

十二音技法与调性音乐的结合

—分析克然涅克《十二首钢琴小品》Op. 83 第三首《暴雨天漫步》

庞莉 (南京艺术学院 音乐学院, 江苏 南京 210013)

[摘要]厄恩斯特·克然涅克是20世纪一位复杂而多产的作曲家,本文通过对他的十二音序列钢琴小品中的第三首《暴雨天漫步》的解读,分析其创作该作品的思路,序列的安排,织体形态的运用,内部结构的处理以及音乐形象的表现等,并试图从中探讨克然涅克对十二音技法运用与调性音乐结合的特征。

[关键词]十二音序列, 逆行, 主题动机, 音乐形象, 趣味性

[中图分类号]J614

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9667-(2008)01-0099-04

引言

厄恩斯特·克然涅克 (Ernst Krenek, 1900—1991), 美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家, 同时也是音乐评论家和音乐教育家。他是使用十二音序列手法进行创作持续时间最长、创作此类作品数量最多、在此方面所持观点和所用手法最具独立性的一位, 被誉为是勋伯格及其学生之外“使用十二音序列手法进行创作之名气最大者”。他在十二音技法运用中没有严格遵循勋伯格创立的十二音体系的规则, 在音乐形态上也没有勋伯格学派的复杂缜密, 在音响效果上也比其他十二音作曲家更加抒情感人。他的十二音用法可以简单分为三个阶段, 20世纪30年代倾向“单纯”阶段, 40—50年代倾向“创新”与“复杂”阶段, 70年代以后倾向“自由”与“综合”阶段。^[1]

本文所分析的钢琴小品选自1938年克然涅克的《十二首钢琴小品》Op.83, 12首钢琴小品曲名如下:

1. 跳舞的玩具 Dancing Toys, Op.83-1
2. 平静的心 Peaceful Mood
3. 暴雨天漫步 Walking On A Stormy Day
4. 月亮升起 Moon Rises
5. 小棋子 Little Cheeseman
6. 徐徐航行的帆船 A Boat Slowly Sailing
7. 流线型火车 Streamliner
8. 玻璃人像 Glass Figures

收稿日期: 2007-03-01

作者简介: 庞莉 (1975—), 女, 四川宜宾人。浙江教育学院艺术学院讲师, 南京艺术学院音乐学院2006级博士生, 研究方向: 作曲与作曲技术理论。

9. 水中倒影的航船

Sailing Boat Reflected in the Pond

10. 在高山上 On The High Mountains

11. 雾之钟声 Bells In The Fog

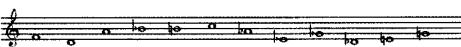
12. 印第安的夏夜 Indian-Summer Day

该十二首作品是克然涅克在1938年12月3日到17日, 短短的15天时间写成。作者采用了舒曼钢琴套曲的形式, 每一首都以标题概括音乐表现的内容, 具有强烈的“画面”特征。他创作这套生动的作品, 其目的是让十二音作曲技术通俗化, 简单易懂, 是我们理解和掌握十二音序列音乐的一部重要“教材”。

一、《十二首钢琴小品》Op.83的十二音序列安排

克然涅克《十二首钢琴小品》Op.83中, 十二首钢琴作品全部音高都设计为同一个序列, 这个序列的原形、倒影、逆行、逆行倒影分别如下:

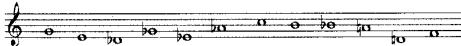
原形 (Original form = O)

倒影 (Inverted form of O = I)

逆行 (Retrograde from of O = R)

逆行倒影 (Inverted from of R = RI)

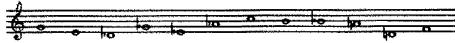
十二首钢琴小品选择序列原形的不同变化,如:

1. O
2. I
3. R
4. RI
5. O+I
6. O+R
7. O+RI
8. I+R
9. I+RI
10. O+R+RI
11. O+I+R
12. O+I+R+RI

第一首采用原形序列;第二首采用倒影序列;第三首采用逆行序列;第四首采用逆行倒影序列;第五首采用原形加倒影序列;第六首采用原形加逆行序列;第七首采用原形加逆行倒影序列;第八首采用倒影加逆行序列;第九首采用倒影加逆行倒影序列;第十首采用原形加逆行加逆行倒影序列;第十一首采用原形加倒影加逆行序列;第十二首采用原形加倒影加逆行再加逆行倒影序列。采用单一形式的有四首,采用两种形式结合的有五首,采用三种形式结合的有两首,采用四种形式的有一首。本文所要分析的第三首是采用单一形式写作而成。

二、《暴风雨漫步》的具体分析

1. 该曲运用逆行R序列如下:

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

《暴风雨漫步》(walking on a stormy day)全曲中逆行R共被采用了八次,这样单一序列多次出现的用法,体现出克然涅克“节约材料”的作品构思,^[2]整首作品由主题呈示、发展、再现三部分组成,由逆行序列R构成的主题第一次呈示即R1运用主题动机模进进行主题呈示,从逆行序列第二次呈示即R2开始中间展开部分,逆行序列第八次呈示即R8再现第一次呈示的主题,为全曲的再现。

2. 作品织体形态的变化

该序列在这首作品中基本上每次都以不同的织体形态出现(第八次除外,它是第一次的变化再现)。

作品一开始的9小节,主要以八分音符与四分音符为主;以单音进行为主,到了第五小节后半拍才出现两音叠置的音程进行;逆行序列R1分布在上下两个声部。

R2出现在第9小节后半拍到19小节第一拍,主要以八分音符与四分音符为主;一开始以双音的三次重复出现,之后是单音进行;逆行序列R2同样分布在上下两个声部。

R3有五个小节,19—23小节,上下两个声部交替进行,带有卡农色彩;此时出现了三个声部,低声部由10、9、8、12四个二分音符组成,即:降D、升F、降E;低声部的第四个音跳到了中声部,声部层次有了交替;此处高声部以附点四分音符加八分音符节奏为主;中声部以四分音符为主;低声部以二分音符为主。

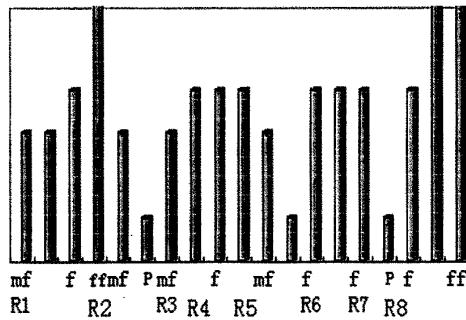
R4有七小节,24—30小节,左手伴奏音型与R3相似,但低声部有12、9、8三个序列音组成,即:G、升F、降E;逆行序列在三个声部中运行。

R5为七小节,31—37小节,逆行序列在整个运行中不是按严格的顺序进行的。

R6与R7是该曲的高潮,以几个音叠置的音程进行为主,力度变化较多,上方声部较密集序列音主要分布在上方声部。

最后一个R8是R1的变化再现,两段大致相同,有再现的意思,把R1开始的五个八分音符用四分音符准备再现。当R7还未结束时,R8已经开始出现。全曲力度在此时达到最强,最后在两个ff上结束。

3. 该曲力度强弱的变化

由上图我们可见,《暴风雨漫步》全曲力

度基本上都偏于强 (f)，这首曲子题目是暴风雨漫步，非常形象地让人感受暴风雨中艰难行走的感觉，该曲强弱变化较大，mf—f—ff—mf—p—mf—f—mf—p—f—p—f—ff，表现出暴风雨的猛烈，让人身临其境，具有强烈的“音画”效果。

三、《暴风雨漫步》中十二音技法与调性音乐结合

1、注意主题动机的统一

谱例1。

该曲一开始出现这个模仿主题，此动机在再现处再次出现，在乐曲中间的发展中一直注意该动机的统一，材料集中。12、11、10、9、8五个音作了两次重复，这是严格意义上的十二音技术所不允许的。

2、自由十二音处理与调性因素结合

该曲注重把握音乐形象，且作曲家有意识地显示出调性因素，在十二音的顺序排列上不是非常严格。如：

谱例2。

逆行的顺序为：12 11 10 9 8 7 6 5 4

3 2 1

由上图我们可以看出，8、7、3、5是三度叠置和弦的变化，8、7、3、6是三度叠置和弦的变化，编号3和编号7音相差小二度，从听觉上同大、小三和弦有微小差别，介乎在调性与无调性之间，作曲家在此有意识地强调调性因素，

但又不是真正意义上的调性音乐。

谱例3。

以上图示序列由横向的进行到了纵向的

进行，以几个音叠置的音程进行为主，该曲大部分都是以横向的线条进行为主，同时也穿插着纵向和弦的进行，使乐曲力度加大由图可见十二音序列的顺序排列不严格，12个音在上、下方声部有分割，音高序列大致走向为R，但有固定音高序列的重复，如上、下方声部4、3、2、1的重复，又如上方声部开始的序列第12音的一直持续，听觉上造成强调某些音高的感受，如调性音乐中的持续音，这是严格十二音规则中不允许的。

3. 运用模进和模仿的手法

例4.(同谱例1.)

乐曲开头 (R1) 出现了模仿，12 11 10 9 8 这一不完全的序列出现了三次，分布于上下两个声部，形成了全曲的主导动机。

例5.(同谱例2)

从上方声部前四小节可以看出是2小节加2小节的模进，克然涅克在创作这首小曲时，并不是非常严格的按照逆行的顺序排列的，8 7 3 5 4 3 / 8 7 3 6 5 4 3 2 1，再看上图下方声部，10 6 9 6 / 10 9 8 7 3 6 5 4 3 2 1，顺序也不严格，这是作曲家为了更好地表现该曲动机模进而精心设计的。

例6.

上图例4中第4到第7小节，12和11两个序列音叠置为三度音程并作八度跳进两次，在此作同一音程在不同声部提高两个八度的模仿。

例5中的1、2小节和3、4小节的上方声部是模进关系，3、4、5小节高声部和4、5、6小节的低声部运用模仿关系。

例7.

这是在全曲结束的地方，R8是全曲开始

R1 的变化再现，模仿同谱例 1. 相同。上图从倒数第五小节到最后一小节双音叠置的 1、2 序列音是模仿谱例 1. 中的 11、12 序列音，在此由 1、2 两个音叠置，并且是自上而下的模仿，不同于谱例 1 中自下而上的进行，有全曲结构上逆行的布局设计，与音高上逆行序列形成呼应。

余 论

通过上文对于《暴风雨漫步》中十二音运用趣味性的具体分析，纵观整套作品，十二首钢琴小品在构思上都有创意；在创作技法上和音响上也都体现出作曲家对十二音技法有趣的思路。它们以同一种序列形式的不同变化为基础写作而成，除了象第三首这样单独运用一种形式的情况，另外还有将两种形式、三种形式、四种形式同时综合运用在一首小品之中的情况。如何将几种形式的结合运用也是笔者所感兴趣的地方，将在对克氏后续的研究中进一步深入分析。总体上看，克氏在音高设计上运用纵横法、分割法、重叠法等十二音序列不同方法，然而每一首在运用十二音技法中都有其共同特点，注意音乐形象的处理和主题动机的统一，并运用动机在横向声部的模进和纵向声部的模仿保持动机的统一。主题动机和调性布局是创作及分析调性音乐作品的基本要素，该套十二音钢琴作品非常明显地体现作曲家追求调性音乐写作的基本思路。首先，在音高的设计中有意识地强调调性因素，比如第一首《跳舞的玩具》中序列开始三个音就是 d 小调的主三和弦，最后也结束到这个和弦，这种明显的调性因素在严格十二音的运用中是不允许的；其次，从结构上看十二首钢琴小品多用呈示、发展、再现的传统的三部性结构，简单易懂；再次，表现音乐的趣味性，将十二音技法通俗化是该套作品创作的主要目的；最后，作曲家根据音乐内容的需要而打破严格十二音序列技术的规则，对十二音音高作不严格的顺序排列，运用调性音乐创作的思路同十二音技术相结合自由创作。可见，在传统中融入现代、在现代中体现传统这种将传统调性音乐与现代十二音技法结合的手法体现出克氏音乐创作的根本理念。克氏这套十二音钢琴小品还有待我们作进一步更深入的分析，在此，可以带给我们一些启示，即在创作中如何把十二音技术同传统调性音乐有机结合，注意音乐形象和趣味性，这是一个值得研究的课题。因此克氏的创作理念对当代音乐创作实践具有重要指导意义。

参 考 文 献：

- [1] 彭志敏. 新音乐作品分析教程[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2004：315.
- [2] 姚恒璐. 现代音乐分析方法教程[M]. 长沙：湖南文艺出版社，2003：134.
- [3] 王震亚. 十二音序列[M]. 北京：人民音乐出版社，2000.
- [4] 郑英烈. 序列音乐写作基础[M]. 上海：上海音乐出版社，2004.
- [5] 于润洋. 西方音乐通史[M]. 上海：上海音乐出版社，2004.
- [6] 沈旋，谷文娴，陶辛. 西方音乐史简编[M]. 上海：上海音乐出版社，2004.
- [7] 钟子林. 20 世纪西方音乐[M]. 北京：中央民族大学出版社，2006.

（责任编辑：王晓俊）