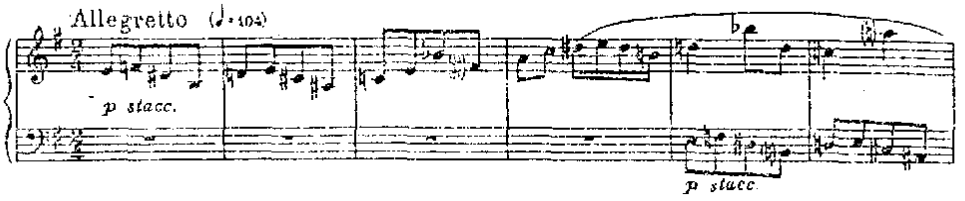
谢德林及其《24首钢琴前奏曲与赋格》(二)

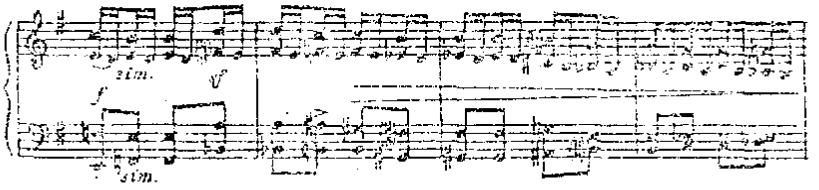
沈乃凡

(接上期)

前奏曲№4：e小调。活泼的小快板。它的结构非常简单，是卡农式的创意曲。开始主题及答题是八度卡农，主题部分又是由对比的材料构成在演奏要特别注意连奏和跳音的区别：



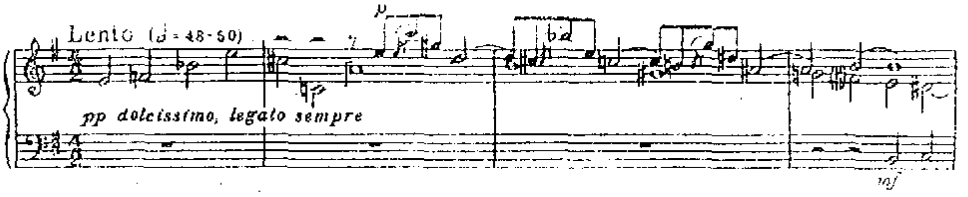
接着的间插句是有一个隐藏的下行音阶主调音乐，这时要注意力度的强烈对比和力度的迅速减弱及九度、七度音程的使用，以及在复调音乐中直接加入主调音乐都是R·谢德林一个钢琴音乐用以吸引听众的重要特点：



主题再现时与呈示部分不同，主题从左手开始，全曲结束在有一个大二度附加音的E大三和弦上。小调结束在大三和弦上，巴赫时代就常用，而对二度音则是作曲家谢德林的偏爱之一。作曲家还使用了主题材料的压缩、扩展方法，第24小节是主题材料的压缩，而第28—31小节则是主题材料的扩展。

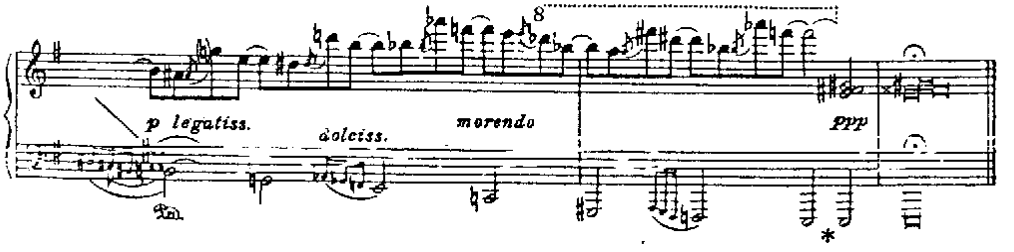
虽然这首前奏曲主题材料的调式扩展涉及到十二个半音，但在每小节的强拍上，基本都使用了调式的自然音级，从而保证了调性调式的稳定。

赋格№4：e小调。是一首4/2拍抒情、悠长的四声部的赋格。其主题又出现了增八度大跳音程。主题上方带有装饰性动机增强了主题的表现力：

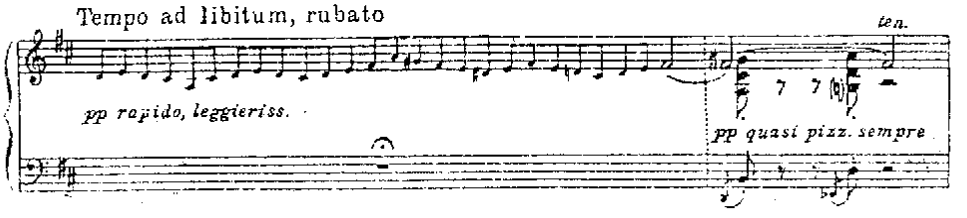


万方数据

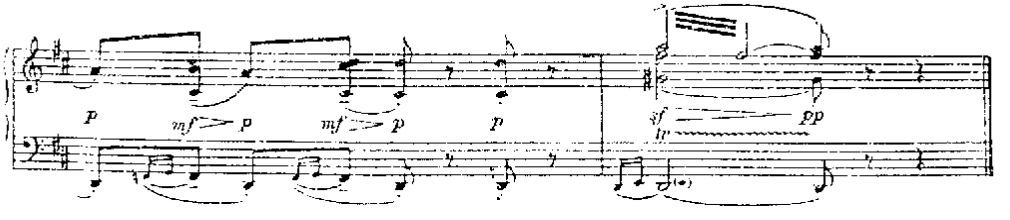
再现时主题低了小二度，但从听觉上似乎更贴近e小调。结束在带有附加音重升F的大三和弦上，造成了E大三和弦和e小三和弦重叠在一起的音响效果。整个赋格要弹得非常柔和，既便是装饰音也不例外。



前奏曲 №5：D大调。这首前奏曲与赋格对于活跃、俏皮的天才作曲家来说具有典型的意义：独出心裁、轻巧快速、带一串波音的主题；非常自由的节奏，快速、轻巧、自由。好像爵士乐手正式演奏前的跑手指练习。每串波音都结束在尖锐、出乎意料的不协和音响上，这些包含着九度的合音（高声部使用了五度叠置的方法），产生了一种弦乐拨弦和打击乐的效果，没有我们常见的三度叠置的和声序进上的意义：

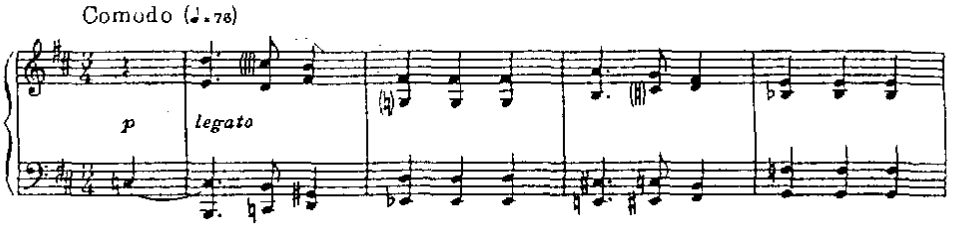


赋格 №5 ：D大调。是一首爵士色彩"布鲁斯"(Blues)式的赋格，蓝调调式。它的主题有即兴的因素，从前奏曲借用来的波音在这里变成了各种长度不一的，由32音符组成典型的爵士华彩走句音型。结束前又出现了C大调前奏曲那样的九度音程，而终止和弦的震音、颤音及sf到PP是典型的爵士乐奏法。终止和弦中九度音程中的升G就是为了加强A音的：



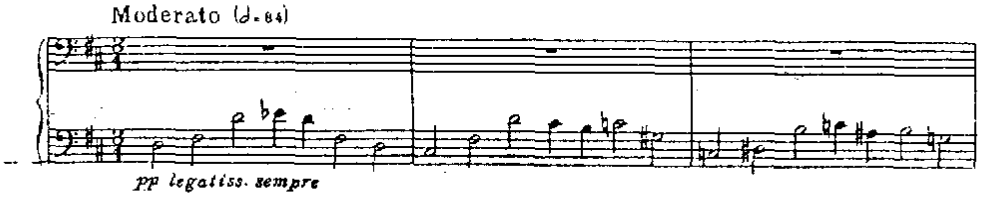
前奏曲 №6 ：b小调。是一首具有现代和声、众赞歌式独特的前奏曲，用了十二个半音为声音材料。它有四个节奏很整齐的声部，弹奏时不但要注意各个声部的横向运动，还特别要注意各个声部的纵向平衡：

万方数据



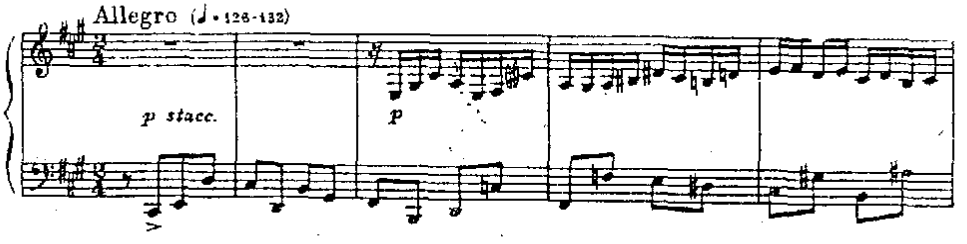
而结束在附加大、小六度而省略三度、五度音的主三和弦上。这里不断出现了增八度、七度具有特别表现力的音程。

赋格 №6 :b 小调。是一首很少见 3/1 拍的赋格。以全音符为一拍，再加上音调上的特点，使其具有一种俄罗斯特有的叙事歌曲的特征，表现了俄罗斯妇女苦恼和哀怨的深情。这种哀歌是作曲家所特别擅长的。主题的音域很宽，其中隐藏着第二声部。为了加强音乐的律动，主题的前四小节的第一个音之间有一个半音下行级进的关系：



对题每小节的节奏类似，并具有很强的表现力。该曲涉及到了十二个半音，在俄罗斯民间的哭腔中有十二音音乐的因素，在二十世纪中叶的爵士歌曲中也同样存在这种现象，顺便说一下，大家熟悉的前苏联作曲家巴巴扎年就写了六首钢琴小曲，其中就包含了十二个半音和民族音调。

前奏曲 №7：A 大调。作曲家天才地把古典风格的“无穷动”和现代爵士风格的“比一波普”融合在一起。是一首动力性很强，表现内涵丰富和情绪变化微妙的前奏曲。它运用了一种难以查觉的内在力量和清晰的节奏。全曲用一种节奏：高音声部是几乎不间断的十六分音符，低音声部是不间断的八分音符；用一种奏法，全是跳音，这是“无穷动”的典型特征：

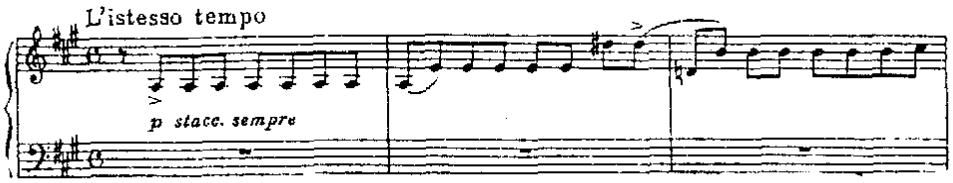


第 12 小节的音乐语言具有 17、18 世纪古钢琴音乐的特点，而第 6、13 小节的音乐语言却是现代的，它们的高、低音声部却不在同一调性上，高音声部都是 A 大调，而低音声部分别是升 A 大调和升 C 大调。旋律丰富多彩的调式、低音声部的低音大提琴的拨奏、17—19 及 34 小节中所标出切分式的强音记号，这是爵士“比一波普”的典型特征。前奏曲开始在低音声部纯正的 A 大调上，音乐经过了各种调式调性的转换，又回到纯正的 A 大调上。前奏曲与赋格是连续演奏的。

赋格 №7：A 大调。继承了前奏曲的爵士风格，带有诙谐的即兴性。一方面保留了“比一波

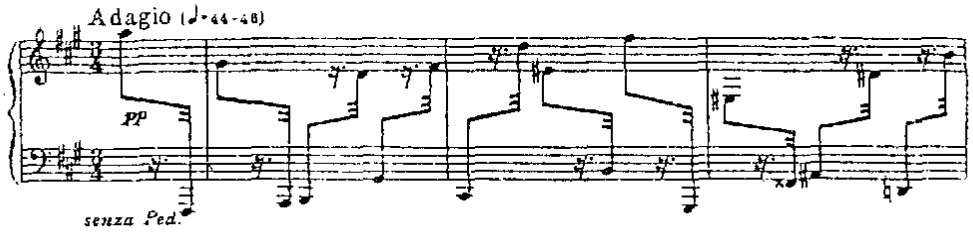
万方数据

普”八分音符的律动，另一方面由于连线和特殊的重音 sf P 形成的切分，造成了爵士摇摆乐(Swing)的效果。

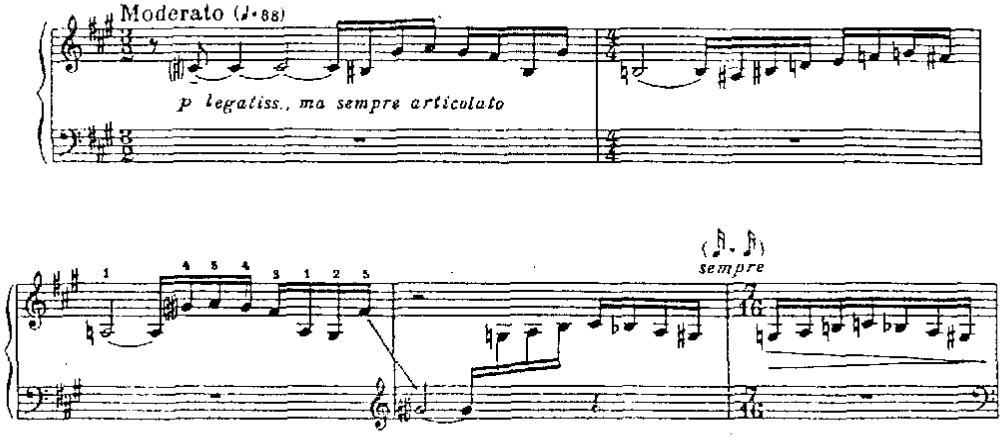


在赋格中大量地运用了同音反复的方法，这在谢德林的作品中是很常见的。该赋格延续了前奏曲一开始就显示出的那种急速、不间断的走势。在主题中明显地出现了增八度(有时是九度)的跳进。Coda 在高、低音声部整齐的走势是对前奏曲的呼应。结束的主和弦中出现的不谐和的大、小九度音程是对主音 A 的衬托。

前奏曲 №8：升 f 小调。采用了法国的点描派(Pointillism)的手法，乐思不是靠主题和动机(也就是旋律)，而是靠单独的音来表现。勋伯格、斯特拉文斯基也都使用过这种方法，因此升 f 小调前奏曲在音调上是非常不一般的，它的主题占据了钢琴的边缘音区，形成一种新奇古怪、非常态的线条。这不单纯是技术性问题，R. 谢德林是通过它来表现一种奇特的艺术形象：

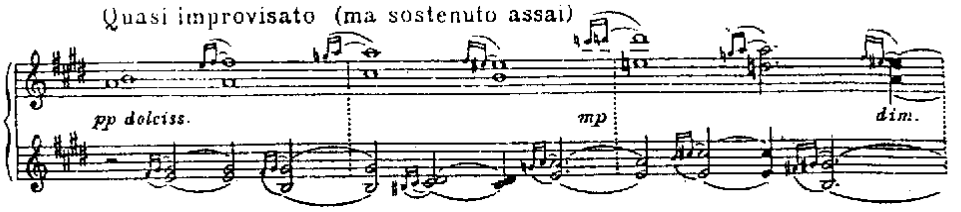


赋格 №8：升 f 小调。是三声部的赋格，具有强烈表现力和歌唱性，旋律中有很多七度、九度等宽音程的进行，现代歌曲旋律中音程跳动越大就越具有表现力，甚至流行音乐也不例外，如里查德·克莱德曼的“爱情的故事”的主题就是一例。低音声部的长音符决定其调性色彩。为了增强听众的记忆，R·谢德林用调式不断扩张克服了现代作曲家忌讳的多次模仿所带来的单调和枯燥。因此这首赋格虽然在某些方面贴近“游艺音乐”，却不庸俗：

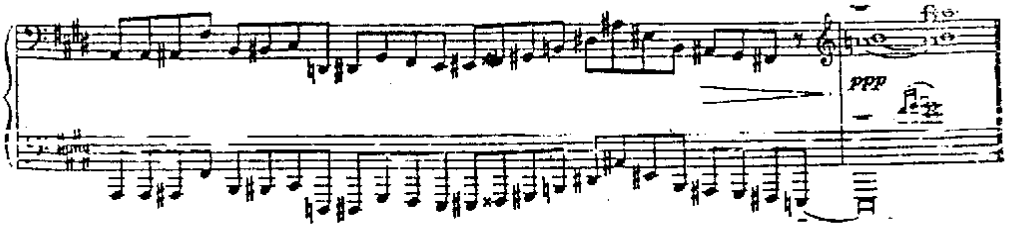


万方数据

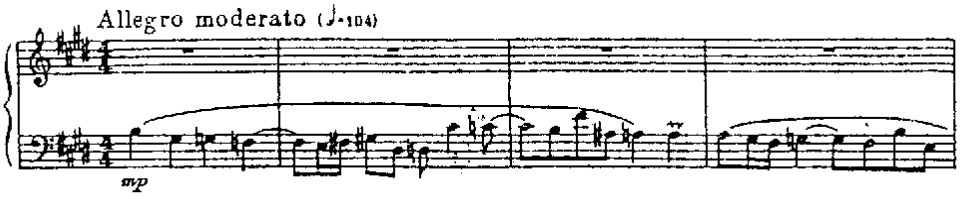
前奏曲 №9 ：E 大调。有些像即兴曲，它由两个相似的部分组成。第一部分的主题是非常柔和的音程叠置，表现出温柔的冲动和愉快的心情：



第一部分的第二句又要弹得更轻、更联贯，是双手八度齐奏。第二部分再现时高音声部略有变化。最后一小节的第一个大二度合音与开始的二度音程一样，起到前后相呼应的作用。最后消失在带有附加音（下属音）的主三和弦中：

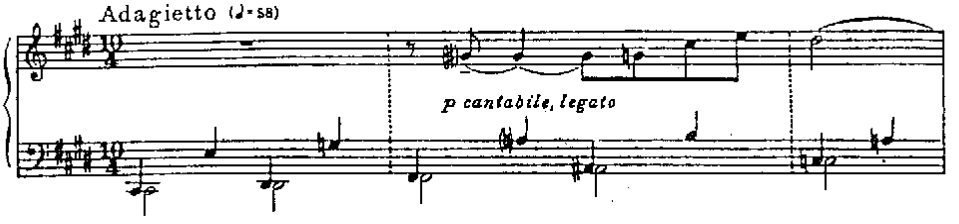


赋格 №9 ：E 大调。是一首不太快的利第亚调式、三声部的赋格。具有典型的前苏联时代乐队室内乐的特点，主题带有一种紧张性、戏剧性：

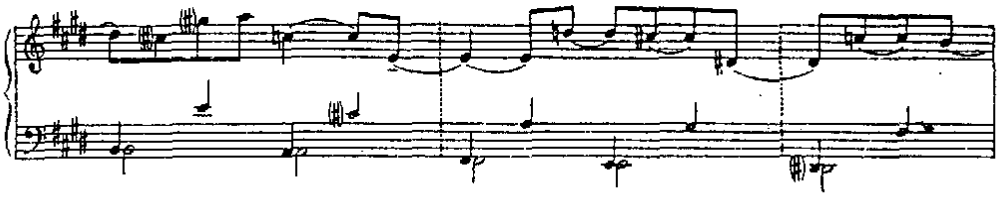


萧斯塔科维奇也具有这种特点，而普罗科菲耶夫则具有另一种特性。主题形象丰富的内涵：其中有连续的四分、八分、十六分音符、三连音、各种切分音以及七度、减八度音程的跳动，再加上不断变换的调式使音乐形象变得更加鲜明。最后结束在带有附加增四度音、不谐和的主和弦上。

前奏曲 №10：升 c 小调。是一首非常从容浪漫曲风格、固定低音的前奏曲。它的节拍是很少见的 10/4 拍：

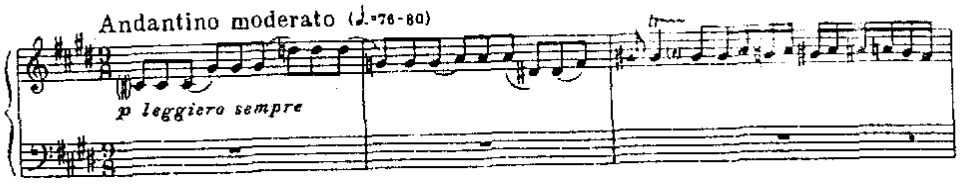


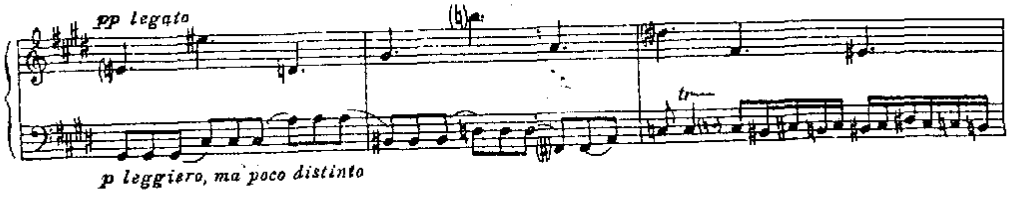
万方数据



全曲为三段体。第一三段要弹得歌唱、联贯，而中段要弹得尽可能的轻巧，中段的节奏从十六分音符到三十二分音符不断地被细分，但和声和低音都没有变化，在中段的开始快速走句中隐藏着一个第二声部。全曲的固定低音与美国作曲家该什温的一首前奏曲的低音伴奏同出一辙。结束和弦是渗透着下属和声的主七和弦。

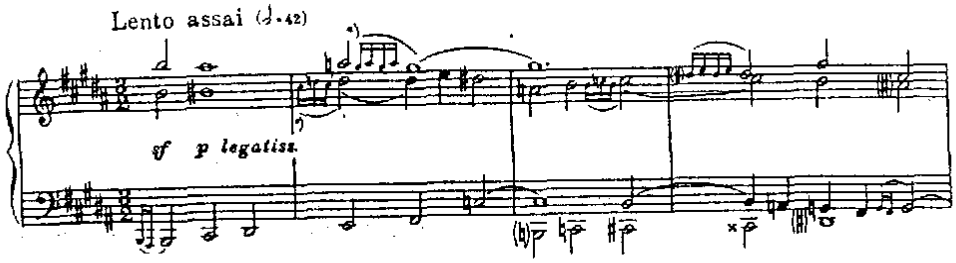
赋格 №10：升 c 小调。是一首三声部具有典型的意大利舞蹈音乐风格的赋格。主题以三个音一组五度连续上、下行，装饰音的华彩组成的，在演奏上要注意清晰、轻巧及"强连线"的运用。（注 2）对题有七度、九度、十度音程的跳动，并且要弹得 Legato：





主题在平行大调出现时改变了轻巧的性质，要弹得鲜明、突出 Marcando，力度也从 P 到 f，它的对题变成了切分音，烘托了舞蹈的气氛，在发展部的最后进入了高潮，是由密接合应构成的，力度发展到了 ff。最后再现时又回到了开始的力度，好像舞蹈的人群由远而近，然后又走远了。

前奏曲 №11：B 大调。管风琴式的前奏曲总共有八小节，并与赋格连续演奏，并在赋格的结尾再现，形成了大三段体的整体结构：

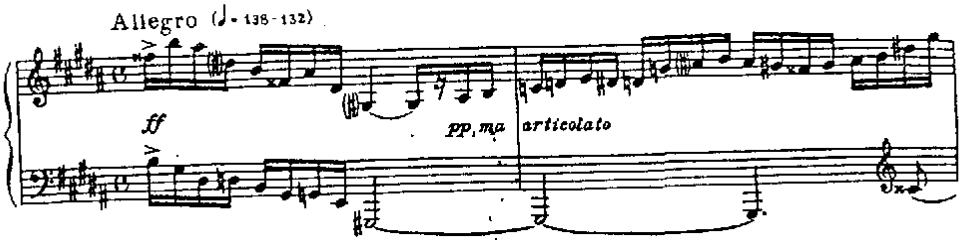


前奏曲的音区很宽，旋律从最高音小字 2 组的 B 逐渐下行到小字 1 组的 B。结束和弦的根音是由减五度音一升 E 导入的，（它与中声部还构成了九度音程）这是很有特点的。

万方数据

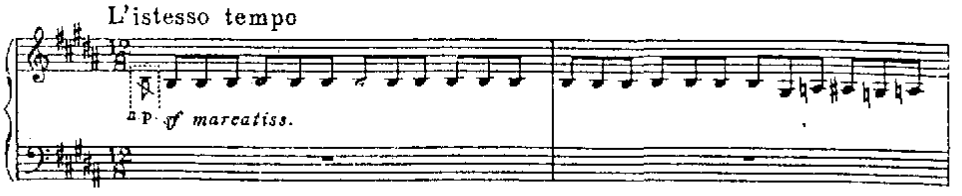
赋格 №11：B 大调。是一首五声部的赋格。它的声音形象和织体具管风琴音乐的特征。具有一种严肃的思想性和深刻的哲学思考。主题的音区很宽，从小三度开始，后来发展到十二度。调式不断地变换扩张，旋律进行中大量运用具有现代音乐特征的七度、九度音程。再现部的主题出现在低声部，在非常低的长音基础上，主题又下加了六度音，高声部出现了连续三连音形成了五个声部的巴赫式的高潮。有它在结束时把前奏曲几乎原封不动地搬了过来，只不过把两个高声部提高了一个八度，与前奏曲相呼应。赋格与前奏曲从音调、节奏和进行方面形成了统一的整体。该前奏曲和赋格到不如说更像序曲和尾声。

前奏曲 №12：升 g 小调。前奏曲一开始就显示出的那种急速、不间断的走势，像一首的独出心裁的音画练习曲：



全曲为 A、B、A 三段体。A 段在两小节强烈的力度对比(ff—PP)的引子后，高音旋律在每拍的后半拍上，以小节为单位不断地重复着一个音，形成了一个下行的级进音列，似乎是巴赫式的托卡塔。从第 8 小节的后半小节起，高、低音声部轮流出现的声音形象及 B 段高音旋律转为每拍的第一个音又是俄罗斯近现代作曲家拉赫玛尼诺夫式的音响，是律动很强的音乐。整个前奏曲的低音走向中不时地出现具有典型意义的九度或增八度跳进音程。最后结束和弦在主音下加了一个大二度，从而衬托和丰富了没有三音的主和弦的音响。

赋格 №12：升 g 小调。它与前奏曲连续演奏，前后速度是统一的，并延续了前奏曲的那种急速、一气呵成的律动：



是托卡塔的情绪，塔兰泰拉的节奏，充满着活力，这是一首宏大的赋格曲，Marcatiss. 要求高超的技巧和连续的强音记号(>)，表现出一种坚毅不拔的气质，音乐在激烈的舞蹈中结束。由于 R・谢德林把《24 首前奏曲与赋格》有意识写得可以连续演奏，所以这第 12 首赋格实际上是前半册 12 首升号调的前奏曲与赋格的终曲。

(注 1)在作曲家亨德米特的《调性游戏》中，在一首乐曲中，只从中间做了逆行发展。

(注 2)"强连线"是指结束在相对的强拍上的连线。

参　　考：

孙学武：《谢德林和他的第二钢琴协奏曲》

罗秉康：《谢德林和他的芭蕾舞剧："安娜・卡列宁娜"、"小驼马"、"海鸥"》(翻译)

符. 纳坦松：《钢琴教学问题》

(未完待续)

(作者单位：天津音乐学院)

万方数据