

摘 要

本文从斯克里亚宾《练习曲》Op.42 No.5的创作背景、音乐本体、演奏技巧和舞台实践四个方面展开研究。通过分析研究谱面文本信息“神秘和弦”和声织体、曲式结构以及各种演奏技法；体会斯克里亚宾的创作意图和作品中错综复杂的情感，为作品演奏提供理论思路。最终结合舞台实践中的演奏处理与对音乐风格的理解，对《练习曲》Op.42 No.5进行实践层面研究分析，进而对此作品演奏的整体音响效果、风格把握和演奏心态做出更准确阐释。

关键词：斯克里亚宾 神秘和弦 演奏技巧

目 录

摘 要.....	III
Abstract.....	IV
绪论.....	1
一、创作背景.....	3
二、音乐本体分析.....	4
(一) 曲式分析.....	4
(二) 神秘和弦的运用.....	5
三、演奏技巧研究.....	8
(一) 横向丰富的旋律线条—多声部旋律线.....	8
1. 多声部旋律线下的隐伏旋律.....	8
2. 指法设计.....	10
3. 大跨度分解和弦连接的演奏.....	12
(二) 纵向叠置的节奏组合—复节奏.....	13
1. 复节奏下交错的时值组合.....	13
2. 复节奏下不同的触键方式.....	14
(三) 横纵交错层次下的演绎—踏板.....	15
1. 右踏板.....	16
2. 左踏板.....	18
四、舞台实践.....	20
(一) 音响效果.....	20
(二) 演奏心态的把控.....	21
结论.....	22
参考文献.....	23
附录 A.....	25
附录 B.....	31
致谢.....	32
攻读学位期间取得的科研成果清单.....	33

绪 论

本文的选题是笔者毕业音乐会曲目中的一首，论文从理论和实践两个层面进行阐述。理论层面分析音乐背景、和声织体，进一步感受作曲家的创作思维；演奏技法上以横、纵、横纵交错三个层次分析作品，为演奏者在舞台实践上提供参考和借鉴。

斯克里亚宾出生于 1871 年，是晚期浪漫主义的作曲家、钢琴家。《练习曲》Op.42 No.5 是他在 1903 年创作的，隶属于他的中期作品。笔者从音乐本体方面对这首作品中“神秘和弦”的和声织体进行更深入地探析，从而进一步了解作曲家创作时的心境和意图；其次在演奏技法上进行研究，有助于笔者带着相关意识去实践；最后通过自己在演奏时对作品的理解、部分技巧上难点的认识、整体音响效果和演奏心态的把控来梳理出更好的解决策略，提升舞台演奏的实践能力，也希望能为钢琴演奏者在学习这一作品时提供可参考的依据。

文献综述现状：

笔者通过中国知网等搜索平台进行检索后发现，国内大部分文献资料对斯克里亚宾所创作的钢琴前奏曲、奏鸣曲等类型的曲目研究分析比较多，对该选题（作品 42 第 5 首）的学术论文较少。针对音频、视频资料通过优酷视频、爱奇艺视频、网易云音乐、哔哩哔哩（bilibili）等平台检索找到叶甫格尼·基辛，Mina.mijovic，弗拉基米尔·霍洛维茨 Vladimir Horowitz 等演奏家的演奏，他们在演奏中各具特色，为笔者的演奏提供了一定的借鉴。

国内：

围绕本文选题，国内专门针对斯克里亚宾《练习曲》Op.42 No.5 作品只有一篇期刊，与本首作品有关的内容分为：期刊类著作 12 篇，硕博论文 6 篇，相关著作 5 部。

（1）演奏技巧方面

李沛欣的《斯克里亚宾练习曲中复节奏下隐伏旋律的演奏探析》（重庆师范大学 2019 年研究生论文）本文以作品 42 的所有作品进行分析，将复节奏作为线索，贯穿全文，并做了较为全面的论述。本文主要从钢琴演奏和音乐创作这两方面入手介绍了斯克里亚宾练习曲的创作背景，又从触键、指法和踏板等方面进行了分析，此文章在创作背景以及演奏技巧上做了部分内容的讲解，为了解斯克里亚宾的练习曲创作给予了一定的启发。

邱涵子的《斯克里亚宾钢琴练习曲 Op.42 No.5 作曲技术分析 & 演奏术难点研究》(北方音乐, 2017) 本文章有针对性的对作品 42 第五首的演奏技术难点进行分析, 内容共分为四个部分: 斯克里亚宾音乐创作背景概述、曲式和声上对斯克里亚宾钢琴练习曲 Op.42 No.5 的作曲技术分析、演奏方法建议、心理因素对音乐欣赏的影响。这篇论文对演奏技巧方面进行了讲述, 为笔者在演奏中提供了一定的理论依据。

但昭义在《但昭义钢琴教育文论》(2011.上海音乐出版社) 上阐释了复节奏的概念, 本文也在技法上以复节奏为出发点, 研究在复节奏下的时值组合和触键方式方面的技巧演奏。

国外:

通过 EBSCO(EBSCO 学术期刊集成全文数据库)Elsevier(ScienceDirect)(荷兰爱思唯尔科学文献全文数据库)、JSTOR(JSTOR 西文过刊全文数据库)等数据库搜索尚未发现国外文献对本首作品的直接研究。

其中找到关于斯克里亚宾钢琴作品演奏的文章有《Demystifying Scriabin》Boydell Press,2021、《The Music of Alexander Scriabin》Yale University Press, 1986 James M.Baker、《The Performing Style of Alexander Scriabin》Ashgate,2011 Anatole Leikin 在文中针对斯克里亚宾《练习曲》中部分细节的演奏进行较为详细的讲述, 为笔者在演奏作品时提供一定的借鉴和理论基础。

研究方法:

1.文献搜集法: 通过阅读校图书馆的书籍、网上资源, 查阅斯克里亚宾的相关资料, 例如创作背景、音乐风格等, 对其进行全面的了解分析, 最后总结需要用到的文献资料。

2.实践研究法: 笔者通过参加哈尔滨音乐节中孔嘉宁的大师课学习了斯克里亚宾《练习曲》Op.42 No.5, 深度理解作品的内涵, 为笔者的实践演奏提供有力的支撑, 在演奏的过程中结合自身经验, 提升自己演奏技巧的同时找到适合自己的演奏方式。

3.音乐分析法: 研究谱面文本信息, 例如本首作品的神秘和弦、曲式结构、复节奏、各种演奏技法等, 研究其中的内在联系, 总结作品中的理论要点为实践演奏提供支撑和依据。

一、创作背景

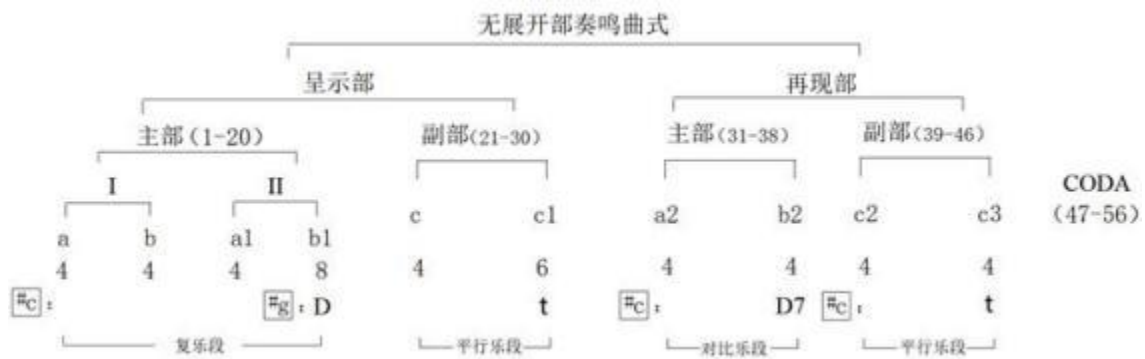
斯克里亚宾于 1871 年出生在俄罗斯莫斯科，是二十世纪浪漫主义晚期著名的作曲家、演奏家，被当时的俄罗斯青年称为是“俄罗斯的贝多芬”。斯克里亚宾的作品表现出一种色彩丰富、极具独特个性魅力的品质，他所创作的富有变化的“神秘和弦”，对同时代的许多作曲家、甚至是 20 世纪的音乐都产生了深远的影响，为后世的音乐创作开辟了一条通向现代音乐的道路，他也被称之为浪漫主义晚期的“神秘主义者”。^①

斯克里亚宾一生共创作了 26 首钢琴练习曲作品，这些练习曲也从一个侧面展现了他音乐风格不断发展的历程。《练习曲》Op.42 No.5 是其中十分著名的一首，作品创作于 1903 年，是斯克里亚宾的中期作品，这个时期他的作品更多偏向个人主义，也体现出他受到尼采哲学和通神学思想的影响，高度的自我主义、神秘主义，浪漫的抒情中夹杂着涌动的激情，创作风格独特抽象，音乐变化丰富，有时焦躁不安，有时冲动激昂，带有音乐性和抒情歌唱性。技巧上，这首作品涵盖的类型非常广泛，音响上从极强到极弱，技法上从单音到八度、从音符的密集跑动到大跨度的和弦连接等等都有被使用。由于斯克里亚宾在练习中右手受伤，因此他开始使用左手来表达情绪，大量的左手技巧的使用也给演奏者的技术水平提出了相当大的要求，作品技术艰深，也是练习钢琴演奏技巧中不可多得的瑰宝。

^① 郭少豪.斯克里亚宾的创作哲学与音乐美学特性[J].黄河之声,2022,(23):108-111.

二、音乐本体分析

(一) 曲式分析

如图所示，该乐曲的曲式结构为省略展开部的奏鸣曲式，且连接部与结束部被一并省略，由于两个副部之间存在十分明确的调性回归现象，全曲形成最简洁的奏鸣曲式结构形态。

主部主题由弱起开始，以平滑的半音进行围绕 $\#g$ 音展开，时而出现的上行跳进为旋律制造波澜，但总是立即落回主要旋律线条之上。与此同时，低音声部暗潮汹涌，以速度较快且音程跨度较大的六连音组制造出激烈的动感，这一音型贯穿了全曲，奠定了全曲的风格基调。结构上，乐曲的主部呈现出方整性的特点，由a、b两句构成的对比乐段以复乐段的方式同头呼应，但最后一个乐句在模进中扩充，该扩充代替了连接部的转调功能，8个小节之后，停留在副部调性的属和弦之上，为副部主题的进入做出准备。应该说，作为斯克里亚宾中期的音乐创作，该作品在充满了作曲家个性的和声运动的同时，仍然保留着调性音乐的根本特征。

音乐的副部主题先在 $\#G$ 大调上一闪而过，以大调明亮的音乐色彩与主部主题产生对比，似乎是宣告副部主题开始的标志，随即又转入 $\#g$ 小调，在调性布局上与主部呈现出典型的主属关系。材料上，副部主题音符更为紧凑，节奏变得丰富而密集，在旋律的起伏上与主部主题产生明显的对比；结构上，副部主题根据两个乐句的同头关系呈现出平行乐段的特点，后句因连接再现的需要而产生扩充，以 $\#c$ 小调的属和弦（同时为 $\#g$ 小调的主）向后开放，期待再现。

再现部中的主部主题省略了对比乐段的第二次陈述，由复乐段减缩成单乐段结构，同时音乐的织体也发生变化，原本的六连音节奏出现在声部的上方，其中隐藏着音乐主题的骨干音符，而低声部则变为沉重有力的柱式和弦织体，这种变化为再现赋

予了更多的动力性因素。再现的副部除了调性回归之外，上方声部使用了与主部主题同样的变奏模式，同时低音声部再次加入六连音节奏，在节奏律动上与高音声部合并，密集的音符与极大的音程起伏达到了全曲的高潮。由于不再需要调性的变化，副部主题的第二乐句并未扩充，回到方整性的4小节规模，终止于#c小调的主和弦上。尾声同时进入，以低音上持续的主音作为收束功能的标志，通过使用变奏之后的主部材料达到呼应全曲的目的，最终在渐弱中结束全曲。

（二） 神秘和弦的运用

“神秘和弦”既指“一种四度和弦，有人认为其构成原理与泛音列有关，系由泛音列中的第8至第14分音（省去第12分音）构成，其形态为：C3（8），F3（11），B3b（14），E4（10），A4（13），D5（9），G5（12）。（括号内数字系以C为基音的泛音分音序数）。由于其根音上方的两个音的间距分别为增四度和减四度，使得这一和弦的音响奇特，根音不清，功能模糊。”^①

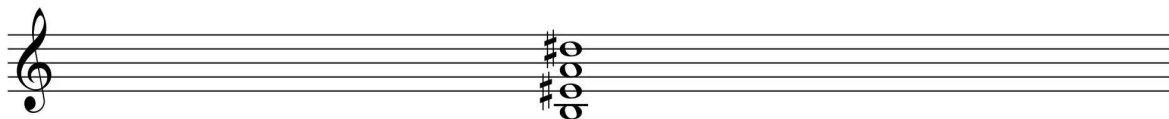
这一和弦是俄罗斯作曲家斯克里亚宾寻求新的和声语言和音响效果的重要手段之一。在斯克里亚宾《练习曲》Op.42 No.5中，主要采用了四个音构成的“神秘和弦”，如“B、#E、A、#D”、“E、#A、D、#G”；五个音构成的“神秘和弦”，如“#C、F、B、#E、#D”。整首作品的和声材料除了三度叠置的三和弦、九和弦、十一和弦、十三和弦等之外，其余基本上都建立在于“神秘和弦”上，Op.42 No.5属于斯克里亚宾中期的作品，和声主要以三度叠置和弦为主。

谱 1

The image shows a musical score for Scriabin's Op. 42 No. 5. It is in 12/8 time and features a complex harmonic structure. The score is divided into two systems. The first system shows a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a sixteenth-note pattern. The second system shows a similar structure but with a 'cresc.' marking. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The score is enclosed in a rectangular box.

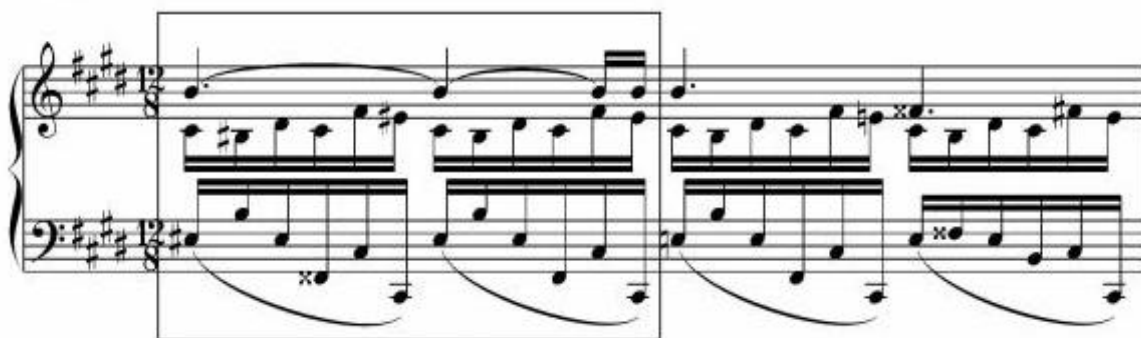
^① 潘好.论神秘和弦在斯克里亚晚期钢琴练习曲中的体现[J].科教文汇(中旬刊),2009,(11):264.

谱 2

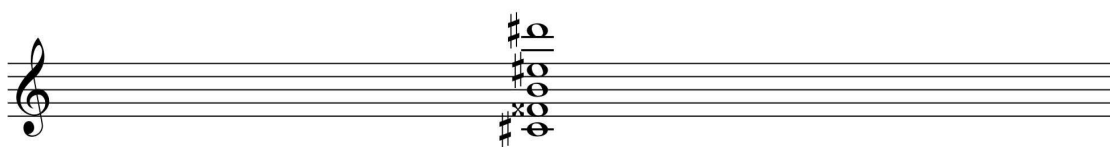

谱 1 是《练习曲》Op.42 No.5 的第 5 小节，主要采用了四个音构成的“神秘和弦”，在谱 2（四个音的神秘和弦）中可以清晰的看到该和弦的结构，从最低音开始为增四度音程与减四度音程以及增四度音程，这个和弦是以 B 音为根音往上构建的“神秘和弦”，该和弦为“E、#A、D、#G”，这个和弦结构是降五音的七和弦结构。在《练习曲》Op.42 No.5 的第 3、5、11、13、35 小节等都运用了四个音构成的“神秘和弦”。

谱 3

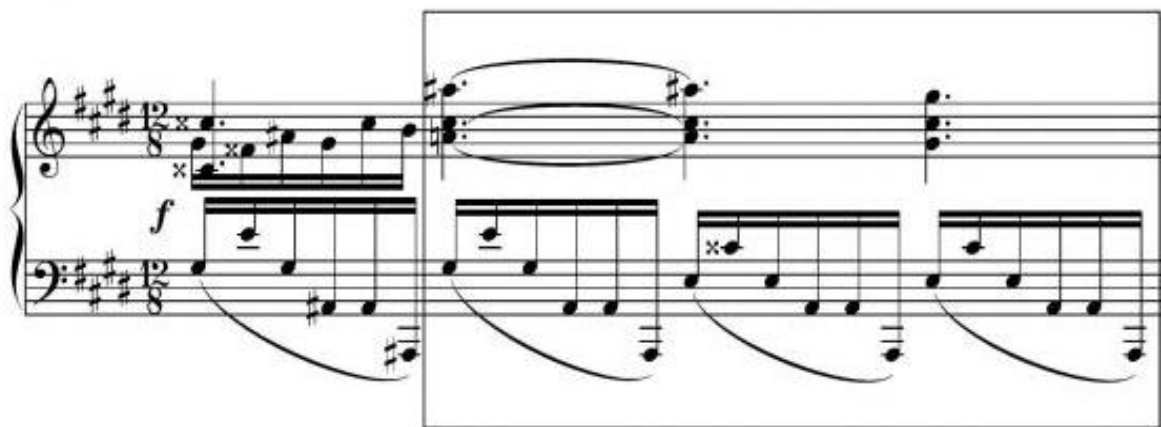
谱 4

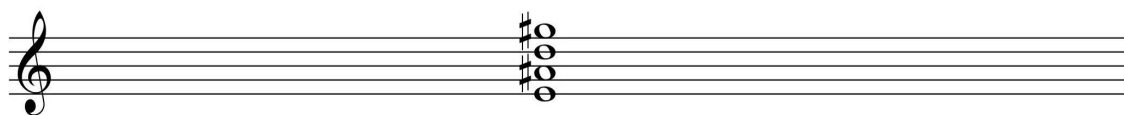
谱 3 是《练习曲》Op.42 No.5 的第 15 小节，主要采用了五个音构成的“神秘和弦”，在谱 4（五个音的神秘和弦）中可以清晰的看到该和弦的结构，从最低音开始为增四度音程、减四度音程与增四度音程以及小七度音程，这个和弦是以 #C 音为根音往上构建的“神秘和弦”，该和弦为“#C、#F、B、#E、#D”，省略了 #A 音，这个和弦结构是降五音的九和弦结构。

以上所分析的四个音构成的“神秘和弦”，如“B、#E、A、#D”与五个音构成的“神秘和弦”，如“#C、#F、B、#E、#D”出现在作品的第一部分和第三部分，这部分是作品情绪的积累阶段，变化较大，既有忧郁、沉思，又有兴奋、感慨，和声具有神秘色彩。

谱 5

谱 6

谱 5 是《练习曲》Op.42 No.5 的第 17 小节，主要采用了四个音构成的“神秘和弦”，在谱 6（四个音的神秘和弦）中可以清晰的看到该和弦的结构，从最低音开始为增四度音程、减四度音程以及增四度音程，这个和弦是以 E 音为根音往上构建的“神秘和弦”，该和弦为“E、#A、D、#G”，使用等音记谱“ $\times C=D$ ”，这个和弦结构是降五音的七和弦结构。在《练习曲》Op.42 No.5 的第 19 小节也运用了该四个音构成的“神秘和弦”。

上述四个音构成的“神秘和弦”，如“E、#A、D、#G”出现在作品的第二部分，这部分作品的情绪有一种豁然开朗、积极向上的感觉，已经开始走出第一部分忧郁的情绪。

在《练习曲》Op.42 No.5 中，“神秘和弦”主要以分解和弦的形式呈现，是整首作品的色彩基础。“神秘和弦”可分为上层变化层面，下层基础层面，这部作品主要以基础层面的四音“神秘和弦”为主，五音“神秘和弦”中的变化层面对和声色彩的丰富起到了至关重要的作用。

三、演奏技巧研究

神秘和弦对于和声进行、调性布局甚至是音高关系都有着强烈的控制力，对斯科里亚宾神秘和弦的研究有利于了解其创作意图，更好地准确把握音乐风格。理解、感受这种和声色彩的变化以及对于曲式结构的研究，可以进一步应用在节奏、踏板和触键等演奏技巧方面，并准确体会作品想要表达的情感以及营造的音响效果。

（一） 横向丰富的旋律线条——多声部旋律线

横向被视为同一种类型的对象在同一规格尺度下的对比呈现，而纵向则多被视为从上至下的方位移动，往往多用于某事物在过去、现在、将来的时间轴上作出的竖向数据对比体现。^①从方向上来理解，人们通常习惯于前后方向为纵向，左后方向为横向，横向是左右之间的距离，即从左到右或者从右到左。

那么在音乐中的横向主要指各声部层次中可能存在着多层次的因素，或由相同、不同材料构成的重复层，或者是连接性的填充层等由此产生音乐横向进行中的多层次音响效果。^②从钢琴演奏的角度来说，处理好横向旋律线条则可以使音乐作品中的旋律清晰立体，音响效果更加动人。《练习曲》Op.42 No.5 的主题旋律采用了不同的形式进行多次重复，产生出多个音区、多个声部、多个层次的复杂音响效果，乐句与乐句之间强弱变化明显，以递进的模式关联存在，形成高低起伏的旋律线条。下面从多声部旋律线下隐伏旋律的处理、指法的设计、大跨度和弦音程的演奏方法三个方面来分析作品中横向层次的运用。

1. 多声部旋律线下的隐伏旋律

“隐伏旋律又称为隐伏声部或隐伏线条，是指由两个或两个以上的声部来演奏单声部的音乐旋律线，这样在听觉上的音乐层次感会很十分凸显。”^③《练习曲》Op.42 No.5 从谱面标记中可以得知乐句中线条的组成，在乐句中随处可见作曲家做出的连线标记。在乐句开头的右手部分，作曲家采用高中低三条旋律线，见谱 7：

^① 方潇梅,谢文娟. 民族声乐演唱中横向层次与纵向层次的呈现——以声乐作品《凤求凰》为例 [J]. 大众文艺, 2021, (03):121-123.

^② 蒋立平. 论钢琴演奏中的层次问题[J]. 黄钟(中国. 武汉音乐学院学报),2005,(03):110-114.

^③ 李沛欣. 斯科里亚宾练习曲中复节奏下隐伏旋律的演奏探析[D]. 重庆师范大学, 2019.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558000114010007005>