

音乐博士文库
Music Library

Sofia Gubaidulina

索菲亚·古拜杜丽娜 音乐作品研究

梁红旗 著

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

013029260

音乐博士文库
Music Library

J605.512
02

Sofia
Gubaidulina

索菲亚·古拜杜丽娜
音乐作品研究

梁红旗 著

J605.512

02

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

北航

C1637627

图书在版编目(CIP)数据

索菲亚·古拜杜丽娜音乐作品研究 / 梁红旗著. —
上海: 上海书店出版社, 2013. 3

(音乐博士文库)

ISBN 978 - 7 - 5458 - 0557 - 4

I . ①索… II . ①梁… III . ①古拜杜丽娜,
S. - 音乐作品 - 研究 IV . ①J605. 512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 023646 号

责任编辑 梅雪林 张冉

技术编辑 丁多

封面设计 梁业礼

索菲亚·古拜杜丽娜音乐作品研究

梁红旗 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海叶大印务发展有限公司
开 本 700×1000mm 1/16
印 张 8.75
版 次 2013 年 3 月第 1 版
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 5458 - 0557 - 4 / J. 137
定 价 28.00 元

序

赵晓生

梁红旗博士所著《索菲亚·古拜杜丽娜音乐作品研究》一书,选择活跃于国际乐坛的当代著名俄罗斯女作曲家索菲亚·古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina 1931—)为研究对象。这是一个涉猎范围广泛,对哲学、人文、宗教、社会、政治、思想、生活都有深刻内涵的庞大课题。

研究古拜杜丽娜的音乐作品,无法单纯从作曲技术手法出发。因为,作曲家出生在鞑靼共和国,父亲鞑靼人,母亲有俄罗斯、波兰、犹太混血血统。这一生活环境背景给予她思想的形成、精神的寄托、文化的混合、宗教的倾向以深刻而复杂的影响。尽管古拜杜丽娜本人音乐学习的过程十分顺利,但无可忽视前苏联的种种变故,尤其30年代斯大林“肃反”白色恐怖、喀山贫穷单调生活,在她身上所打下深深烙印。古拜杜丽娜富于幻想的心灵,沉思冥想的性格,多重文化的融合,都莫不由此而发。在这种环境中学习、成长、成熟

的艺术家是极其痛苦的。为了生存,为了音乐艺术,为了肉体不被无端消灭,她采取不过问政治、回避“社会主义现实主义”主流政策的立场。于是,她与同伴们到东亚、中亚及俄罗斯民歌和民间宗教仪式中发现灵感,发现新的音源,产生新的音响。

梁红旗博士紧扣这一作曲家审美观念的成因及其特点切入,抓住古拜杜丽娜多重文化、多重宗教复合在音乐创作技法上所反映出的多重复合性这一根本特征,严谨地细致地研究分析了这种复合性在音高、音色、节奏三个大范畴中所体现的复合技法。

音高上,比较分析了确定性音高与非确定音高、以十二音为坐标的音高体系与微分音体系、协和与非协和性质的和弦,及非和弦的音高因素的对抗;音色上,比较分析了常规与非常规乐器、常规与非常规演奏法之间的对抗;节奏上,比较分析了严格的与非严格的、均分的与多重的、数列整合与常规切割、自由无序及复合有序的对抗;由探究创新技法与传统技法复合,层层深入至审美观念、人文精神、宗教信仰,再由对宗教关注所体现的,对人文精神的关怀与对人类命运的关切,揭示古拜杜丽娜音乐创作的社会意义和精神意义,对研究我国音乐创作现状有参考借鉴作用。

由音乐细节触及宗教内核,是梁博士著作的显著特征。他并不脱离音符空谈宗教,也不囿于音符不及内涵。几乎每个技术细节的分析,作者都能令人信服地指出使用此种技术的精神内容。例如,当谈及《十二乐章交响曲》第八乐章高潮时,作者清晰指出,古拜杜丽娜使用严格节奏与非严格节奏纵向复合,是为了获得极度混乱与不和

谐效果；而“这种极度的不谐和和混乱，准确地表达了《启示录》中大灾难来临的情景，尤其是急速下行的半音短句更是对星河陨落、河流滚烫世界末日的准确描述。这里充分体现了古拜杜丽娜在音乐中用宗教事件暗示并关注人类命运的音乐哲理性审美观”。

类似的分析在全书中比比皆是，时有亮点闪耀。如对《骑白马者》、《开始时有节奏》、《七言》、《第四弦乐四重奏》、《我听见了……沉默了……》等多部作品分析中，都使读者领略震聋发聩的精彩。

梁红旗于 2006 年在上海音乐学院获文学博士学位后，回母校西安音乐学院担任教务处长兼音乐工程系主任、作曲系副教授，硕士研究生导师。他同时还担任中国音乐家协会电子音乐学会理事，陕西音乐家协会会员。梁红旗先生作风踏实，为人诚实，任劳任怨，工作勤奋，创作甚丰，包括大、中、小各种体裁数十部主要作品中，许多在国内外作曲比赛中获奖，并公开发表多篇学术论文。期待梁博士继续前行，百尺竿头，更有大进，在音乐创作、学术研究、行政管理诸方面不断取得更大的成就！

2012 年 8 月 15 日

目 录

序	赵晓生	1
引言		1
第一章 环境——社会——宗教——审美		4
第一节 生活及地域环境对作曲家的影响		5
第二节 前苏联的社会政治背景及其对艺术创作的影响		14
第三节 宗教文化的影响		20
第四节 作曲家审美观念的成因与特点		27
第二章 技法特征(一)——音高复合		35
第一节 确定性音高与非确定性音高		36
第二节 以十二半音体系为坐标的音高体系与微分音体系		44

第三节 协和性质的和弦与非协和性质的其他音高因素	56
第三章 技法特征(二)——音色复合	70
第一节 常规乐器与非常规乐器	71
第二节 常规演奏法与非常规演奏法	77
第四章 技法特征(三)——节奏复合	90
第一节 严格节奏与非严格节奏	90
第二节 均分节奏与多重节奏	101
第三节 数列整合与常规切割和自由无序节奏	106
第四节 其他节奏因素	112
结论	114
参考文献	119
附录 索菲亚·古拜杜丽娜作品分类目录	125

引 言

20世纪的音乐创作经历了一个以多元并存为特征,探索创新为主导的发展历程。前苏联音乐创作从60年代起迅速地学习和吸取西方现代音乐创作的新技法,同时进行着大胆地探索,并同本民族的音乐传统相结合,形成了其注重音乐作品的思想性和哲理性构思,以及音乐语言的多样化特点。这时的古拜杜丽娜,在不断地探索中并没有一味地求新,而是通过使用传统和现代技法的结合,形成了自己以复合为特征的技术手法。

随着20世纪80年代古拜杜丽娜的小提琴协奏曲《奉献》在西方的演出获得成功,她在国际音乐界的声誉得到了不断的提升,其作品也开始在世界范围内产生广泛影响。世界上许多著名音乐团体和音乐中心分别向古拜杜丽娜发出了作品的约稿(如BBC,柏林、赫尔辛基、荷兰艺术节,美国国会图书馆,NHK和纽约爱乐乐团等),并录制发行了大量的音响资料。对她音乐作品的研究,也从以往俄罗斯本国的音乐家逐步扩展到其他国家。目前,笔者所了解的对她音乐作品研究的相关文献,外文有二十余篇,中文只有为数不多的几篇。其中主要论著有:俄罗斯音乐学家华·尼·赫罗波娃(B. N. Kholopova)

的 *Sofiya Gubaidulina's Music* (1989) (《索菲亚·古拜杜丽娜的音乐》), *Sofiya Gubaidulina* (2001) (《索菲亚·古拜杜丽娜》); 莫斯科音乐学院教授华·茨诺娃 (V. Tsenova) 的专题论文 *Number mysteries in the music of Sofia Gubaidulina* (2001) (《索菲亚·古拜杜丽娜音乐中的神秘数字》); 英国作曲家菲·尼瑞 (Fay Neary) 的博士论文 *Structural Symbolism in the Music of Sofia Gubaidulina* (1999 web. ukonline. co. uk/fay. neary) (《索菲亚·古拜杜丽娜音乐中的结构象征主义》); 德国音乐学家米歇尔·库茨 (Michael Kurtz) 的 *Sofia Gubaidulina* (2001) (《索菲亚·古拜杜丽娜》); 上海音乐学院甘壁华教授的相关论文 *The Sense of the East in the works of Gubaidulina* (1997) (《东方的感受方式在古拜杜丽娜作品中的体现》); 《自然泛音: 东西方音乐共同的物理基础》(2000); 《阿·齐尔品和索·古拜杜丽娜作品中的东方特点及其比较研究》(2001); 《恢复和声音响的自然属性——索·古拜杜丽娜作品中的和声与风格探究》(2002) 等等。其研究的主要内容包括: 音乐作品的评介; 创作意图的解说; 以及技法个案的分析。如: 和声、复调、结构的象征性、音乐中的数字和数列等。而对于她音乐创作中表现出的以复合为核心的技术手法的研究, 根据目前已知材料, 时至今日国内外还没有其他人做过此项工作。

本书将从以下几个方面进行分析和研究:

一、古拜杜丽娜生活的人文环境和社会政治背景相对较特殊, 这对形成她的音乐创作理念和审美观念有着直接的影响。因此, 本书将对其进行具体、详细的分析研究, 找出其内在的联系。

二、古拜杜丽娜的音乐同宗教有着紧密的关联, 理解她的音乐应当首先了解她的宗教信仰和她对宗教的认识与理解, 以及宗教同其音乐的关系。本文将通过对这些因素的深入分析, 找出它们之间的相互关系, 以及宗教在其音乐作品中的地位和作用。

三、从作曲技术理论的角度,重点分析研究古拜杜丽娜音乐创作中以复合为核心的技术手法,并分别从音高、音色、节奏三个方面探讨她是如何将现代技法与传统手法相互结合的,以及这些手法是如何表达她的音乐审美观念,并揭示出其后隐藏的人文精神。

古拜杜丽娜音乐作品中最显著的特点之一,就是将现代作曲技法与传统手法进行复合。这种复合实际上已产生了新的作曲技术手段和新的音响,探究其技法特点对于作曲技术来说应具有一定的理论意义。另外,其手法也为我们的音乐创作提供了更广阔和新的可能性,同时也将对我们在使用探索性的新技法与传统手法结合时产生一定的启示作用。

从表面上看她的音乐多表现为对宗教的关注,但实质是一种对人文精神的关怀,是对人类命运的关切。鉴于目前整个人类社会发展的历史现状,探究当代音乐创作同这种对人文精神和人类命运关切的关系有着极其重要的意义。

20世纪60年代后的一段时期内,前苏联音乐创作在学习和借鉴西方现代音乐技法方面同我国80年代之后有着许多相似之处,并取得了一定的成就。因此,探究古拜杜丽娜的创作道路,研究其技法特色,这对我国作曲家来说应该具有一定的借鉴作用和现实意义。

第一章

环境——社会——宗教——审美

本章将通过对影响俄罗斯作曲家索菲亚·古拜杜丽娜^①(Sofia

① 索菲亚·古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina)1931年出生于前苏联鞑靼(Tatar)共和国奇斯托波尔(Chistopol)镇一个混血的家庭。她的父亲是鞑靼人，母亲有着俄罗斯、波兰和犹太人的血统。四岁开始学习钢琴，1948年十七岁入喀山(Kazan)音乐学院随科岗(Grigory Kogan)学习钢琴、莱曼(Albert Leman)学习作曲，1954年毕业。1954年至1959年在莫斯科音乐学院跟随当时肖斯塔科维奇的助教佩科(Nikolai Peiko)学习作曲，之后随谢巴林(Vissarion Shebalin)于1963年完成作曲研究生学业。

1961年成为苏联作曲家联盟的成员。1969年至1970年在莫斯科电子音乐实验室工作。1975年同苏斯林(Viktor Suslin)和阿基奥莫夫(Vyacheslav Artyomov)一起创建阿斯特雷亚演奏(Astrea Ensemble)小组，使用罕见的俄罗斯、高加索和中亚民间仪式中所采用的乐器进行即兴演奏，直到1981年。在中断了多年的演奏活动之后，又于1991年同苏斯林和他的儿子亚历山大(Aleksandr)重新恢复阿斯特雷亚(Astrea Ensemble)演奏小组的活动。1990年成为俄罗斯“国家和列宁”奖的评委。

80年代初在著名小提琴演奏家克雷默(Gidon Kremer)竭力介绍推荐之下，她的作品很快在世界音乐界广泛受到重视，并成为同施尼特凯(Schnitke)、杰尼索夫(Denisov)齐名的俄罗斯现代派作曲家。世界上著名音乐团体和音乐中心分别向她发出了作品约稿。如：BBC，柏林艺术节，美国国会图书馆，芝加哥交响乐团，纽约爱乐乐团等。

1992年移居德国汉堡近郊生活。并成为柏林艺术大学、汉堡艺术大学以及瑞典斯德哥尔摩皇家音乐学院的成员。由于她在现代音乐方面所作的贡献，在国际上先后获得了众多的奖项：1974年获罗马国际作品比赛大奖；1987年获摩纳哥奖；1990年和1994年两次获库谢维茨基奖；1991年Premio Franco Abbiato奖；同年获海德堡艺术家奖；1992年获俄罗斯国家奖；1995年获德国布朗史威克市政府Spohr-Preis奖；1997年Pinneberg文化奖；1998年日本天皇颁发给现代艺术家的大奖The Japanese Praemium Imperiale；1999年Sonning Prize of Denmark；2000年瑞典斯德哥尔摩音乐厅基金会金质荣誉奖章；2001年德国魏玛市政府颁发的歌德勋章；2002年德国总统颁发的德意志联邦大十字勋章；同年获瑞典极地音乐奖；2003年获法国戛纳(Cannes)古典音乐奖；2004年作为外国名誉成员入选美国艺术与文学研究院。

Gubaidulina, 1931—)音乐创作的生活环境、社会政治背景、宗教文化和审美观念进行深入细致地分析研究：1. 探讨其音乐作品中表现出的凝思和幻想性特征的内在根源；2. 研究形成作曲家以复合为特征的技术手法的原由；3. 探究宗教同其音乐作品的关系，以及作曲家音乐审美观念的形成因素和特点。

第一节 生活及地域环境对作曲家的影响

1. 幻想与对声音的痴迷

古拜杜丽娜音乐作品中表现出的幻想性特征和她一生对声音的痴迷追求，在某种程度上同她童年时期的生活经历有着密切的关系。

古拜杜丽娜从小在喀山(Kazan)接受常规的文化教育，她对这种常规的文化教育常常透露出一种喜爱之色。尽管她承认那里的生活比较单调：院子里没有树，只有一片片的草地，孩子们着迷地看着蓝天上漂过的白云，她随着滑稽演员演奏的巴扬^①音乐翩翩起舞。这种在喀山充满幻想和浪漫的童年生活，形成了她性格中富于幻想的一面，并体现在她的音乐作品之中。如：为小提琴和大提琴而作的奏鸣曲《欣喜》(*rejoice! Sonata for violin and violoncello*, 1981)；为小提琴与钢琴而作的《绳索上的舞者》(*Dancer on a Tightrope*, 1993)等。

四岁时她的父母亲给她买了一台钢琴，她非常痴迷于敲击琴键聆听琴弦的回声。从这时起她就对声音产生了浓厚的兴趣，并将自己所有的精力投入到了音乐之中。这种聆听琴弦回声的经历和对声

① Bayan：一种俄罗斯民间手风琴。

音的体验,可以说是她一生对声音痴迷追求的一种潜在的根源。

根据弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856—1939)精神分析心理学中潜意识的理论,童年时代对周围世界留下的印象最能对艺术家的创作产生影响,这种印象常常下意识地在艺术家的创作中反映出来。这种童年时代的影响往往具有不可排除性,它潜伏于艺术家的心灵深处,而且其影响力之大,通常要超过一个人成年后的经历和所获得的其他印象所

产生的影响力。应该说,这种理论在古拜杜丽娜身上得到了验证。表现在她对各种不同乐器声音及其组合的探索和追求,以及她的音乐作品的幻想性特征上。

1975年,古拜杜丽娜同苏斯林(Viktor Suslin, 1942—)和阿基奥莫夫(Vyacheslav Artyomov, 1940—)一起创建阿斯特雷亚(Astrea Ensemble)演奏小组,使用罕见的俄罗斯、高加索和中亚民歌及民间仪式中所采用的乐器进行即兴演奏。其主旨之一就是研究这些民族乐器的各种独特的声音。

在古拜杜丽娜家中专门有一间屋子,里面放置了大量的不同国家和地区的传统民间乐器,她喜欢独自聆听各种乐器的声音(见上图)。而对于古老的东方乐器和发声原理,也产生了独特的兴趣。

另外,古拜杜丽娜常常使用一些非常规的乐器组合和发音法来进行创作,以满足她对某些非同寻常的声音的需求。如:为大管与低音弦乐器而作的协奏曲;为竖琴、低音提琴和打击乐器而作的《五首练习曲》等。这些对声音的痴迷探索和追求,不能不说和她童年的经历有着某些内在联系。

2. 沉思冥想个性的成因

斯大林时期的30年代在前苏联历史书上被称为“白色恐怖”。斯大林为了实行他的极权统治,在他所领导的“肃反”运动中,对党、国家和军队的领导人展开了大规模清洗,将大量的干部杀害,清除了他从前的许多战友和持反对意见的人们,包括当时红军五名元帅中的三位,并把数以百万计的人送进了劳改营。在列宁去世后执政苏联的三十多年间多次进行党内外的清洗活动,利用政治保卫局、内务人民委员会(克格勃的前身)等组织严密控制人民的思想言论自由。“在那个时代,任何人都有理由惧怕自己的思想,更有甚者,还惧怕原来把那些看成自己朋友的人,任何人都有理由提防其他所有的人。”这是流亡在莫斯科的匈牙利共产党人艾尔文·辛考在他的日记上写的一段话。^①这种环境使得人们互不信任,相互提防,处在一种恐怖的“群体的精神颠狂”之中。另一个更可怕的事实是人民认为某些非凡的人应当被羞辱、恐吓、消灭在整个民族中。这些都不得不引起年少的古拜杜丽娜的思考,就如她说的那样:“那种氛围使我陷入了深深的思考——比如,在我们生活的街道,最善良和高尚的人是最先被捕。”^②

另一方面,喀山单调、贫乏的现实生活同共产主义理想之间的矛盾,也深深触动了古拜杜丽娜的思想。我们可以从她的这些描述中体会到:“我们生活在喀山,在一个极度的贫穷状态中。没有钱,而且为了吃饭我们要卖掉家具和衣服……随着我的成长,音乐成了

^① 参见【德】德特勒夫·戈约夫,《肖斯塔科维奇》葛斯译,北京:人民音乐出版社,2003年,第79页。

^② 引自伊斯坦泽·瑞斯塔格纳(Estanzo Restagno)对古拜杜丽娜的采访录,1991,都灵(Torino)。

我唯一的生活和存在的支持……我的生活是灰色的，只有当我跨进音乐学校的大门时才感到愉快。从这一刻起我找到了我自己内心的神圣领域。我喜欢听来自教室的声音，喜欢和同学在一起的感觉，和所有加在一起的这种多调和声的声音，我愿意生活在这种世界里。”^①正是由于当时的这种社会政治背景和贫困的生活环境，形成了她性格中沉思默想的另一面。这集中表现在她的音乐如《沉默》、《十字架》等作品典型的凝思冥想性特征上。

3. 喀山历史的影响

喀山(Kazan)是俄罗斯联邦鞑靼斯坦自治共和国^②首府，位于伏尔加河中游。大约在8到9世纪时，现代鞑靼^③人的祖先，一个来自亚述海(Azov)地区远古的保加利亚人的部落，开始在这里生活。9世纪末10世纪初在这里(伏尔加河——卡马河流域)建立了欧洲东北部第一个封建领地。922年伊斯兰教被确立为国教。1236年保加利亚人被蒙古鞑靼部落征服，随后跟随成吉思汗西征欧洲，并附属于金帐汗国^④(Golden Horde)。

-
- ① 引自伊斯坦泽·瑞斯塔格纳(Estanzo Restagno)对古拜杜丽娜的采访录，1991，都灵(Torino)。
- ② 10世纪在鞑靼境内形成封建国家，13世纪被蒙古鞑靼人征服。金帐汗国瓦解后，鞑靼境内建立了喀山汗国(1438年)，1552年并入俄罗斯。1917年11月建立苏维埃政权，1920年5月27日建立鞑靼自治共和国，隶属于苏联。1990年8月30日，鞑靼斯坦发表主权宣言，改国名为鞑靼斯坦共和国，希望脱离苏联和俄罗斯独立，宣布除国防外，其他一切权利归共和国所有。1994年2月15日，俄罗斯联邦与鞑靼斯坦共和国签署了《俄罗斯联邦国家权力机关与鞑靼斯坦国家权力机关之间关于划分管辖范围和相互授权的条约》，条约规定，鞑靼斯坦共和国作为国家与俄罗斯联邦联合，可以参加国际关系和对外经济关系，在税收、财政等方面享有特权。
- ③ 鞑靼(Tatar)：名字来源于Ta-ta或Dada，5世纪一个蒙古部落。首次作为对一个民族的描述是指13世纪统治亚欧大陆的蒙古人，后来被用作指任何一个亚洲的游牧侵入者。
- ④ 金帐汗国(1219—1502)，又名钦察汗国，是蒙古帝国西北面的汗国，位于今天俄罗斯咸海和里海北部，占有东欧和中欧地区，由术赤及其儿子拔都及他的后人管理。

随着金帐汗国的瓦解,鞑靼贵族兀鲁·穆罕默德(Olug Moxammat)在1438年建立了喀山汗国(Kazan Khanate),首府喀山城。初期国势强盛,1445年击败莫斯科公国军队,俘获大公瓦西里二世。此后,喀山汗国与莫斯科公国的战争不断。1469年沙皇伊凡三世利用汗国的内讧,曾夺取喀山城。1487年莫斯科公国再度占领喀山,并扶植了以穆罕默德·阿明(Muhammad Amin)为首的傀儡政府,汗国成为俄国的属地。1504年阿明摆脱了俄国的控制,1521年喀山汗国同克里木汗国(Crimea, Khanate, 1443—1783)和诺盖汗国结盟,并起兵包围了莫斯科。不久,依附奥斯曼帝国。1552年沙皇伊凡四世(Ivan Vasilyevich, 1530—1584)以“保卫东正教”的名义,率领15万大军,携150门大炮,进攻喀山,汗国灭亡,随之将喀山汗国并入俄罗斯版图。

鞑靼人有自己的语言、文化、宗教信仰及古老的传统和节日。早在中世纪,就产生了鞑靼文学的杰作,由库·加利(Kul-Gali)所作的英雄史诗尤色夫传奇(Tale about Yusuf, 1212)。同时,金帐汗国在当时也是欧亚大陆最大的国家之一,是一个早期游牧文化与新兴城市文化完美结合的文明中心。但在“恐怖伊凡”的野蛮征服中,喀山开始了激烈的基督教化。当地的著名伊斯兰学者和导师几乎全部遭受杀戮,大部分清真古寺也被夷为平地,残存的鞑靼人被迫搬迁到距离喀山城50公里以外的地方,这里迁移来了大量的俄罗斯百姓和士兵。在接下来的几百年里,生活在大国沙文主义阴影下的鞑靼人,一直在为争取宗教信仰自由而斗争。

鞑靼人的历史命运(喀山的文化、城市的兴衰)——是同伏尔加河的保加利亚(Volga Bulgaria),金帐汗国(Golden Horde),喀山可汗(Kazan Khanate),俄罗斯的历史纠缠在一起的。整个民族的历史充满了荣辱、曲解和偏见,世界上很少有哪一个民族在历史上有如此多的误解。因此,形成了鞑靼民族追求自由、反叛的性格。这