

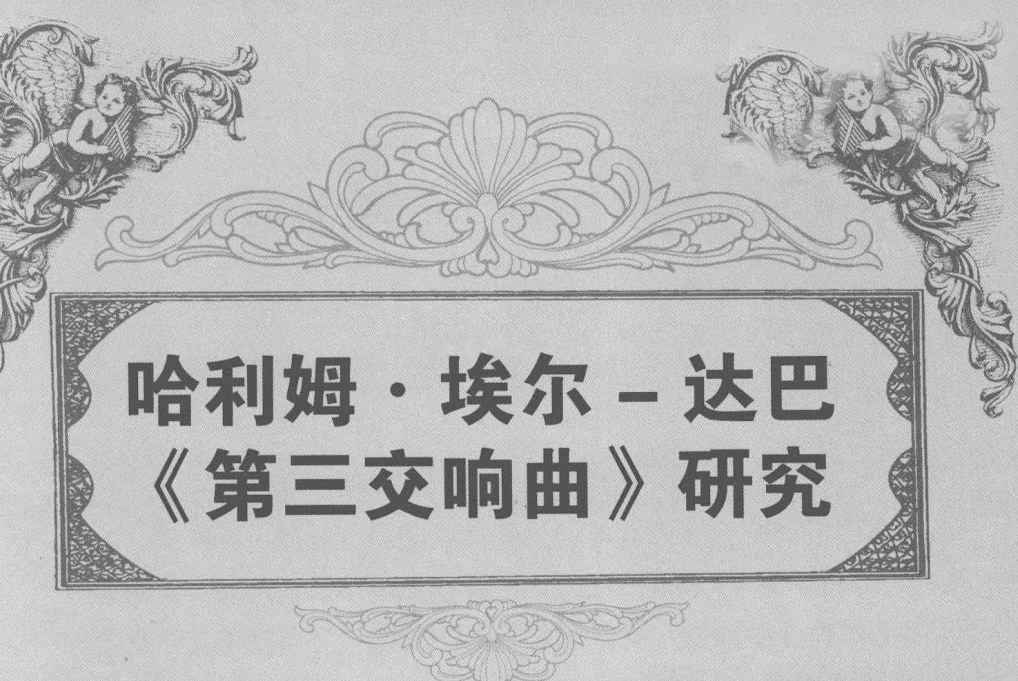
哈利姆·埃尔－达巴 《第三交响曲》研究

HALIM EL-DABH DISANJIAOXIANGQU YANJIU

王惠芹 ◇ 著

民族出版社

哈利姆·埃尔－达巴 《第三交响曲》研究

王惠芹 ◇ 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

哈利姆·埃尔-达巴《第三交响曲》研究/王惠芹著.
—北京:民族出版社,2013.8

ISBN 978-7-105-12880-8

I. ①哈… II. ①王… III. ①交响曲—研究—
美国—现代 IV. ①J657.611

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 190594 号

策划编辑:向 阳

责任编辑:向 阳

封面设计:金 晔

出版发行:民族出版社

地 址:北京市和平里北街 14 号

邮 编:100013

网 址:<http://www.e56.com.cn>

印 刷:北京彩云龙印刷有限公司

经 销:各地新华书店

版 次:2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数:15 千字

印 张:5.125

定 价:15.00 元

ISBN 978-7-105-12880-8/J·663(汉 334)

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话:010-64271909

发行部电话:010-64224782

内容提要

哈利姆·埃尔-达巴是埃及当代享有国际声誉的作曲家、演奏家、音乐教育家和民族音乐学家。在长达 60 多年的音乐生涯中，他创作了上百部作品，涉及歌剧、交响曲、协奏曲、室内乐、钢琴作品和电子音乐等诸多体裁类型，并在创作实践中形成了自己独树一帜的艺术风格。

本书主要以埃尔-达巴的《第三交响曲》作为研究对象。全书主体共分四章。第一章简要回顾与介绍了埃尔-达巴的音乐生涯和《第三交响曲》的创作背景。第二章对《第三交响曲》进行了详尽的音乐本体分析。第三章着重阐述该曲在创作观念与创作手法方面的双重特征。第四章进一步指明该曲在埃及民族主义音乐创作与埃尔-达巴音乐生涯中的历史意义与地位。结论部分认为，埃尔-达巴是埃及近现代音乐家群体中的杰出代表。《第三交响曲》作为埃尔-达巴早期音乐创作民族化的代表性杰作，不但是埃及现代文化的产物，也是埃及本土与西方音乐文化碰撞的结果。

引言

从 19 世纪上半叶，埃及一直处于从传统社会向现代社会转型的巨大变革中。西方文化的大量涌入与广泛传播，使这个曾经拥有悠久历史与灿烂文化的古老国度在政治、经济和文化等诸多领域都受到了前所未有的冲击与影响。“直到 20 世纪初，传统音乐和民间音乐仍在埃及占主流地位。其中，传统音乐主要用于中上阶层的消遣娱乐，而民间音乐则产生、流行于城市与农村的下层阶级中。”^① 然而，随着埃及新文化运动的逐步深入，埃及传统音乐与民间音乐自然的共生关系日益分崩离析；同时，这种东西方音乐文化的相遇与交融，导致了埃及音乐的“现代化”，三代作曲家应运而生，他们展开了本土音乐与西方音乐的交流与对话，而这种对话“一方面与非对话的形而上学彻底决裂，另一方面与一种发展、创新、开放的意识联系。它要破除种种‘二元对立’造成的封闭和沉闷状态，追求一种开放和自由的境地”^②。怎样在这一特定的历史范畴与文化空间中获得自己的生存语境，怎样化解本土文化与西方

① Samha EL - Kholy, *Traditional and Folk Idioms In Modern Egyptian Composition*, Intercultural Music, Volume 2, 1999, p33.

② 滕守尧：《文化的边缘》，7 页，北京，作家出版社，1997。

文化的对立与相悖，怎样面对当代传统与文化变迁，哈利姆·埃尔-达巴（Halim El-Dabh, 1921—）作出了令世人满意的回答。

作为作曲家，埃尔-达巴的作品数量甚丰且涉猎题材广泛；作为演奏家，他常在音乐会中登台表演；作为音乐教育家，他曾致力于海尔·塞拉西大学（Haile Selassie University）的教育改革，并且桃李满天下；作为民族音乐学家，他的足迹踏遍了埃及、苏丹、加纳、马里、希腊、美国、巴西、肯尼亚、乌干达、扎伊尔、赞比亚、几内亚、尼日尔、马其顿、摩洛哥、牙买加、墨西哥、尼日利亚、坦桑尼亚、乌兹别克、塞内加尔、中非共和国、埃塞俄比亚和厄立特里亚。因此，笔者认为，系统研究这样一位音乐家所取得的艺术成就及其对埃及近现代音乐发展所做出的杰出贡献，对于深入认识 20 世纪埃及音乐发展的历史进程与美国社会中的亚文化（群）^① 现象具

① “亚文化（群）”源于英文“subculture”。“subculture”是个社会学概念，根据《韦伯斯基百科词典》的解释，它包括两个相关联的定义，一为“社会中某一族群所特有的文化观念和行方式”，二为“在社会、经济和伦理等方面具有独特特征的族群”。亚文化（群）概念是美国人类学家 A. W. 林德于 1938 年对檀香山越轨行为的研究中首次提出的。该概念可以说是亚文化理论的先声，后经许多社会学家的贡献，亚文化理论得以进一步发展，而这一理论主要被应用在越轨行为和犯罪以及团伙行为的研究中。亚文化（群）最一般的含义是某一主体文化中较小的一个组成部分，其概念构成要素包括如下几个方面：（1）它们是主体社会可以辨认出的组成部分，在某些方面而不是在所有方面不同于主体社会；（2）作为主体社会的一个组成部分，它们至少服从该社会的一部分准则和法律；（3）作为与主体社会有显著差异的集团，它们为其成员规定了自己特有的行为规范；（4）它们是一个发挥功能的单位——就是说，它们至少能够为了某些目标而作为一个整体行动；（5）它们意识到自己是在某些方面与主体社会离异的单位。笔者认为：“在民族之下较小的地方、阶层、年龄或职业的共同体中文化特质的聚合通常被称作‘亚文化’，如市民文化、中产阶级文化、美国黑人文化、企业文化等即是。”见徐行言：《中西文化比较》，17 页，北京，北京大学出版社，2004。

有重要的现实意义与学术价值。然而,由于笔者目前的学识所限,如此繁杂而庞大的课题实难完成。于是,只好从埃尔-达巴众多的优秀作品中采撷一部,作为本书的研究对象。

一、选题原因与研究意义

2004年5月,美国匹兹堡大学的阿金·尤巴(Akin Euba)教授来中央音乐学院讲学,在他题为《现代非洲作曲家及其作品》(Contemporary African Composers And Their Compositions)的讲座中,笔者第一次听到了哈利姆·埃尔-达巴教授的《第三交响曲》(Symphony No. 3),那富含阿拉伯传奇色彩的音调、复杂多变的节奏激发了笔者研究这部作品的冲动与热情。

“交响曲”是最能体现作曲家整体创作水平和能力的体裁类型。迄今为止,埃尔-达巴共创作了五部交响曲,分别是:《第一交响曲》(Symphony No. 1)、《第二交响曲》(Symphony No. 2)、《第三交响曲》、《拉美西斯大帝:第九交响曲》(Ramesses the Great: Symphony No. 9)和管乐交响曲《领域的和谐:十个国家欢欣鼓舞》(Harmonies of the Spheres: Ten Nations Rejoice)。

《第一交响曲》作于1950年,是埃尔-达巴在新墨西哥大学(University of New Mexico)学习作曲时的习作。《第二交响曲》作于1951年,是埃尔-达巴在新英格兰音乐学院(New England Conservatory)学习作曲时题献给恩师弗朗西

斯·贾德·库克 (Francis Judd Cooke)^① 的作品。《第三交响曲》作于 1953—1954 年间,是埃尔-达巴获得布兰代斯大学 (Brandeis University) 艺术硕士学位的作品。《拉美西斯大帝:第九交响曲》作于 1987 年,是孟菲斯交响乐团 (Memphis Symphony Orchestra) 指挥艾伦·巴尔特 (Alan Balter) 的委约之作,用于庆祝埃及的孟菲斯与美国田纳西州的孟菲斯结为友好城市。《领域的和谐:十个国家欢欣鼓舞》作于 1991 年,是埃尔-达巴为参加第十届米德菲斯特国际音乐节而特别创作的。

从五部交响曲的文本保存情况来看,在 C. F. 彼德斯音乐出版社 (C. F. Peters Music Publishing Company) 关于埃尔-达巴乐谱出版与租用的目录中仅有《第三交响曲》和《拉美西斯大帝:第九交响曲》两部作品。从研究现状来看,丹尼斯·安·希克利斯特 (Denise A. Seachrist) 的专著《哈利姆·埃尔-达巴的音乐世界》(The Musical World Of Halim El-Dabh) 提及了这五部作品,并对《拉美西斯大帝:第九交响曲》进行了着重地分析与阐释。因此,本书将《第三交响曲》作为研究对象既是笔者的兴趣使然,也是笔者在进行大量文本搜集、阅读后深思熟虑的结果。《第三交响曲》是埃尔-达巴创作初期的重要作品,它的研究有利于全面认识和理解作曲家创作初期的风格特征,对于尚处起步阶段的埃尔-达巴的音乐研究来说将起到填补学术空白的作用。

① 弗朗西斯·贾德·库克 (1910—1995), 美国作曲家。

二、资料来源与研究现状

相关信息资料的收集与整理应是埃尔－达巴音乐研究的第一步。虽然埃尔－达巴的音乐作品早在 20 世纪 40 年代就已经开始受到关注，开罗的法语报纸^①、《基督教科学箴言报》（Christian Science Monitor）^②、《耶路撒冷邮报》（Jerusalem Post）^③、《纽约使者论坛》（New York Herald Tribune）^④、《纽约时报》（New York Times）^⑤、《丹佛邮报》（The Denver Post）^⑥ 等杂志都曾就埃尔－达巴的音乐作品发表过介绍与评论性的文章，但就世界范围而言，埃尔－达巴的音乐研究仍然是一个全新的课题。因此，针对性的专门论述较为鲜见，就目前笔者所掌握和搜集到的资料而言，主要包括：

（一）文献资料

1. 传记词条

在许多重要的音乐参考书中都有关于埃尔－达巴的传记词条，如：《新格罗夫音乐和音乐家辞典》（The New Grove Dic-

① A. J. 帕特瑞（A. J. Patry），《交易所的埃及人》（La Bourse Egyptienne），1949 年 2 月 15 日。

② 哈罗德·罗杰斯（Harold Rogers），《基督教科学箴言报》，1952 年 12 月 16 日。哈罗德·罗杰斯，《基督教科学箴言报》，1955 年 11 月 18 日。哈罗德·罗杰斯，《基督教科学箴言报》，1957 年 2 月 14 日。迈尔斯·卡斯坦蒂克（Miles Kastendieck），《基督教科学箴言报》，1958 年 4 月 5 日。

③ Y. 博姆（Y. Boehm），《耶路撒冷邮报》，1958 年 9 月 26 日。

④ 沃尔特·特里（Walter Terry），《纽约使者论坛》，1958 年 4 月 6 日。

⑤ 埃里克·萨尔兹曼（Eric Salzman），《纽约时报》，1959 年 1 月 17 日。

⑥ 格伦·吉福（Glenn Giffin），《丹佛邮报》，1999 年 7 月 23 日。

tionary of Music and Musicians)^①、《新格罗夫美国音乐辞典》(The New Grove Dictionary of American Music)^②、《新格罗夫歌剧辞典》(The New Grove Dictionary of Opera)^③、《贝克音乐家传记辞典》(Baker's Biographical Dictionary of Musicians)^④、《音乐和音乐家国际百科全书》(The international Cyclopedia of Music and Musicians)^⑤、《美国音乐名人录》(Who's Who in American Music)^⑥、《音乐和音乐家辞典国际名人录》(The International Who's Who in Music and Musicians' Directory)^⑦。

2. 专著

由美国肯特州立大学教授丹尼斯·安·希克利斯特撰写的《哈利姆·埃尔-达巴的音乐世界》^⑧是目前唯一的一部关于埃尔-达巴音乐创作的学术专著。该书以文化哲学人类学的两个基本概念——活动和生活方式为基点,力图站在人类文化活动的视角审视音乐,并将研究重点放在埃尔-达巴的音乐生活(music life)上,而不是放在他的音乐(music)上,详尽地

① Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Macmillan Publisher Limited, London, 1980.

② H. Wiley Hitchcock, Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of American Music*, Oxford University Press, 1986.

③ Stanley Sadie, *The New Grove Dictionary of Opera*, Oxford University Press, USA, 1992.

④ Theodore Baker, *Bakers Biographical Dictionary of Musicians*, Schirmer Book, 1992.

⑤ Oscar Thompson, Bruce Bohle, *The International Cyclopedia of Music and Musicians*, Dodd Mead, 1989.

⑥ R. R. Bowker, *Who's Who in American Music*, Jaques Cattell Press, 1986.

⑦ David M. Cummings, *International Who's Who in Music and Musicians' Directory*, Melrose Press, Limited, 1998.

⑧ Denise A. Seachrist, *The Musical World of Halim El - Dabh*, The Kent State University Press, Kent, 2003.

叙述了埃尔－达巴不同时期的音乐活动。

3. 论文

丹尼斯·安·希克利斯特的《哈利姆·埃尔－达巴的创作生涯》(Halim El - Dabh's Compositional Life)^①对埃尔－达巴的钢琴、管弦乐、打击乐、小型合奏、电子音乐以及戏剧音乐的代表性作品进行了较为全面的介绍。阿金·尤巴的《新非洲艺术音乐中的跨文化表达：方法、模式和手段》^②一文论及了埃尔－达巴音乐作品中的埃及/非洲特征。2005年10月，由中央音乐学院、美国肯特州立大学和匹兹堡大学联合举办的“中·非音乐对话——非洲音乐国际学术研讨会”极大地推动了埃尔－达巴音乐的进一步研究，在“哈利姆·埃尔－达巴的音乐创作”专题讨论中，辛西娅·丝·肯柏林(Cynthia Tse Kimberlin)的论文《哈利姆·埃尔－达巴创立埃塞俄比亚管弦乐队(1963—1975)及其对三首钢琴曲与一首弦乐四重奏的影响》(Halim El - Dabh's Creation of Orchestra Ethiopia (1963—1975) and its influence on three piano pieces and a string quartet)通过对埃塞俄比亚管弦乐队创立背景的分析，着重探讨了埃尔－达巴三首钢琴曲和一首弦乐四重奏的创作手法。阿金·尤巴在《哈利姆·埃尔－达巴与非洲钢琴主义》(Halim El - Dabh and African Pianism)一文中，运用埃尔－达巴的音

① Denise A. Seachrist, *Halim El - Dabh's Compositional Life*, Intercultural Musicology - Bulletin of the Centre for Intercultural Music Arts, London, U. K. Vol. 2, Nos. 1 - 2; 2 - 8, 2000.

② Akin Euba, *Intercultural Expressions In Neo - African Art Music; Methods, Models And Means*, Essays On Music In Africa Volume 2, Intercultural Perspectives, Eleko Music Centre Lagos Bayreuth African Studies, 1989, p115.

乐创作模式阐释了“非洲钢琴主义”(African Pianism)^①的概念,“非洲钢琴主义是20世纪50年代以后,在黑非洲及移居海外的许多黑人作曲家的钢琴音乐创作中经常提到的一个概念”。罗伯特·拉巴瑞(Robert Labaree)的论文《幻想博物馆里的哈利姆·埃尔-达巴》(Halim El-Dabh in the Imaginary Museum)以埃尔-达巴20世纪70年代在华盛顿创作的作品为焦点,围绕“先锋派”、“传统音乐”和“音乐作品”三个不同的概念,对埃尔-达巴的创作风格以及更为广阔的全球性音乐创作趋势进行了描述与展望,也为由于研究资料匮乏而感到困惑的当代学者提供了一种新的视野。戴维·巴达格纳尼(David Badagnani)的论文《被亚洲音乐(印度、日本、中国和朝鲜)赋予了灵感的哈利姆·埃尔-达巴的创作》(El-Dabh's works inspired by the musics of Asia (India, Japan, China, and Korea))介绍了埃尔-达巴采用南亚和东亚音乐元素创作的作品。

(二) 乐谱文本

埃尔-达巴的乐谱大多尚未出版,已出版的部分乐谱详见附录(三)中C. F. 彼德斯音乐出版社关于埃尔-达巴的音乐作品目录。

(三) 音响资料

目前,埃尔-达巴已正式出版的CD仅有一张,并附在

^① 李昕:《阿金·尤巴〈传统生活情景〉中的非洲钢琴主义特色》,中·非音乐对话——非洲音乐国际学术研讨会,2005年10月,北京。

《哈利姆·埃尔-达巴的音乐世界》一书之后。此外,笔者还搜集到了1992年3月7日在美国俄亥俄州北部高中礼堂(North High School Auditorium)由约翰·伊·菲利托(John E. Ferritto)指挥的春野交响乐团(Springfield Symphony Orchestra)演奏的《第三交响曲》与《第九交响曲》的录音,时间分别为:26:28秒和20:50秒。

(四) 网络资源

埃尔-达巴的个人网站:<http://uu.cx/halim/halim.htm>。

三、理论来源与研究方法

20世纪60—70年代,“西方文化影响非西方音乐的增长成为首要的力量”^①。正如梅里阿姆(A. P. Merriam)所指出的:“既然变化是人类经验中的永恒的因素,即使努力去推迟或阻止,变化还是不可避免的,那么光是保存就不能成为民族音乐学的唯一的目的,而应该在此同时去研究传统音乐的变化过程,研究其他因素、其他音乐对传统的影响和由此产生的效应。”^②因此,研究文化变迁、文化与音乐的各种变化与交融,即“变”的倾向,已成为民族音乐学研究的新趋势,这也正是本课题研究的理论来源。

一切课题的探索归根结底都是方法的探索,德国历史哲学家斯宾格勒曾经指出:“一切正确的、清晰的以及深知本身及

① 管建华:《音乐人类学的视界——全球文化视野的音乐研究》,30页,南京,南京师范大学出版社,2004。

② 俞人豪:《音乐学概论》,296页,北京,人民音乐出版社,1997。

其限度的文化‘相术 (physiognomy)’从来没有建立起来。它的建立之惟一途径,纯在方法的发见,而方法的发见,也就是20世纪要展开的最伟大问题之所在。”^① 埃尔-达巴的音乐研究无论在国内还是国外都还处于起步阶段,以至在理论框架和研究方法方面尚未建立起科学而有效的描述分析模式。本书除主要运用音乐史学的研究方法对《第三交响曲》进行全面而细致的分析之外,还借鉴了民族音乐学的一些基本概念,并通过对埃尔-达巴及其妻子、同事、朋友和学生的访谈,获得了许多至今尚未公开发表的第一手资料。以下为采访对象:

姓 名	性 别	现所在单位与职务
哈利姆·埃尔-达巴 (Halim El - Dabh)	男	肯特州立大学名誉退休教授
德博拉赫·埃尔-达巴 (Deborah El - Dabh)	女	哈利姆·埃尔-达巴的妻子
阿金·尤巴 (Akin Euba)	男	匹兹堡大学音乐系教授
丹尼斯·安·希克利斯特 (Denise A. Seachrist)	女	肯特州立大学副教授
戴维·巴达格纳尼 (David Badagnani)	男	肯特州立大学民族音乐学博士研究生 (在读)
约翰·奥·罗彼逊 (John O. Robison)	男	南佛罗里达大学 (University of South Florida)
萨姆哈·埃尔-科哈利 (Samha EL - Kholy)	女	开罗艺术学院 (Cairo Conservatoire) 教授

“民族音乐学的最终目标不仅是要理解音乐的结构,而且还要理解形成这种结构的原因”。^② 《第三交响曲》作为埃尔-

① 徐行言:《中西文化比较》,19页,北京,北京大学出版社,2004。

② 俞人豪:《音乐学概论》,233页,北京,人民音乐出版社,1997。

达巴精神生产的一个方面，与埃尔－达巴的行为方式有极大关联。因此，本书将埃尔－达巴的《第三交响曲》创作置于东西方不同的文化体系中加以关照，试图从文化学的角度探究文化背景与音乐本体的相互关系，进而在整体的社会文化语境中认识音乐现象。

目 录

第一章 哈利姆·埃尔 - 达巴与《第三交响曲》	(1)
第一节 哈利姆·埃尔 - 达巴的生平	(1)
一、学乐初期(1921—1949 年)	(2)
二、初涉乐坛(1950—1963 年)	(4)
三、欧美之旅(1964—1990 年)	(9)
四、老骥伏枥(1991 年至今)	(12)
第二节 《第三交响曲》的创作背景	(14)
第二章 《第三交响曲》作品结构分析	(18)
第一节 第一乐章结构分析	(19)
第二节 第二乐章结构分析	(25)
第三节 第三乐章结构分析	(26)
第三章 《第三交响曲》的双重特征	(29)
第一节 《第三交响曲》的创作观念	(29)
一、立足本土的创作观	(33)
二、西为我用的创作观	(35)
第二节 《第三交响曲》的创作手法	(36)
一、关于主题音调	(36)
二、关于动机重复	(38)

三、关于应答格局	(40)
四、关于节奏语言	(41)
五、关于和声配器	(44)
六、关于曲式结构	(45)
第四章 《第三交响曲》的历史意义	(47)
第一节 《第三交响曲》与埃及民族主义音乐创作	(47)
一、《第三交响曲》与第一代作曲家	(48)
二、《第三交响曲》与第二代作曲家	(50)
三、《第三交响曲》与第三代作曲家	(53)
第二节 《第三交响曲》在埃尔-达巴音乐	
创作生涯中的地位	(54)
一、《第三交响曲》与埃尔-达巴	
1954 年以前的作品	(55)
二、《第三交响曲》对埃尔-达巴	
后来创作的影响	(57)
结 论	(60)
一、埃尔-达巴是埃及近现代音乐家	
群体中的杰出代表	(60)
二、《第三交响曲》是埃及现代文化的产物	(61)
三、《第三交响曲》是埃及本土与西方	
音乐文化碰撞的结果	(61)
四、《第三交响曲》是埃尔-达巴早期	
音乐创作民族化的代表性杰作	(63)
附录一	(64)
参考文献	(64)
附录二	(72)