

南京艺术学院百年校庆音乐学院研究文丛

Shuoshi Xuwei Lunwen Xuanji

硕士学位 论文选集

执行主编 冯效刚

ARTIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

江苏高校优势学科建设工程资助项目 (PAPD)
南京艺术学院重点学科资助项目

南京艺术学院百年校庆音乐学院研究文丛

Shuoshi Xuewei Lunwen Xuanji

硕士学位 论文选集

执行主编 冯效刚

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(C I P)数据

硕士学位论文选集 / 冯效刚执行主编. — 合肥: 安徽文艺出版社,
2012.12

(南京艺术学院百年校庆音乐学院研究文丛)

ISBN 978-7-5396-4228-4

I. ①硕… II. ①冯… III. ①音乐 - 文集 IV. ①J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 279425 号

出 版 人: 朱寒冬

责任编辑: 何 健 洪少华

装帧设计: 丁 明

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司 (0551)5859551

开本: 710×1010 1/16 印张: 18.25 字数: 320 千字

版次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)
版权所有, 侵权必究

献给南京艺术学院百年华诞

南京艺术学院百年校庆音乐学院研究文丛
编辑委员会

主任 邹建平

副主任 刘伟冬、居其宏、王建元

主编 邹建平

副主编 居其宏、王建元

编委（按姓氏笔划排序）

王建元、王振先、叶继红、伍国栋、
刘承华、陈建华、李立新、邹建平、苏青、
杨曦帆、范晓峰、房亚红、欧景星、居其宏、
秦效原、钱建明、徐军、阎爱华、
谢琨、管建华、滕缔弦

学术秘书 杨海云

前 言

近 30 多年来,中国高等教育的发展可谓突飞猛进,大学教育中的本科教学已逐渐成为普及性教育中的主力,而精英教育多从硕士研究生开始。“硕士学位论文”不仅是考量研究生个人学习效果的主要依据,也逐渐成为考评“研究型高校”教学的重要依据。

今天在我国,“艺术学”经过 60 多年的发展,已成为与文学、哲学、社会学等并列的“门类学科”,学科的发展与进步也向“艺术学”各下属学科提出新的任务:如何在充实原有传统学科研究的基础上,适应人类社会发展的需求,拓展新的学科增长点。“音乐学”在原一级学科的“艺术学”中,一直以其大量的理论研究成果排名前列,而今,拓展新的学科增长点必然成为音乐学人责无旁贷的任务之一。南京艺术学院的“学位与研究生教育”起步不晚(始于 1978 年,是国务院学位委员会第一批硕士学位授权单位),经过 30 多年来的发展,已经取得了“跨越式”的进步。“音乐学”学科沐百年“绵绵不绝之谨严学风”,不仅在“作曲与作曲技术理论”、“民族音乐学”、“音乐史学”和“音乐美学”(囊括中、外),以及“音乐教育”等传统的学科领域稳步前行,而且拓展出“当代音乐”、“歌剧·音乐剧”、“音乐表演艺术”、“计算机作曲技术”、“录音”、“音乐传播”和“流行音乐”研究等新的学科增长点。

30 多年来,南京艺术学院音乐学科涌现出一批优秀的“硕士学位论文”,我们只能撷取其中之点滴奉献给读者。所选论文既包括传统“作曲与作曲技术理论”、“民族音乐学”、“中国音乐史”和“西方音乐史”等学科的优秀成果,也特地将“歌剧·音乐剧艺术”、“当代音乐与音乐传播”以及“音乐表演艺术”的一些研究成果展示出来,希望引起学界对这些新学科领域的关注。

编者将视野聚焦在新世纪以来产生的最新成果,由于篇幅所限,故不可能将南京艺术学院音乐学科涌现出的优秀“硕士学位论文”全部收录,特别是由于一些现代音乐作品的谱例和图表绘制尚无法解决,对所选论文做了大量删略,切望海涵。编者“学力”有限,在此对编辑过程中出现的各种失误向作者和读者表示诚挚的歉意。

值此南京艺术学院喜迎“百年华诞”之时,编者向前辈和正在辛勤奉献的音乐教育工作者,以及目前在各个领域为祖国建设努力工作的“南艺校友们”表示衷心的感谢和敬意!

冯效刚,2012年于黄瓜园

目 录

前 言····· 冯效刚 001

一、作曲与作曲技术理论研究

1. 现代音乐中的新音响及其作品结构力

····· 2003 届硕士:张 路;指导教师:邹建平 003

2. 中国新音乐的拼贴技术及复风格运用技法研究

····· 2008 届硕士:邹 舒;指导教师:苏青 025

二、民族音乐学

琵琶演奏家程午加研究

····· 2007 届硕士:贾 怡;指导教师:伍国栋 057

三、中国音乐史

六朝佛教音乐本土化探微

····· 2005 届优秀硕士:钱 慧;指导教师:赵后起 081

四、西方音乐史

乔治·克拉姆《时间与河流的回声》音乐分析与人文诠释

····· 2012 届优秀硕士:高 嵩;指导教师:班丽霞 123

五、音乐美学

李贽的音乐美学思想及其基础

..... 2011 届优秀硕士:徐海东;指导教师:刘承华 159

六、歌 剧

经典中的流行

——论歌剧《卡门》的艺术特色及其对中国当代歌剧创作的启示

..... 2007 届优秀硕士:钱庆利;指导教师:居其宏 199

七、当代音乐研究

地域意义消失过程中的音乐传播

..... 2012 届优秀硕士:方 伟;指导教师:冯效刚 241

八、音乐表演艺术研究

经典钢琴作品演绎中的“再现”与“表现”

——贝多芬《黎明》钢琴奏鸣曲三个演绎版本的比较研究

..... 2008 届优秀硕士:庄 艺;指导教师:徐 军 居其宏 263

一、作曲与作曲技术 理论研究

现代音乐中的新音响及其作品结构力

2003 届硕士:张 路;指导教师:邹建平

本文的目的是通过对现代音乐中作品的音色、音响及织体写作的分析,试图总结出在现代音乐作品中音色、音响运用的一般特征和技法以及与传统作曲诸要素之间内在的联系,同时也试图探索新音色、音响在作品整体中的结构力作用。

20 世纪的音乐从以往的共性音乐写作的时代进入了一个技法多元、风格多元的时代。以往音乐作品的形态和创作技法从未以这样的进度来蜕变,革新。作为音乐作品构成的诸要素音高、节奏、和声、曲式等都经历了种种演变。在作曲家的理性计算和感性狂热支配下,穷尽了各种各样的可能性,使得音乐作品在表达那些特定年代社会环境下人的思想感情和意识形态都有了更强大的表现力。

然而,现代音乐从萌芽开始就注定带有不同于以往时代的特征,从德彪西那朦朦胧胧闪闪烁烁的音响开始,便预示着这个时代的与众不同——音色和音响。从印象派音乐开始,现代作品中的音色、音响就得比以往任何时代都具有举足轻重的地位。在传统的音乐作品中,音色是居于从属地位的,如贝多芬的交响乐,你似乎只能看见黑白色彩的对比,到了浪漫派后期,音乐的色彩更多是和声、调性的色彩变幻的结果。而进入印象派之后,音响、音色已经是作为作品构成诸要素中独立、显要的一环。音色作为新的音响媒介传达着作曲家对这个世界复杂的感受。新音色的开发、嫁接,音色思维的革新以及其他诸要素(和声、节奏等)的新的结构原则,使得音乐表现力得到了空前的加强,可以说这是一个风格多元的时代,一个色彩喷涌的时代。

本人将从包括独奏、重奏和管弦乐等不同体裁入手,以音色为视角,对作品进行局部和整体的分析,现代音乐风格写作虽然多样化,但是在同一个时期同一领域也会呈现一些技法相似、观念相近的具有时代特征规律性的东西,在不同时期,也会包括技法的继承和发展等关联性的因素,因此,分析和归纳都是本文的最终目的。透过风格形态多变的现代音乐作品去把握在音色音响方面现代音乐

家们所做的探索,以及音色音响本身在音乐作品的构建中的结构作用。现代音乐作品数量繁多、风格多元,因此分析很难面面俱到,本人试图着重在以下几个方面进行分析和归纳:新音色音响的发展、观念和手法;新音响与其他作曲诸要素(音乐、和声、节奏、复调)之间的相互作用,如对位手法的变革能够获得新音响织体,而新的音响织体也给对位观念带来新的形式。音乐作品最后被物化成音响,总要呈现一定结构,本文也将有一定篇幅论述音色音响构筑现代音乐作品的结构力作用。

第一章 非乐音手段获得的新音响

对新的声音的挖掘、实验、组合、创造、运用从现代音乐开始之初就一直是现代作曲家乐此不疲的事情,对音色的创新在印象派音乐出现之前一直是零星的、局部的,个人化地体现在音乐作品中。到了柏辽兹这位配器大师的时代,对各种乐器和管弦乐队的音色配器效果的注重程度才开始达到一个新的高度。

进入 20 世纪以来,现代作曲家逐渐放弃或降低传统的音乐素材——旋律、和声、节拍等的重要性,音色成为了创造音乐形象,表达内心情感主要手段。本文不再赘述浪漫派期间音色的新特征而将目光集中在 20 世纪的音乐作品中所出现的新的音色和音响观念。本章主要归纳通过物理性的非乐音手段获得的新的音色音响。

第一节 新的演奏法

我们所熟知的各种类型的乐器在经过早期的发明、制造,经过几百年的实践、运用和不断的改进,到了古典乐派时期,各类乐器均形成自己相对固定的发音技巧、演奏手法和编制。古典时期作曲家追求乐器音响之间的谐和性、融和性,与大小调和声体系、对称规律的曲式结构、古典复调对位思维一样,也力求一种朴素均衡的状态。因此乐器的演奏法、编制被一种传统的规范所统治,你很少能在古典乐派作曲家们的谱子上看到不同寻常的演奏,极高或极低音区的运用,作曲家对色彩的敏锐也仅仅体现在其他要素上,如和声的变化、线条的简繁等。

而对于注重音色音响的现代音乐家们来说,在传统乐器上通过改变新的演奏法成为了获得新音色的便捷途径。这种改变是相当普遍的,演奏手法上的革新遍及我们所能列举出来的各类乐器(弦乐、木管、铜管、人声、打击乐、民间乐器)以及各种音乐体裁(独奏、重奏、管弦乐、合唱等)的作品里。

短短几十年内,演奏法变得如此多种多样,以至演奏现代音乐的演奏家不得不专门学习各种记谱法和各种新的技巧。很多个性的演奏法发明出现,被其他

的作品所借鉴,得到更多广泛的运用,逐渐形成了“经典”技法。本人无意构写一部乐器法大全,而是从中攫取一些具有代表性的例子说明现代音乐家在这方面的探索努力。

1. 弦乐(略)
2. 木管(略)
3. 铜管(略)
4. 打击乐器、键盘乐器(略)
5. 人声(略)

第二节 新的发音体和空间运用

现代音乐家虽然在传统乐器的演奏法方面进行了各种各样的探索,但他们似乎并没有满足和停滞于此,在更为广阔的领域和空间里现代音乐家似乎把一切能发声的物体都搬进了他们的作品里,进行了各种各样的实验组合,声音的素材从未像今天这样丰富多样,音响的观念也从未像今天这样变得具有包容性和开放性。

1. 各类民族民间乐器(略)
2. 新的发声源

在现代音乐家眼里,似乎一切可以发声的物体都是一件乐器,不同质地、不同构造、不同大小的物体在不同环境,不用振动方式都造成了千奇百变的音响世界。在这方面作曲家与其说是在作曲,不如说是在进行声音的实验,有的作曲家发明制造出自己设计的乐器,有的作曲家把生活中甚至工具类的物器拿来作音源使用。这些作品往往更具有先锋性实验色彩。

我们可以大致分个类:

木槌乐器类:铝鸣器、铝管等;

金属类:金属块、齿轮、钓鱼卷子、自行车铃、消防警铃等;

木制类:豆囊、卡西亚(把一束木棒捆起来手搓发声)等;

玻璃器皿:瓶装大理石、玻璃杯、玻璃竖琴等;

电声乐器:电吉他、电贝司、电颤音琴等;

电子合成器类:正弦音发生器、白色噪音发生器、方波发生器、滤波器、振荡器、环型调制器、各种变速录音机、各种效果器。

其他还有各种各样的声响,如算盘、收音机、各种人声、水的流动声或日常生活中很多发生的声响都成为了新的发声源。这种来自现实存在的声音,经过作曲家们的剪辑、组合和更新便形成了音乐的一个分支流——具体音乐。如穆勒·凯恩

《水滴的叙事》便是这样的一首作品。音乐素材是一滴水滴落的声音,用磁带录下这个波形,然后用不同的速度从每秒振动波的低频到每秒振动 8000 次的变频,加以复制,最后把这些长短不同的声音再剪辑、拼接,形成类似木琴声音的乐曲。

3. 空间的运用

现代作曲家不仅利用现实生活中各类音响本身来放入他们的作品,同时把音响空间、时间观念加以拓展,把声音发生的所处空间,听觉和听觉的环境,个人的主观感受,乐器在剧场中的摆放定位等也作为新音响外延和内延因素加以运用。这些非声音的音响元素也可以是作曲家大大发挥想象力和创造力的一片领域。

凯奇的钢琴曲《4 分 33 秒》就是音响观念的一个内延,而在剧场内的偶然声响如咳嗽声、走动声、听者的主观体验,心理活动都可以划分作品的一个部分,这个作品把音响的范围拓展到了极致——无声也是音乐。

古柏图丽娜小提琴协奏曲《offertorium》的主题将巴赫的主题分散给八支管乐器,不同的点状音色以相同平静的力度在舞台不同的方位空间闪烁。

下面是谭盾《圆》的演奏员方位图:

乐队成员有的在台上,有的散布在台下,使得音响呈现了立体化的效果,增强了听众的参与感。

第二章 乐音手段获得的新音响

前一章我们主要从纯粹音响物理发声的角度展示了现代音乐中新音色音响的革新和创造。演奏法的改变和发声体的改变带来音色的变化是突变的,往往一个新的音响仅仅由于触击点不同就会发生跟以前不同的效果,这种音色的变化我们可以单个的、静止的进行物理学角度的分析往往就能获得它音色改变的原理;另一方面,我们所提到的新的音色音响不仅仅指乐器本身发音的改变,对新音色音响的创新和挖掘更是指对作品本身内乐音的组织、安排运动方式,结合各类不同乐器通过音高、节奏、线条等传统作曲手法因素的革新,结合不同乐器组的编配来创造出来的新的织体形态或音响效果。前者属于乐器法的范畴,而后者更像属于作曲配器范畴。前者的论述是静止的、单个声音的聆听,而后者更多的是接近于乐音在运动中所呈现出来的形态和声响。前两节是物理建构范畴,而后者涉及更多的是传统作曲技法的几个基本概念——和声、主题、对位等方面的技术分析。相对于演奏法和新发音体来说,这样得来的新音响跟传统因素有着更紧密的内在延续性和发展性。因此,我们将把目光集中到乐音的运动方式和组织形式上来,这样才能更加透彻地理解现代音乐新音色音响的技术内涵。

第一节 音响织体的形态

这里织体的概念与传统织体的概念有着不同的地方。传统意义方面的织体通常属于主调音乐范畴,它是作为主导旋律的附属物,呈现和声化音型化特征,起烘托音乐形象气氛,丰满音响的作用。它依附于主导旋律线条而存在;而在现代作品中,传统音乐要素——旋律、和声、调性的原则遭到破坏瓦解,音色成为重要的表现参数,因而不同形态不同音型特征的织体由于在创造音响时具有丰富的可塑性而变得日益独立起来。很多同音色思维构建的作品充当“表现的主角”就是织体、音色。因为这里所论及的织体跟传统意义上的织体有着不同,是特指现代音乐作品中具有独立音色表现能力的乐音的组织形态,是无主题、和声的乐音运动。它与传统织体最大的不同就是它的表现功能是独立的,不必依附调性、主题、和声而存在。

织体的形态大小可分为点状、线状、块状或面状。点状的音响往往是单个音色的呈现,从某一点上看,它是静止的,但它不用于绝对意义上单个音色的发声,