

卡巴列夫斯基《24首钢琴前奏曲》和声形态特点

牛艺臻

(信阳职业技术学院 河南·信阳 464000)

摘要:卡巴列夫斯基《24首钢琴前奏曲》采用了三叠轩的和弦结构来增加附加音的变化,把创作的思维多调性、带有色彩的和声用表达出来。

关键词:卡巴列夫斯基;和声形态;复式终止

中图分类号:J62 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-8534(2016)05-0049-02

作者简介:牛艺臻(1984-),女,河南信阳人,讲师,研究方向:音乐教育教学。

《24首钢琴前奏曲》是卡巴列夫斯基创作成熟期的钢琴作品,受到了广泛的赞誉,尤其和声的形态和丰富性上具有鲜明的特点,成为整首钢琴曲的最大亮点。整首作品以调性作为中心,运用了多样的和声来表达不同的意义,并从而出现了各类且功能各异和声组合。在实现和声音乐功能的前提下,还为曲子添加了多样的和声的变音体系的大量应用,从充分发挥和声的作用开始,引入了变声,成体系地入了具有色彩性、非功能性的和声,让原来一直以七和弦—主和弦的功能性和声系统丰富起来。而到了19世纪后半期,对于和声的使用开始出现了新的趋势,传统功能性发生了改变,主要表现开始出现复杂化的和声和弦的结构,而且作曲家对于和弦外音的运用不再只局限几种形式,而开始变得更加自由化,而和声的主导方向作曲家们,包括卡巴列夫斯基本人采用更为自由的声部线条,让和声的内容更为丰富,表现出超过功能性以外的内容。而在《24首前奏曲》和声运用中,卡巴列夫斯基则有意地调整了和声的色彩性^[1]。

一、终止式的和声

卡巴列夫斯基在《24首前奏曲》中采用了大量终止式的和声,而且在具体的使用具有鲜明的特点^[2]。具体主要有以下几个方面,首先他对于终止式使用相比较同时期的作曲家有独特的想法,也是对于在和声的终止表达上与传统的用法有着明显的不同,从具体的音节上,有明显的喜好,即他更喜欢频繁采用带有V7—I的完全终止形式,并加以终止性的变终止,以达到通过几个音节来实现复合表达功能的作用。与此同时,他还经常将主音调入其中和声音节中,并结合了重同名调的和弦等其他类型的和弦,通过复合的应用,从而达到弱化了原有和谐的功能进行的目的。除此这类手法以外,他还有利用例如阻碍终止的方式,去降低主和弦的旋律。

卡巴列夫斯基还经常通过下属和弦来避免复式终止的进行作用,在保证和声的色彩性得到了明显提升的同时,还照顾到了一般性的终止式和声使用习惯,便于钢琴的演奏。实际上,这也是卡巴列夫斯基在终止使用上的惯用手法。例如在《24首钢琴前奏曲》的第二首a小调前奏曲的结尾处就能看到此类手法^[3]。

卡巴列夫斯基还经常使用不同调式的和弦,并采用重同名调和弦进行对置方式。由于终止式和声采用了不同调式,但是同主者的和弦中时,可以很容易在色彩上形成可以形成带有加强效果的对比,这也是卡巴列夫斯基在通过终止式传统用法上的借鉴而带有明显个人色彩的创新。即便如此,《24首前奏曲》中的每一首作品对于和弦的处理问题上,却有着各自鲜明的特点。例如第二首a小调前奏曲,运用了-I的终止式。按照大多数作曲家的习惯性创作手法,经常将与主音小调的搭配的和弦放在整首曲子的结局处。而在G大调前奏曲中,他继续发挥他对于多种和声同时应用的特长,使用了比以前更为复杂的和弦,在bG大调中通过低声部的直接进入,并使用了III级和弦并连续保持了四小节,然后再到和弦的主音,再转到C大调音B,整个终止形式颇为复杂。但随后又采用了更为巧妙的终止处理,即补充终止。通过这些处理,能够清楚的看出卡巴列夫斯基运用了调性扩张的现代和声思维。由于原位的极音终止式并不能对主调起到很好的音响支持效果,为了减少这个缺陷的影响,在低音声部做了特殊的处理,他放置了属和弦的五音,采用bE—D的半音下行级进,彻底地解决了音程被增强的趋势。

虽然《24首钢琴前奏曲》中,尤其是在主和弦以内,终止式很少被使用在乐曲内部的乐句当中,或者乐段与乐段之间,这种用清运基本作用是通过这种位置的变化,能够实现了卡巴列夫斯基特意降低音调强度的目的,打破了和声一段时间以来的听觉惯性,赋予其新的艺术生命力,使已经习惯了某一种形式的和声有了不同以往和声的新感觉,从而在舞台的演奏时对于整首作品的表达产生了有益的影响,即是出现了让台下的听众耳目一新的新颖感,这也是《24首钢琴前奏曲》这部作品的魅力所在。例如为C大调前奏曲8到11小节处,当乐句演奏到结尾时处,突然出现了似乎有些突兀的带有VII7—VI7阻碍的终止式,并且在接下来的两小节的继续增加这种终止工。而在按照一般的用法,当作品中如果出现了阻碍终止的形式,那么最好的解决办法是直接结束音节,并且重新开始新的音节。但是卡巴列夫斯基并没有照搬旧例,而采用了新的办法来解决这个问题,即继续使用终止。例如在同部作品的第3

小节中,采用的终止形式仍然是常用的阻碍终止。通过上下音节的联系,并结合曲子所要表达的中心思想,这也是卡巴列夫斯基根据乐曲的要求所特意做出的变化,即他避开主和弦来产生突兀的音调收束感,再结合阻碍终止的反复使用,从而到强度弱化,并直到最后的终止。而在左手的低音柱式和弦部分,在横向进行方向和弦分别出现了的三个音,在局部形成了由非三度叠置组成和弦,从而给听众产生了愉悦感,更好地衬托整部作品的中心思想再现[4]。

此外,《24首前奏曲》对于终止式的使用还有下列特色,即有14首使用了变格终止,超过了整部曲子的一半以下,有10首使用了不同调式的和弦,7首使用了重同名调和弦。此外,变化和弦音级传附加音都得到了采用。变格进行突出变格进行的和声语汇思维,是因为卡巴列夫斯基吸取了俄国的调式用法,还有想强调某一方面的完全终止的强功能。另一方面是作曲家刻意

二、带状的和声形式

带状的和声是常见的一种和声形式,被许多与卡巴列夫斯基同时代的作曲家所作用,相比于其它形式的和声,它的最突出特点是有横向和弦,连续的和弦的,并保持结构的相同性,这种处理手法最早是来自会于传统的“奥尔加农”的和声处理方法,但在原有的基本加以了创新。因为按照以往的和声创作习惯,已低音部的四度是不允许与五、八度平等处理的,只能按正常的平行六和弦来处理,而且转位是位置是弹奏三和弦之后。于是在《24首前奏曲》中可以看到此类的应用,例如二、四、五、七度,原位三、四、六和、七和弦、七和弦都得到了广泛的应用,而且还与其他类型的和弦构成了平行的结构关系。这种带状的和声形式,是作者向印象派作曲家学习后所借用的。由于平行进行本身具有的功能性降低,直接为曲子增加了和声的色彩。而在整部前奏曲中,作为和声的典型特征,平行进行的类型并还有多种^①。

在C大调前奏曲15到19小节处,作者为采用了六度音程并加以叠加的方式置于高音旋律声部下方,并且以平行进行的方式产生了一个新的六度音程,将并用对应的方式在低音的局部产生了卡农型的旋律,深化了层次的感觉,凸显了曲子的艺术厚度,旋律层被平行的六和弦通过进行化而得到了加厚,通过旋律的起伏而平行进行。整个织体部分由三个层次所组成,即用大三和弦第二转位的平行方法来组成旋律层,强调的方式是带有间隔的八度,并加入了持续音,通过对节奏加以处理,保持了严格的平行旋律,形成了游移的调性,习惯在最高声部处定位主旋律,并置于突出的位置,同时会出现两个不同层次的属持续音。从旋律音的位置角度分析,看,和弦的

守调平行且在四度作叠置处理,造成了非常特别的音乐效果,即在听众的耳朵里产生了类似空洞的感觉,空灵但不迷失。

三、持续音

传统音乐中的持续音都属于上方音部的已经与原有的低音和弦结构不再保持直接的关联,例如主音、属音和二重持续音,其中主音或属音的连续性是通过使用延长音或者重复音的技法来实现。上方声部的结束尾必须出现与低音相吻合的和弦,时候也会出现持续音。而到了20世纪,随着音中也开始使用了持续音的形式得到了扩大,并不会局限于声部,在音程和挂级垢和弦也能看到。在《24首前奏曲》中,巴赫更多地采用持续音音程的延长造成特意的冲突感,除此之外,固定音型的单音也出现在其中。例如作为C大调前奏曲6到8小节中出现了一部分音节片断,从和声上处理上看,这三节的七和弦中的三音被音上方二度D所代替的,并且经过了柱式和弦的和声化处理,并在与一直持续了两小节中与C音起组成了大二度。保证了D原有的音程,造成音响效果的模糊,这也是卡巴列夫斯基经常使用由二度音程所构成的持续音。

《24首前奏曲》创作期正值前苏联提倡民族性,强调民族自豪感的时期,音乐的创作不可避免的带上了时代的烙印。虽然个人做出了适量的创新,但有时候也不得故意做出保守的姿态,同时,这种两难的境遇也反映到作品当中。卡巴列夫斯基在《24首钢琴前奏曲》采用了多种类型的和声,也包括具有色彩性效果的和声,并通过音调的变化持续的刻意强调,这也是卡巴列夫斯基《24首钢琴前奏曲》在和声形态最为明显的特点。为了更好的变现它的特点,需要表演者通过弹奏技术变化来实现,包括广泛运用大量的变格,使用具有带状手法,通过与多种类型的曲调作对比关系的处理,才能把这部作品的和声魅力展现给台下的听众。

参考文献

- [1] 梁家.卡巴列夫斯基《24首钢琴前奏曲》和声技法研究[D].济南:山东师范大学,2007.
- [2] 王澜静.卡巴列夫斯基《二十四首钢琴前奏曲作品38号》作品研究[D].上海师范大学,2008.
- [3] 王斐娅.卡巴列夫斯基《二十四首钢琴前奏曲》音乐形象与演奏技法的研究[D].天津:天津音乐学院,2015.
- [4] 郝菲菲.卡巴列夫斯基《二十四首钢琴前奏曲》分析与演奏[J].沈阳音乐学院学报.2012,30(4):310-314.
- [5] 王婕斯.卡巴列夫斯基《二十四首前奏曲》结构分析[D].成都:西南大学,2008.