

《斯克里亚宾练习曲》的创作特征与人文情怀

文/沈雨洁

摘要：斯克里亚宾是著名的俄罗斯作曲家和钢琴家，他一生创作了大量不同题材的作品。他通过自己特立独行的创作方式和作品特点，完成了从浪漫主义后期到现代主义的过渡。《斯克里亚宾练习曲》是他的钢琴作品中的里程碑。在作品中，我们不仅仅能够清楚梳理出斯克里亚宾的创作思路变换，而且可以理解作曲家自己的钢琴作品风格，《斯克里亚宾练习曲》也为我们探索斯克里亚宾后期钢琴作品的“神秘和弦”奠定了很好的基础。本文以《斯克里亚宾练习曲OP.8》为例，阐述创作特征以及斯克里亚宾创作的人文情怀，以及为相关领域的研究做出微薄贡献。

关键词：斯克里亚宾练习曲；创作特征；创作背景；人文情怀

斯克里亚宾总共谱写了200多部钢琴作品，在这些优秀的作品中，涵盖了26首练习曲。他创作的不同作品在他的各个音乐创作阶段，可以反映出不同的音乐特点。斯克里亚宾的早期作品充斥着浪漫主义的特点以及年轻时期的幻想，表现出贵族的浪漫以及优雅的氛围。在他的作品中，后期他走上了寻找“神秘主义”和传递哲学概念的道路，创立了神秘和弦概念与创作体系，而练习曲集OP.8是集斯克里亚宾创作于大成的代表作品。他的钢琴作品也慢慢达到了神秘而非凡的意味。

一、《斯克里亚宾练习曲》的创作特征

（一）“练习曲”的创作

“练习曲”这个词语的来源是法语的etude，原本的意思指的就是学习和研究。纵观钢琴练习曲的历史，它有一套完备的系统。在贝多芬之前，作曲家也是表演者，他们往往是对自己创作的作品进行演奏，所以之前的钢琴作品中鲜少会有专门的练习曲。

在18世纪，钢琴作品对于演奏的难度飞快地提高，各地就涌现出专门创作一些给钢琴练习者的练习曲的钢琴家，比如说我们熟知的车尔尼等，它们旨在严格培养学生的表演技巧和基本功。这些练习曲大多都是为了更高难度的作品演奏而做铺垫练习的，并且通常很少具备独立的音乐性。后来，浪漫主义作曲家，如肖邦、李斯特等都创作了许多有着较高的艺术水平的练习曲。作为后起之秀的斯克里亚宾，他把复杂而枯燥的钢琴技巧练习与美妙悦耳的乐句结合起来，一方面表达出了音乐的内涵，让练习者感觉不再

枯燥，同时也实现了训练手指的目标，进一步促进了练习曲创作的革新。

（二）“神秘和弦”的确立

斯克里亚宾在《普罗米修斯》作品中确定了“神秘和弦”的这一概念，对“神秘和弦”有两种解释：一是音乐理论学者通过斯克里亚宾的神秘哲学取名的六个音符，将它们通过增四度、减四度和纯四度的排列形成的；二是基于四度音程，通过自然泛音列来选择的音阶形成的。

1927年，德国音乐理论家、作曲家海曼·艾普夫提出了“中心和音”这一理念，尤其是俄罗斯音乐理论家霍洛波夫对它的原则展开了深刻的论述和梳理。

“中心和音”概念是指作曲家通过反复、移位、变化、变形、衍生等方式，选择其美学上较为理想的、具体结构和音作为音高关系体系。

在斯克里亚宾的创作后期，神秘和弦与中心和音理论产生了非常密切的逻辑关系。首先，必须有一个叫作“神秘和弦”的中心，然后“神秘和弦”作为音的不协和组合，并使用不同的手法进行发展，这种高度的复杂音程形成了整个作品的音高体系，可以体现斯克里亚宾严谨的逻辑思维。

（三）《斯克里亚宾练习曲OP.8》的整体音乐特征

练习曲OP.8是斯克里亚宾创作的钢琴作品中的里程碑。斯克里亚宾整体作品最大的特点是根据属和弦进行变体，在OP.8的创作里，他就运用了非常多的典型的属七到主和弦的进行，然后根据属七和弦逐渐演变出一系列属变和弦。后期流传广泛的“神秘和弦”

也是基于属七和弦构成的，省略了五音，增加九音和十三音，升十一音。可以看出OP.8给斯克里亚宾的“神秘和弦”奠定的基础，也是体现出他对传统和声学灵活掌握的代表作。在OP.8中，我们能够清楚地看出斯克里亚宾的创作思路转变，初期是对晚期浪漫致敬，然后开始试图在这一基础上进行创新，最终形成了完整的斯克里亚宾式风格。

OP.8是他初期的钢琴创作，这一时期中，斯克里亚宾作品有三个显著的风格：抒情、律动和力量。抒情风格是主导，通过较小的音量以及连绵的旋律来表现这一时期的作品。像很多钢琴家一样，斯克里亚宾作品在他的创作中期已从抒情的风格转变为期望，再到最后后期创作阶段，就成为了一种特立独行的极端风格。律动通常反映在速度层面，斯克里亚宾一部分作品是急不可待地从头到尾的，例如OP.8 NO.2。这种风格似乎是受到舒曼作品的影响。斯克里亚宾早期使用带有律动的作品来抒发欢快的感觉，而后期的作品就发展到了一种神秘的超脱风格。力量指的是斯克里亚宾对于内心情感的表达，一般会积攒几个简明的乐句或者动机，发展到最后进行迸发。

1.实例分析《斯克里亚宾练习曲OP.8 NO.11》

斯克里亚宾的作品中另一个显著的特征是他故意避免使用浪漫主义时期作品中常见的创作手法。他一直在摸索旋律和伴奏的配合，直到他的创作后期，斯克里亚宾甚至避免运用“伴奏”这个词，取而代之的是使用“和声”。（谱例1）《斯克里亚宾练习曲OP.8

NO.11》的色彩是阴暗忧郁的，这与OP.8 NO.10出现了鲜明的对比，这与肖邦的Etude OP.25 NO.7非常相似。OP.8 NO.11的旋律的连贯性非常强，就好像没有尽头一样，主旋律和伴奏的和声形成了很大的差别，这与斯克里亚宾其他作品中的旋律和声相融的风格大相径庭。

在练习的过程中，OP.8 NO.11以低音作为主要的持续音，而高声部的旋律出现了很多的二度级进。声部相互保持平衡在OP.8 NO.11的弹奏中非常重要。整个OP.8 NO.11都是基于很弱的力量进行的，在OP.8 NO.11的结束句中还出现了一个有着俄罗斯象征含义的“钟声”，所以在练习的时候要留意力度减轻，来突出“钟声”，并且要营造一种由近及远的感觉。

连续的弹奏和多变的色彩是OP.8 NO.11中最显著的特点，也就是因为这个特点，连奏和分句变成了这首曲子的难点，在练习的过程中，旋律和伴奏之间的平衡也应该得到很好的控制。

2.实例分析《斯克里亚宾练习曲OP.8 NO.12》

这是整个《斯克里亚宾练习曲OP.8》的最后一首作品，也是唯一一个出现了两种不一样版本的曲子。但是斯克里亚宾最后大大减少了第一版繁杂的主题，对其进行精简，在此基础上创建了新的动机，让OP.8 NO.12充斥着斗争与反抗的色彩。（谱例2）

有人认为，OP.8 NO.12的创作手法非常类似于肖邦的c小调夜曲；也有人认为斯克里亚宾在舒曼交响曲练习曲的影响之下，这首作品中既有即兴的部分，也有抒情的色彩；还有人认为，OP.8 NO.12的右手八度进行

谱例1

谱例2

是仿照了肖邦的“革命”练习曲进行创作。但是, OP.8 NO.12练习曲是斯克里亚宾初期浪漫风格的集中表现, 这是可以确定的。

A部分是通过同样的动机的6次向上模进, 在音响色彩上让听者有一种忍俊不禁的感觉。与A部分相反的B部分是一段下行的进行, 但动机和A部分比较起来没有发生太大的变化。再现段的结构特征与OP.8 NO.1的结构特征是非常像的, 都采用了独立的乐句取代了A部分的两个乐句, 变化后的乐句形成了这一部分到尾声的一个过渡。仔细观察这一部分, 我们不难发现, 结尾的动机是用NO.12开始时旋律部分的四个音组成。

根据对于OP.8之前作品的分析, 有些人可能会感觉OP.8 NO.12的高潮部分会放置于再现乐段。然而, 根据历史记载, 作曲家斯克里亚宾在最终审查的时候取消了最后的弱(p), 反而将它改成了fff。所以, 我们能够看到, OP.8 NO.12的高潮部分其实是穿插在整个再现部分和结尾部分里的。这种创作手法在整部OP.8中也是独一无二的, 因为OP.8里面的大部分练习曲都是较弱的力度, 而OP.8 NO.12通过fff的结尾似乎是在向世人宣告着OP.8的辉煌。

在练习的技巧方面, OP.8 NO.12对练习者来说有着较高的要求。右手大量的八度音和七和弦, 以及左手长距离的弹奏, 都要求练习者的手腕和手指应当十分灵敏, 在弹奏前一个音的时候要为后一个音做好准备。因为右手部分的旋律音主要在高音声部, 所以5指的弹奏力度需要大于1指。

因为OP.8 NO.12大方向上来看是一个非常热烈的曲子, 因此大多数都是采用较强的力度来弹奏, 这对于练习者来说比弱的力度容易掌握。然而, f、ff和fff的转换频繁出现, 练习者应当处理好强力度中的层次感。建议在演奏过程中注意OP.8 NO.12的渐弱标志, 为强音的到来做好准备。

二、《斯克里亚宾练习曲》创作的人文情怀

《斯克里亚宾练习曲OP.8》诞生于1894年, 当时的俄罗斯还处在政治和经济有着极大动荡的特殊时期。尽管农奴制已经被废除, 然而国内阶级矛盾还是非常激烈, 落后的经济发展没有发生根本的变化; 1881年, 当亚历山大二世被民粹党暗杀时, 亚历山大

三世又加倍严厉地打击改革的专制统治; 最终资产阶级民主革命在1905年由于日俄战争俄罗斯的战败而爆发。

在同一时间, 通神学以及降神术的思想开始流行于欧洲大陆, 俄罗斯原本的“神秘主义”也得到了发展, 这使得俄罗斯思想家开始研究宗教哲学学说。来自各种领域的众多学者和艺术家也开始向这一新的哲学思想的方向展开研究, 同时将这一思想体现到自己的作品当中。在这样的动荡年代, 斯克里亚宾受到当时的哲学、宗教以及艺术作品的巨大影响。一方面, 他吸取和借鉴之前的古典主义和浪漫主义作品的写作手法; 另一方面, 还要防止过度效仿前人的作品, 因此就要对新作品持续处理和创新, 摸索一条属于自己的创作路径。所以, 在他的作品中, 融入了音乐哲学思想以及音乐超脱。

对于伟大的钢琴家、作曲家斯克里亚宾, 笔者的理解仍然很浅, 通过研究《斯克里亚宾钢琴练习曲OP.8》, 不单单开阔了的艺术视野, 还增长了笔者的音乐知识。笔者也坚信, 凡是任何关注和研究斯克里亚宾作品的人, 都会深深地被他的音乐思想和音乐表达所吸引。本文只是对《斯克里亚宾钢琴练习曲OP.8》的简单探索, 但希望通过本文, 能够吸引更多的人学习并关注斯克里亚宾的钢琴作品, 最终发现更多关于斯克里亚宾的艺术价值。

参考文献:

[1]常新.卡巴列夫斯基第三钢琴协奏曲演奏分析[D].东北师范大学,2016.

[2]刘茜.“神秘和弦”在斯克里亚宾晚期作品中的不同形态及认识方法[D].中国音乐学院,2016.

[3]陈海东.从调性到泛调性和多调性[D].武汉音乐学院,2015.

[4]李非.斯克里亚宾晚期钢琴奏鸣曲的结构研究[D].沈阳师范大学,2011.

[5]田玉卉.斯克里亚宾《狂喜之诗》音乐分析研究[D].曲阜师范大学,2011.

(作者单位: 长春大学音乐学院)