

音乐博士学位论文系列

论支声及其在西方现代 音乐中的应用

Series of Doctor Dissertations in Music

张磊 著

Zhang Lei

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

上海音乐学院音乐研究所资助项目

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

论支声及其在西方现代 音乐中的应用

张 磊 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

论支声及其在西方现代音乐中的应用 / 张磊著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2008. 8

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 387 - 0

I. 论… II. 张… III. ①衬腔式复调 - 研究②衬腔式复调 - 应用 - 西洋音乐 - 研究 - 现代 IV. J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 126075 号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 论支声及其在西方现代音乐中的应用

著 者 张 磊

责任编辑 迟凤芝

封面设计 QG 工作室·谢倩怡

出版发行 上海音乐学院出版社

社 址 上海市汾阳路 20 号

邮 编 200031

电 话 021 - 64315769 64319166

传 真 021 - 64710490

经 销 全国新华书店

印 刷 江苏省南通市印刷总厂有限公司

版 次 2008 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本 850 × 1168mm 1/32

字 数 200 千

印 数 1 - 1,300 册

印 张 8.375

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 387 - 0/J.375

定 价 25.00 元

序

林 华

西方音乐自从传统和声解体以来,由纵带横的多声思维也随之改变。仿佛失去万有引力的定律那般,作曲家不仅在和音结合上无所依从,连音符在横向上的连接似乎也没有了根据。在这种步履艰难的漂浮状态下,于是他们开始各自寻找攀附,企图以新的方法去代替原有的秩序。

各种手法自是多样,当然离不开作曲家们对现实的态度和审美的观念。例如在纳粹阴影下对世界未来彻底失望的德国人,用数理顺序代替音响和谐,或许可以理解他们的观念,但终究是对听感知觉的反动。此外还有各种出于哲学观念而引发的种种实验,例如随机音乐之类。这些让我们可怜的耳朵想昧着良知,说它就是那曾经让人们感到无限美妙的音乐女神的不肖子孙,恐怕也难。

这篇短短的序言并无意对 20 世纪以来的各种新潮作学术的评点,但在种种实验中最值得注意的还是一部分企图以弘扬原始文化以表示对现代文明怀疑的作品,作曲家很自然的会把寻求新手法的眼光放在和声形成前的音乐形态中,这主要是以横成纵的

支声的手法。对于听感知觉而言,这是对集体音响表象的唤起,它曾经是一切民族,而且此刻仍然是许多亚洲民族的审美情趣,那种和而不同,那种对于那种裹挟在整体和谐中的不协和音的忽略不计,那种由似同又非同的旋律线条纵向叠置形成的摩擦,等等,对于它的听众说来都是非常自然的。因此这种创作方法的尝试,对于中国人的审美听知觉而言,是十分有意义的,这也就是张磊博士的这篇学位论文的现实意义与社会意义所在。

张磊博士治学态度严谨,这篇论文资料引证丰富,求证细致有力,希望它的出版能够得到学界注意。

林 华

08,7,15

论文声及其在西方现代音乐中的应用

论文提要

支声广泛存在于民间音乐中,是民间多声部音乐最常见的织体形式。支声现象复杂、形态各异,不同国家、地区,不同民族、不同体裁的支声均表现出了各自不同的特点,为支声的研究提供了丰富的例证。

西方专业音乐的发展,无论任何时代都没有脱离与民间音乐的联系,民间音乐可以说是作曲家创作的源泉。他们不仅采用民间的音调,而且也采用民间的题材与体裁;不仅吸收本民族的,也吸收其他民族的。到了现代音乐时期,这种倾向越来越强,越来越多的作曲家从民间音乐中汲取更多的表现手法。其中对支声的进一步挖掘与运用更是显而易见。

本文分上、下两篇。上篇主要以民间音乐中的支声现象为依据,围绕支声展开论述。在“支声及相关问题的探讨”中,对支声概念作了更加详细的解释,特别是对概念中涉及到的“变体”一词进行了具体的说明,为后面支声织体的分类提供了必要的理论依据。关于支声的归属,本文明确了观点,并进行了论证。

在“民间音乐中的支声现象”一章中,对中国民间多声部音乐

中的支声进行了细致的考察、分析,对外国民间音乐中的支声在现有资料的情况下进行了深入的挖掘。民间音乐中的支声不仅形态极其丰富而且特点也十分鲜明。

“支声织体类型及音乐语言特征”是上篇的中心内容,本文从旋律的纵向变化和横向变化两个方面对支声织体进行分类,突出了支声织体的本质特征。在这一内容上,具有创新意义的是确立了哪种平行进行属于支声织体,挖掘出了新的支声织体展开性支声,做出了综合性支声和混合性支声并用的选择,并对其进行了明确的区分。

下篇的论题是支声在西方现代音乐中的应用。首先是“传统时期的回顾”,从奥尔加农时期到浪漫主义时期。

接下来是“支声在西方现代音乐中应用概述”,这一问题的关键也是难点是哪些作曲家的哪些作品中应用了支声。通过翻阅大量的乐谱及文献,最后选定了西方8个国家的21位现代音乐作曲家的57部作品进行研究,为论题的写作开拓了道路。本文所运用的谱例就是在此基础上遴选出的。这一章的内容包括布里顿的三部教堂寓言剧、支声在俄罗斯现代音乐中的应用、支声在美国现代音乐中的应用和支声在西方其他国家及作曲家现代音乐中的应用。

最后一章是“支声在西方现代音乐中应用的特点”,论述以前一章为基础,对支声织体类型及支声应用的特点进行总结。

通过对西方现代音乐中支声应用的分析研究,从中获取审美经验,为音乐创作提供启示,为音乐创作中应用支声提供借鉴,从而丰富作曲技法。

关键词: 支声 现代音乐 织体 民间音乐 多声部音乐 复调音乐

ABSTRACT

Heterophony widely exists in folk music, and it is a most common texture form of folk multipart music. The heterophony phenomenon is complex and it has different forms. The heterophony of different countries, regions, nationalities and styles has different features, which provides a rich illustration for the research of heterophony.

The development of western professional music has never been separated from ties with folk music. It might be said that folk music is the source of creation of composers. They adopt not only folk tones, but also folk subject matter and style, absorb not only that of their own nationality, but also that of other nationalities. In the period of modern music, this tendency is becoming stronger and stronger, and more and more composers are absorbing more techniques of expression, from which the further digging and application of heterophony can be clearly seen.

This thesis consists of part 1 and part 2. In part 1, with the

heterophony phenomenon in folk music as basis, discussion is conducted according to heterophony. In “a discussion of heterophony and its related issues”, a more detailed explanation is made to the concept of heterophony, especially a concrete explanation is made to the word “variant” involved in the concept, to provide a necessary theoretic basis for the classification of heterophony texture. In this paper, viewpoints are made clear and verification is conducted for the class of heterophony.

In the chapter “The phenomenon of heterophony in folk music”, a detailed review and analysis is made to the heterophony in the folk multipart music of China and a deep digging is conducted to the heterophony in foreign folk music according to the existing literature. The heterophony in folk music not only is extremely rich in its forms, but also has distinct features.

“The types of heterophony texture and the linguistic characteristics of music” is the central content of part 1. This thesis classifies the texture of heterophony with respect to the longitudinal and transverse changes of melody, stressing the essential characteristics of heterophony texture. In this respect, what is original is to determine what parallel motion is heterophony texture, to dig up a new heterophony texture—development heterophony, to make a choice of using both comprehensive heterophony and composite heterophony, and to make a definite differentiation between the both.

The topic of part 2 is the application of heterophony in western modern music, first “the review of the traditional period”, from the time of Organum to the time of Romanticism.

Next is “A discussion of the application of heterophony in

western modern music”. The key and difficult point of this issue is in which works of which composers heterophony is applied. After reading a lot of music scores and literature, 57 pieces of works by 21 modern music composers of 8 western countries were chosen for research, which opened up a road for the writing of the subject. The examples of music score used in this thesis were chosen on this basis. The content of this chapter includes 3 pieces of Parable for Church Performance of Benjamin Britten, the application of heterophony in Russian modern music, the application of heterophony in American modern music, and the application of heterophony in other western countries and modern music of composers.

The last chapter is “the features of application of heterophony in western modern music”, which summarizes the types of heterophony texture and the features of application of heterophony on the basis of content of above chapter.

Through an analysis and research of the application of heterophony in western modern music, aesthetic experience was obtained, enlightenment was given for music creation and reference was provided for the application of heterophony in music creation, so as to enrich the technique of composition.

Key words: Heterophony Modern music Texture Folk music Multipart music Polyphony

目 录

01	目 录	
1	序 ◆ 林 华	
3	论文提要	
5	英文提要	
1	上 篇 论支声	
2	导 言	
4	第一章 支声及相关问题的探讨	
4	第一节 支声的概念	
8	第二节 支声的归属	
11	第三节 支声的形成	
24	第二章 民间音乐中的支声现象	
24	第一节 中国民间音乐	

61	第二节 外国民间音乐
94	第三章 支声织体类型及音乐语言特征
94	第一节 纵向变化形成的支声织体
100	第二节 横向变化形成的支声织体
107	第三节 综合及混合性织体
116	结 语
119	下 篇 支声在西方现代音乐中的应用
120	导 言
122	第四章 传统时期的回顾
122	第一节 欧洲早期教会多声部音乐
126	第二节 文艺复兴——巴洛克时期
129	第三节 古典——浪漫主义时期

136	第五章 支声在西方现代音乐中应用概述
136	第一节 布里顿的三部教堂寓言剧
148	第二节 支声在俄罗斯现代音乐中的应用
180	第三节 支声在美国现代音乐中的应用
198	第四节 支声在西方其他国家及作曲家现代音乐中的 应用
226	第六章 支声在西方现代音乐中应用的特点
226	第一节 支声织体类型
229	第二节 支声应用的特点
234	结 语
241	参考文献
249	后 记

上 篇

论 支 声

导 言

论及“支声”，对其进行认真的思考，可谓涉及内容广泛，问题繁多，随着分析、研究的逐步深入，更是感受到了这一论题的复杂性。

一、关于支声及相关的一些问题，在以往的文献中均有所论述。在这些论述中，除了已定论的之外，尚存有部分的疑义与争议。

例如，支声的概念，各种文献的文字叙述虽有所不同，但大同小异，所表达的意义基本一致，大部分的叙述中都包含了一个重要词汇——“变体”(Variant、Version)或者是“变奏”(Variation)。然而，这样一个重要的词汇在概念中却没有具体的解释，怎样变才叫“变体”、“变体”变到什么程度、变的形式有哪些，都没有进一步说明，即便是在接下来的叙述中有所陈述也不十分全面，这未免使人产生疑惑。本文认为像“变体”这样至关重要的词汇在用于概念的陈述时必须加以确切的描述，这样在讨论其他问题时才有参照的依据。

关于支声的归属，这是一个存有争议的问题。本文从支声本身以及复调音乐概念的外延两个方面对此进行探讨。

二、只要提到支声，就会联想到民间多声部音乐，原因是民间多声部音乐中存在着大量的支声。因此，对民间多声部音乐中支

声现象的考察与分析就显得尤为重要。

支声广泛存在于世界范围内的诸多国家及地区。在中国,对民间音乐中多声现象的挖掘与研究已取得了一定的成果。其他国家随着民族音乐研究的逐步深入民间多声的研究也得以拓展。在这些多声现象中,哪些体裁的民间音乐中存在支声,哪些民族的音乐中存在支声,其形态又如何,都是本文必须讨论的问题。

关于民间音乐中支声现象的论述,本文分为中国和外国两大部分。中国部分包括民间歌曲、民间舞蹈音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民间器乐以及综合性乐种。外国部分包括民间歌曲和民间器乐两方面的内容。

三、在支声现象的考察与分析的基础上,对支声织体类型及音乐语言特征进行总结与归纳,是论述支声的本质所在。

支声的织体类型,以本文对支声概念的解释作为理论依据,以丰富的支声现象作为基础,突出支声织体“变”的特征,从纵向变化和横向变化两个方面进行分类。并对以往模糊的概念做以客观、清晰的界定。

例如,关于平行进行是否属于支声织体一直处于比较混沌的状态。对于这一问题,既不能一概确定,也不能盲目否认,应对平行进行进行分类,然后以支声变体的规格作为考察的依据来界定其各自的属性。

本文认为平行进行中的严格平行进行符合变体的规格,应属于支声织体,而其他的平行进行则不属于支声。严格的平行进行有两个特征,一个是横向进行中音与音之间的音程关系完全不变,另一个是纵向结合上的音高变化以及由此带来的调性的变化。前者符合支声变体出于同一旋律的原则,后者体现了支声变体“变”的属性。这两个特征符合支声变体的原则,因此严格平行进行属于支声织体之列。

第一章

支声及相关问题的探讨

第一节 支声的概念

一、“支声”一词的产生与运用

支声—Heterophony, 希腊语, hetero: “其他的”、“不同的”意思, phone: 声音。这个术语由柏拉图创造^[1]。柏拉图用这个词是在《法律篇》中谈及七弦竖琴(Lyre 里尔琴)和歌声相结合这种方式,并不适合教给只学三年音乐就投入实践的学生时所提到。其大致意思是:七弦竖琴和歌声相结合弹奏“支声”比歌声音稠密、音调高、节奏复杂,这并不适合于对已经有许多强制性课程的年轻人的音乐教育^[2]。

20 世纪德国音乐理论家施图普夫(Carl Stumpf, 1848-1936)在研究民间音乐时沿用此词^[3]。中国在 20 世纪 50 年代以前还没有用“支声”来命名的理论^[4]。

1958 年,沈知白先生的论文《中国音乐、诗歌与和声》中出现了“Heterophony”这个词^[5];1959 年,陈铭志先生的论文《我国民间音乐中复调因素的初步探讨》中对“支声复调”加以论述^[6]。