality and pursues free atonal composition. It expresses the inner strong emotion through the atonal structure, exposes the inner essence of things, and makes them have certain symbolic significance and arouse people's thinking, which is also the purpose of expressionism aesthetics.

Keywords: Schoenberg; Piano sketch; Free atonal

引言:

作为新音乐开拓者, 勋伯格不断追寻、探索, 其钢琴小品正是在自由无调性音乐时期创作的, 打破了传统美学规则, 解放不协和音, 试图传达真实内心世界, 其认为音乐应该深刻表达真情实感, 艺术家的目标就是表现自己。但是, 仍受到浪漫主义思维的影响, 更像是浪漫主义的极端强化。分析勋伯格钢琴小品特点, 并对其创作手法、深层内涵进行了探讨, 针对这种介于浪漫与真实之间的钢琴作品表述方式进行深入研究。

一、勋伯格钢琴小品概述

勋伯格出生于奥地利, 是著名的作曲家, 早期受到

浪漫主义影响, 其作品对世界音乐发展做出了重大贡献。在社会重大变革时期, 勋伯格立足于传统艺术审美, 不断审视现实、探索和尝试, 摆脱调性的束缚, 开创了自由无调性的技法, 表达真正的自我。相比传统音乐, 勋伯格钢琴小品打破了音符结合的固定模式, 不再将某个音作为中心^[1]。在当时的社会压力下, 勋伯格钢琴小品透露出的抵触、恐慌等情绪, 能够传递给观众, 情绪更为饱满, 主要强调人的精神感受。勋伯格钢琴小品共六首, 打破主音、从属音的传统关系, 充分体现了人人平等的精神, 模糊、淡化调性, 形成独特的音乐语言, 从而彰显表现主义美学这一深层内涵, 这为十二音序列作曲手法的运用奠定基础, 也推动了世界音乐向前发展。

钢琴小品是勋伯格音乐创作历程的第二阶段, 也是一个过渡时期, 既有调性向十二音体系逐渐发展, 此时已经逐渐放弃巨型化处理, 转而追求微型化, 偏向于音色的多变, 其对位、节奏也更为复杂。在探索音乐新形式的过程中, 勋伯格借助钢琴的独特优势, 通过钢琴独

基金项目: 课题项目: 亦浪漫亦真实的“不安分”——浅析勋伯格钢琴小品, 项目编号: 2019YLY01

作者简介: 张姣(1978.8—), 性别: 女, 民族: 汉族, 籍贯: 辽宁锦州, 最高学历: 研究生, 工作单位: 沈阳音乐学院, 职称: 讲师, 研究方向: 钢琴。

奏,进行早期探索实验。但是,勋伯格钢琴小品中仍彰显了浪漫主义特征,组织形态、节奏保留了勃拉姆斯的影子,可以认为其内心感受并未改变,改变的只是所用语汇、技术等,呈现出背离传统的外化形态。

二、勋伯格钢琴小品的创作手法

勋伯格钢琴小品大胆创新,敢于突破传统,是探索新结构的重要尝试,打破了传统大小调束缚,采用了自由无调性的创作手法,瓦解了统一的结构力,削弱了循环结构,线性结构更具独立性。

1. 自由无调性作品基本特征

(1) 分化、削弱大结构

在传统的音乐创作中,调性是作品的深层结构力,与旋律、和声等结构力相统一,其结构表现出明显的块状组合,同时,其主题也依托于一定空间。但是,自由无调性的手法能够瓦解调性,作品中统一的结构力也不复存在,其主题主要是以微观化的形式存在,包音程细胞、动机等^[2]。在自由无调性作品中,传统的完整结构、独立性主题等非常少见,即大结构已经被分解、削弱。此外,在整体规模上,也体现出大结构的分化、削弱,勋伯格钢琴小品每首约为10小节,相对比较简短,但是却精致入微,显露出与传统的背离。

(2) 削弱循环结构

对于传统作曲技法而言,循环是一个比较重要的特点,包括音型、节拍、织体等方面的循环。然而,在自由无调性作品中,尽可能突破了传统,一个明显的特征便是循环结构被破坏,和声功能、音型等循环均已消失,节拍重音的出现具有随机性,整体结构循环在很大程度上被模糊。从个人印象角度来看,自由无调性作品的重复较少,更像是不同的新材料相叠加,即丢弃了传统的循环结构。

(3) 织体的线性化与独立化

大部分情况下,传统音乐织体为块状,即便部分作品中线性结构比较明显,但也是相互依附的,并不是独立存在^[3]。然而,自由无调性作品恰好相反,在调性、和声等被消除的基础上,音与音的连接更为关键,线性结构占主体地位。在自由无调性创作手法中,不仅是织体向线性化发展,对于纵向叠置而成的和弦,也通过线性结构来理解,同时此类线性结构通常独立性更高,均具有一定结构作用,无法严格以主题、伴奏、旋律等进行划分。

2. 自由无调性作品结构力

自由无调性作品突破了传统技法,其结构力也是需要重点关注的问题。在传统音乐中,包含了主题、调性以及和声等多个因素,其相互影响以及自身发展,共同推进了乐曲发展。但是,由于循环结构削弱、大结构分

解等影响,自由无调性作品存在较强的离心力,其内聚结构力也发生了转变,可能是音高、织体、节奏、演奏法等,也可能是由多个因素共同组成,一般具有较强的隐蔽性和预知性。

(1) 音程细胞

属于促使乐曲统一的主要力量,即乐曲中重复且多次出现的音级集合,也是精心设计的,通常是由2-5音组成,是非常重要的—种结构力。在自由无调性作品中,这种结构手法最为常见,可以进行逆行、倒影、移位等一系列变化,也可以选择交叉、横向等形式,但是其本质都相同,音程含量均一致,这也是音程细胞成为重要结构因素的原因所在^[4]。

以《六首钢琴小品》第一首为例,大致可分为1-6小节、8-17小节两部分,发挥连接转换作用的是第7小节。音级集合包括9-3、9-4,前者在第1、2、11-12小节出现,后者在第4、9、16-17、18小节出现。两个集合交替出现,音程级仅有细微差别,从整体而言,后者是主要集合。在两者的共同子集中,第1、8-12、15-17小节出现的集合3-4地位更加突出,持续时值几乎占百分之五十,因此视作核心细胞,发挥着重要作用,而其他子集分散于整个乐曲各个部位。对集合3-4展开分析,不难发现其存在一定隐蔽性,但是也具有较强烈的结构力,类似于传统乐曲中调性的作用。

(2) 节奏

由于消除了调性、和声,自由无调性作品对节奏的依赖程度更高。通常情况下,相比音高关系,节奏在建立句法和终止式方面的作用更为重要^[5]。对于主题细胞化音乐,节奏的重复出现能够有效形成句逗,属于比较重要的手法。

以《六首钢琴小品》第二首为例,在应用自由无调性技法的基础上,也在一定程度上结合了传统作曲思维,比如三度音程,三度贯穿于整个乐曲中,与传统音乐中的和弦有所类似,与此同时,G、B持续存在,直至曲末C、E,可以突出C调中心的存在。整个乐曲中,节奏发挥了非常关键的结构作用,比如O XX X X X,重复出现了多次,且进行了一系列逆行、变体,保留了原型节奏部分特征,从某种角度而言,此节奏推动了乐曲的发展。而这种节奏的应用,与传统的复调技法有所相似,只是在自由无调性作品中是通过完全不同的方式应用。

(3) 隐性组织关系

在组织乐曲时,选择某种音高材料,或者借助于节奏的独特设计,发挥结构力的作用,比如轴心体系、人物性节奏以及激进扩张等。以《六首钢琴小品》第六首为例,其充分展现了作曲技法的严谨,重复出现的集合6-12中,每次都会有不同的音增加,从而避免单调,且

音程细胞和增加的音密切相关,比如第一次加入小二度的两个音,第二次加入大二度、大三度共三个音,第三次和第四次也分别加三个音,即小二度加小二度、大二度加大三度,在最后一次重复中加入大二度一个音,其中,第一次、第三次属于同源,而第二和第四次是一致的,增加的音也是主要集合的补集。重复使用主要集合,加上巧妙应用新增的音,能够进一步优化乐曲的离散力、结构力,实现两者完美平衡。

三、勋伯格钢琴小品的深层内涵

在世界音乐史上,勋伯格钢琴小品具有里程碑式意义,其背离传统束缚,反映了表现主义思想的深层内涵,这也是创作思想的精髓所在,需要抛开表象,深入分析其精神实质。表现主义的产生主要是受社会因素影响,当时正处于世界大战中,长时间的战争导致人们心理出现问题,比如安全感缺失等,颠覆传统的思想一时风行。在浪漫主义晚期,勋伯格希望通过与传统审美相悖的形式,直接揭露事物本质,深刻剖析社会现象,强调个人精神世界的挖掘,这也是表现主义美学的主要目的。

表现主义音乐强调的是纯粹的主体创造,致力于摆脱传统美学的规范以及固定形式,通过新鲜、怪诞的事物表露主体心灵,逐渐趋于抽象化,脱离现实表面,揭示事物的真实本质,风格也更为鲜明,趋向于丑恶、夸张等表达,具有一定神秘感^[6]。通常认为,表现主义音乐是反抗力量,在勋伯格钢琴小品中,已由浪漫主义转变为歇斯底里、病态呻吟、怪诞。以《六首钢琴小品》第三首为例,其蕴含着沉重的气息,风格沉郁,发人深思,记载了为马勒送葬的主观感受,深层次表达的是对当时社会局面的苦闷、彷徨等情绪。

勋伯格认为,心灵是客观世界的真实反映,在自由无调性创作中,将表现主义内涵生动、鲜明地表达出来,充分释放了自身创造精神。传统美学思想以和谐作为基本因素,勋伯格追求彻底解放不协和音,模糊了协和、不协和之间的界线,消除了传统美中和谐这一基本要素,这与表现主义本质相一致。同时也意味着,作曲者可以不受固有规则束缚,不仅是规则的超越,也是自我的超越,能够彻底解放主观表达。从某种角度而言,勋伯格钢琴小品正是表现主义的产物,比如《三首钢琴小品》,乐曲中无主题性音乐语言,充分体现了自由无调性的特征。勋伯格还追求音色的探索,创用音色旋律时,摒弃了传统音乐中联系外部世界的特点,从而超脱自然描摹,打破国外在现实性,这也强调了主体创造精神。

单纯从音乐本体来看,无调性结构带来的是平衡、和谐美丧失的效果,展示了主体强烈感情,这正是表现主义实现其反叛性的手段,是一种革命化的表达方式。在勋伯格钢琴小品中,反复出现的主音、明确标注的调

号均被弱化,和音、旋律表现出半音化倾向。同时,充分尊重音的独立性,呈现出的是作曲者不妥协的精神,也不再频繁使用长线条旋律,就算是片段性主题,也不会重复出现。此外,在音高走向、节奏形态等方面,均不会重复出现类似部分,也就形成了主题一旦开始便直接表达内涵,接着再呈现新的事物这一风格。分析勋伯格钢琴小品创作手法,不难看出,作曲者在传统法则的熏陶下,仍能勇敢发出质疑,不断追求、探索新的结构原则,对传统发起挑战,开创新的音乐艺术观。勋伯格作为表现主义音乐的代表人物,在不断反思和超越中,实现了革命性突破,表达了叛逆的现代主义精神,其中,隐喻手法是实现突破的关键因素。

勋伯格钢琴小品扯断了事物传统联系,重新塑造或描述非理性内心世界,摒弃了所有无意义装饰,采用简约语言,表现真实而强烈的感情,从而实现美学意义。通过隐喻手法,能够使得某些隐蔽的“真实”逐渐清晰,这些不便明言或者说不出口的内心世界或者现象本质,都获得了言说的可能。

四、结束语

勋伯格并非“安分守己”的人,他的创作生涯中充满着变革,其钢琴小品作品中,充分体现其骨子里无拘无束的浪漫风格,敢于打破传统束缚,坚持自由创作的精神。勋伯格通过革命性的音乐组织方式,开始了不守旧、不安宁的创作,但也只是作品外化形态被改变,通过无调性结构强烈表达主体情绪,敢于对传统音乐结构表达反叛,在不断探索过程中也逐渐生成有革命精神的艺术观。这种表现主义艺术形式,也是勋伯格心灵深处的呐喊,表现的是真实的自我,传达的是社会的呼号。

参考文献:

- [1]师占成.勋伯格音乐的音高组织与结构思维——以《勋伯格三首钢琴小品》(Op.)第一首为例[J].内蒙古大学艺术学院学报,2018,15(3):101-112.
- [2]邢莹.《解析勋伯格钢琴小品op19-1的音高组织形态》[J].北方音乐,2018,38(11):2.
- [3]李卓越.音乐细胞的构成形态——以勋伯格《钢琴小品六首》Op.19的动机分析为例[J].北方音乐,2019,39(17):3.
- [4]郭佳媛.勋伯格《六首钢琴小品》Op.19 No.5的音乐分析[J].北方音乐,2019,39(12):2.
- [5]骈韵頔.勋伯格《五首管弦乐小品》之三《色彩》分析[J].滁州学院学报,2020,22(3):5.
- [6]赵静.勋伯格《五首管弦乐曲》(Op.16 No.5)的材料建构特征[J].交响:西安音乐学院学报,2020,39(3):6.