

阿诺德·勋伯格《钢琴组曲》(Op.25) ——“前奏曲”分析

高谕鑫

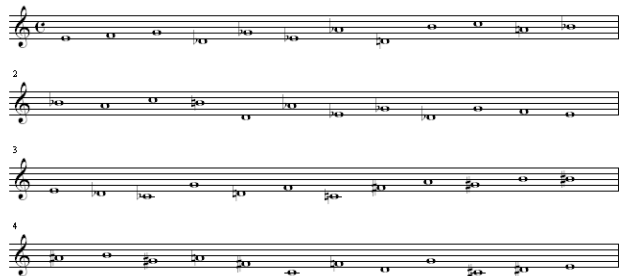
(哈尔滨师范大学音乐学院, 黑龙江 哈尔滨 150000)

【摘要】阿诺德·勋伯格的《钢琴组曲》(Op.25)写于1923年,是他第一部运用完整的十二音写作的作品。这部钢琴作品是他无调性音乐中的重要代表作之一,本文以这首钢琴曲为研究对象,从音乐分析的角度进行研究,对主题及其序列、结构以及织体等方面进行研究。探究作曲家的创作技法、创作意图,从而达到更好地理解音乐作品的目的。

【关键词】阿诺德·勋伯格; 十二音音乐; 音乐分析

阿诺德·勋伯格的《钢琴组曲》(Op.25)包括:前奏曲(Praludium)、加沃特舞曲(Gavotte)、纽塞特舞曲(Musette)、间奏曲(Intermezzo)、小步舞曲(Menuett)和吉格舞曲(Gigue)六个独立的舞蹈性组曲,其中前三首都是三部曲性结构,下面仅将第一首《前奏曲》做以简要的分析。

这首作品采用的是6/8拍,速度快板,全曲共24小节,音乐简洁而具有流动性。在这首乐曲中,作曲家除了使用音列的四种基本形式外,还包括了四种移位形式。音乐在进行时还多处使用四音组动机,分别是R、I的前四音与R、I的后四音组。下面是这首曲子使用的四种基本形式,分别是原型O,逆行R,倒影I和倒影逆行RI。

这首《前奏曲》第1句为1—3小节,上方声部序列为原型O,完整的十二音顺次出现。下方声部是原型的移位O₆,两声部形成纵向的叠置。左、右手节奏均等的节奏对位,具有很高的区分度,更有利于显现出声部间的音色差异,突出声部间的音色对比,这样的结构可以清楚的分辨出序列的进行。接下来2—4句序列材料使用的都是“分割法”,是1—3小节材料的发展、延续,所使用的音列材料为原型与倒影的移位O₆和I₆、原型O与倒影I四种形式。其中每两个序列的进行都有相互交错的音,I₆的3—4音等于O₆的4—3音,原型O的第5音与倒影I的第8音为同一音。第4、第5小节使用的音列材料分别是O₆和I₆,根据音的出现顺序,已分辨不出序列的先后顺序,而只能看出四音组动机的进行。

第6句自第7小节开始出现了不同形式的纵向叠置,由三个序列的相互重叠构成,所使用的音列材料为原型O,倒影I与原型的移位O₆,原型在低音声部进行,且较清晰明了,而I与O₆在高音声部迂回进行到第9小节分为上下两个声部。7—9小节采用十六分音符的进行,节奏明快,并以同音的持续增加了音乐的动力性。

紧接的下面这个段落是全曲的中间部分,第7句使用的序列方法是“纵横法”,音列材料为RI₆,在音的进行中不易分辨出序列的顺序,多以四音组的动机而进行,左右手节奏快慢交替的形式,及音的强弱对比,使音乐具有了多变的戏剧性效果。第8句上下声部分别为原型O和倒影I材料,使用的是“重叠法”,右手由原型的三个截断组成,音列的顺序发生了变化,左手由两个旋律线条以四

音组动机进行。全曲的高潮是10—12句,首先以下行、渐弱、渐慢左右手交替的三音组进行,所使用的是原型O材料,13小节开始速度加快由十六分音符变为三十二分音符,采用了颤音反复交替的形式出现,音乐情绪也随之高涨。15小节所使用的音列材料为原型O,右手部分构成了四个大七度音程,序列的顺序也大胆的做了改变,使音乐听起来达到了一定程度的和声效果。

这首《前奏曲》的再现段落落于16小节开始,第13句右手声部仍然使用了乐曲开始时左手声部的材料——序列原型的三全音移位,音列材料为原型O与原型移位O₆,音乐的值与乐曲开始时也被缩短了一倍。14句从18—19小节脱离了序列的音乐进行,而被逻辑性很强的音程结构所代替。第20小节为15句使用的音列材料是原型O与逆行R,由原型O序列开始到小节结束时,上下声部分别重复了序列的前两个和后两个音,逆行R序列由第3拍开始进行与O在进行时出现了相互交错的音,即原型O的7—8音等于逆行R的6—5音。再现部的最后4句相对之前的音乐进行,写法上更加自由,每小节虽不易分辨出序列的顺序,但仍可以见到四音组的动机。

勋伯格的这首《前奏曲》,我们可以清楚的看到整个音乐的三个部分。结构如下:

结构	呈示	展开	再现
小节	1—9	9—16	16—24
小句	6句	6句	7句

这首作品共由19句组成,乐曲的呈示段与展开段是采用的复调织体,再现段落为和声式织体。呈示段中1—3小节,上下声部为二声部的模仿复调,自由模仿。高音声部为原型,低音声部为O₆。7—9小节三个声部纵向叠置,模仿复调,高音声部为O₆,中声部为I,低音声部为O。在18—19小节和23小节,音乐进行中出现了无序列的音响效果,为和声式织体,力度加强,出现了七度和三全音的和声式进行。

整首作品音乐简洁、比例相当,我们可以在此进行中看到勋伯格在处理音乐上的细致精炼,结构严谨,层次清楚。这首完整的序列的音乐作品。勋伯格能行之有效地组织起来全曲除“音高”之外,其余所有因素都保持传统的做法,如采用巴洛克风格的组曲结构和舞曲体裁,保持古典风格的节奏节拍体系,保持传统的曲式结构和句法形态等,这即表明了新音乐写法与民族传统之间的联系,又加强了新音乐作品被广大民众接受的几率。

参考文献

- [1]郑英烈.序列音乐写作教程.上海音乐出版社,2007(05).
- [2]杨儒怀.音乐的分析与创作[M].北京:人民音乐出版社(上、下册),2003年.
- [3](美)保罗·亨利·朗.西方文明中的音乐[M].顾连理、张洪岛、杨燕迪、杨亚汀译.贵阳:贵州人民出版社,2008年.