

音乐博士文库
Music Library

Chou Wen-Chung

周文中音乐作品

“音高构造法”研究

王自东 著

上海图书馆
科学技术文献出版社

音乐博士文库
Music Library

国家社会科学基金艺术学项目，编号：12BD026
安徽省教育厅人文社科重点项目，编号：2009sk067zd

Chou Wen-Chung

周文中音乐作品

“音高构造法”研究

王自东 著

上海图书馆
上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周文中音乐作品“音高构造法”研究 / 王自东著.
—上海: 上海科学技术文献出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5439-5942-2

I . ① 周… II . ① 王… III . ① 音乐评论—中国—现代
IV . ① J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 216736 号

责任编辑: 苏密娅

封面设计: 梁业礼

周文中音乐作品“音高构造法”研究

王自东 著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷厂

开 本: 900×1300 1/16

印 张: 15.25

字 数: 176 000

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-5942-2

定 价: 38.00 元

<http://www.sstlp.com>

序

王自东教授的博士学位论著《周文中音乐作品“音高构造法”研究》，选取当代旅美作曲家周文中先生的音乐作品的一个侧面——音高构造法作为研究对象，深刻地剖析了周文中音高构造的数理逻辑及其中所蕴涵的中国元素，并以此为出发点，以小见大，兼及 20 世纪后半叶中国大陆一些对中国古典文化有浓厚兴趣的新生代作曲家的音乐创作，这在作曲技法研究领域是一种有益的尝试。

该研究从大量的文献分析入手，通过透彻的剖析和梳理，准确、全面地理解并抽象出现有研究成果的主要观点，并在前人丰硕研究成果之上，找准了自己研究的新阵地，并最终定位于作曲技法研究，即“形而下”的分析研究。尽管文中很多地方涉及技法背后的数理逻辑及其文化内涵，有时还多多涉及传统文化，如从易经八卦的（本是周文中所依据的）逻辑生变原理，到阴阳五行的生变规律，甚至连古老的中华医学也有所涉，但毕竟这些都是用来作为形而下分析的背景资料的，通过抽象出它们的共同点——数理逻辑，从而说明其内在联系的一种自“上”而“下”的分析方法，这是一种在众多学者热衷炒作“贯通形而下

与形而上,将形而下分析上升至形而上研究”的分析新理念之后的又一小小的“背叛”,即立足于并终结于“形而下”分析。

王自东博士的分析有时细致入微,对周文中先生的几部具有代表性的作品精确到每个小节、每个音及其所在的结构中的构成作用,遵循其在绪论阶段所提出的“一切从作品出发”的研究初衷;有时又鸟瞰概览,着意于勾勒出结构与结构之间、作品与作品之间、技法与技法之间的内在联系,这是建立在对所研究对象的深入洞察之后才能做到的,这其中凝聚了作者多少心血,相信读者们都能够从字里行间或可有所领悟。

该论著对于周文中先生创作技法的一个侧面——音高构造法的研究是深入的,得出的结论也是经得住推敲的,周文中先生本人也十分认同。由此而推及到其他作曲家的创作手法的评述与研究有理有据,虽略嫌不足,仍有余味可嚼,亦不失为如何将中国古代文化精神在当代音乐创作中传承再现的有益研究。对于这个中国当代音乐面临的无法回避的重大问题,尚期待学人们共同关注,继续掘进,以期对我们的音乐创作有所裨益。

自东乃吾爱徒、挚友、兄弟、同行(并肩同行之人)。自东君勤于思考,深思熟虑,寻终究极,好哲善辨。尤其自东君不但穷音皓首,乐此不疲,而且长年任职行政要务,责担双肩,殚精竭虑,忍辱负重,苦乐其中!而今修炼有果,脱离苦海,必能轻步如飞,扬神前行。作为自东兄博士研习阶段责任导师,谨在此一贺自东已获之学术成果,已达之精神层面,已悟之超然境界;二望自东兄不止步于此,继续盘纤求索,艰步向前,向前,向前,朝着永不可及的峰巅!

赵晓生

癸巳年中秋

引 言

20 世纪下半叶在西方社会中有一位具有代表性的美籍华人作曲家——周文中先生,他以其特有的创作风格,得到西方音乐界的广泛认可。本书将以周文中先生的音乐创作研究为主体,以作品本体分析为主要切入点,对其创造技法的创新性和来龙去脉进行系统性研究,揭示作为形而下的音乐创作技法的历史逻辑性和民族相关性。

本书的理论意义之一是对周文中的音乐创作进行音高构造方面的专门研究。“构造”(Construction)区别于“结构”(Structure),也区别于传统的“曲式”(Form)。“构造”强调的是动态的建构,而“结构”往往是已经形成的客观存在,“曲式”和“结构”类似,主要指那些已经成型的结构形态,不过,“曲式”侧重于各类不同形态的总和,更强调集体意义,而“结构”则泛指所有作品的内部构成。本书着重研究其作品的音高构体系,诸如:核心音程、音级集合、和弦构造、五声调式、“可变调式”、“填白”音、织体模式等。作为音高构造的重要元素,它们既是互相独立的,又是互相关联的整体。本书以调式因素为主线,将其他因

素串联起来,对周文中音乐作品音高构造方面进行系统研究,主要分为以下几个方面:

一、通过大量文献资料的分析与研究,将周文中的研究现状做了简要的评述,并在这个基础上找到了本文研究的主要方向——对周文中音乐作品进行技法研究以及技法自身的历史逻辑,而非超越技法的音乐学研究。

二、将周文中的第一个创作时期归纳为“五声调式为主要控制力”。这个时期周文中往往直接引用中国民歌主题,或将民歌主题进行变奏式发展,或将五声调式核心元素——大二度、小三度和纯四度音程以及五声性三音组、四音组等抽象出来,使得五声调式作为音高体系的主要组织控制力,并因此创制了许多具有五声性特征的叠置和弦,如纯四、纯五度叠置、综合叠置、横向旋律纵合化等。在周文中这个阶段的作品中,如诗如画的《花月》意境和细腻感人的《花落》音响,展现出一种带有神秘色彩的柔婉如兰的诗人气质,这正是西方人所欣赏的东方风情。

三、重点研究周文中“可变调式”体系。该体系本质上说也是“人工调式”,与梅西安、德彪西、巴托克等自创的人工调式本质相通,但“可变调式”体系的数理逻辑来自于《易经》——中华文化的源头之一,这是其不同于其他技法人工调式的文化特征。这是一个自足的体系,自身也经历了从繁复复杂的填白体系的《飞草》,走向简明的可有可无填白音的《韵》。

四、主要研究周文中如何从极端个性化的语言体系重新融回到具有普遍意义的音乐世界中来。这个时期他首先在作品《山涛》中打破了自足的可变调式框架,把它们与集合处理手段相衔接,再将《云》走向十二音半音化,完成与 20 世纪下半叶普遍使用的现代技法的对接,

然而其可变调式的自我逻辑,仍然保留完好,甚至让这种个性在普遍接受的体系中更加完满地展现出来。进入 21 世纪,周文中在《流泉》中将古往今来的创作技法熔为一炉,真正做到丢开技巧、超越技巧而随心所欲地控制音乐,达到真正的“乐由心生”的境界。

五、研究周文中的创作理念和技法对 20 世纪末中国大陆音乐创作的影响,通过对“太极作曲系统”、“五行作曲法”等体系的简要介绍,揭示了它们之间一脉相承的历史逻辑。

目 录

序.....	赵晓生
引 言.....	1
第一章 周文中音乐创作研究综述.....	1
第一节 周文中音乐创作概述.....	3
第二节 周文中音乐作品研究综述.....	5
第二章 音高构造法之一——五声调式为主要控制力.....	27
第一节 民歌主题的直接引用——中国风格的初步形成.....	32
第二节 五声调式因素的抽象化——中国风格的进一步发展.....	42
第三节 中、西因素的初步融合	54
第三章 音高构造法之二——“可变调式”及其主要作品研究 ...	67
第一节 “可变调式”理论及其文化基础概要	71
第二节 “可变调式”体系的雏形——《卜喻》的探索.....	80

第三节	可变调式体系的初步运用——《飞草》研究	85
第四节	“可变调式”体系的继续发展——《御风》及其他	108
第四章	音高构造法之三——从个性向共性融合	116
第一节	“可变调式”体系的新发展——《山涛》研究	117
第二节	中西因素的重新融合——《云》等研究	125
第三节	古今技法的融会贯通——《流泉》研究	144
第五章	周文中的音乐创作对 20 世纪末中国大陆的影响	168
第一节	太极作曲技法	171
第二节	五行作曲法	177
第三节	干支作曲法	189
第六章	结 论——西为器, 中为道, 中西合璧	195
参考文献		201
附录一	周文中音乐创作年表	213
附录二	草书小史	216
附录三	“利盖蒂《音乐探索》及‘十二音全集’ 音高构造法研究”之第三部分	221
附录四	皮特斯公司乐谱摘段使用授权书	228
附录五	周文中先生的亲笔信节选及其亲手制作的 周敦颐的先天太极图等	229
后 记		232

第一章

周文中音乐创作研究综述

周文中,美籍华人,著名作曲家。1923年7月29日出生于中国烟台。1946年在西南联大土木工程系毕业并获学士学位,同年,获得赴美国耶鲁大学攻读建筑学的奖学金。在到达美国一周后,他却改变了自己的学习计划转而申请了新英格兰音乐学院,在那里,他随卡尔·麦克肯莱,尼古拉·斯洛尼姆斯基还有其他人学习音乐。1949年周文中转赴纽约,开始潜心研究中国传统音乐,同时,开始随马蒂努(Martinu)私人学习作曲,1949至1954年间还获得与埃德加·瓦雷兹(Edgard Varèse)共同工作的机会并得到瓦雷兹亲自指导。同时,他还在哥伦比亚大学随奥托·吕宁(Otto Luening)进行音乐研究,并于1954年获得哥伦比亚大学文学硕士学位。1955至1957年间,他在哥伦比亚大学获得“中国古典音乐与戏剧”的研究项目。

瓦雷兹逝世后不久,周文中受瓦雷兹的临终委托,在瓦雷兹的设计草案和事先准备好的几个版本的基础上完成了《夜曲》(Nocturnal)

和《调谐》(Tuning Up)等作品的创作改编,这些作品的完成,一方面可以说是周文中对其先师瓦雷兹的感恩和报答,另一方面也可以说是瓦雷兹的信任使得周文中步入了 20 世纪作曲大师的行列。

1964 年起,周文中受聘哥伦比亚大学教授,后来在哥伦比亚大学艺术学院长期担任学术院长,在这期间,他设计并完善了该校作曲博士学位的课程体系,他本人也成为许多年轻作曲家的学术顾问和导师。

1978 年秋,在几家基金会的捐助下,周文中在哥伦比亚大学创立了“美一中艺术交流中心”,这是在周先生 1977 年访问中央音乐学院后即开始筹划的一个项目,而当时中美尚未建立外交关系,但周先生和国内的音乐家们都迫切感到扩大中美音乐文化交流的重要性,于是经过多重努力和层层报批,在中美打开两国外交大门之前,经美国白宫的批准,该中心终于得以建立,这是周文中先生对中美音乐艺术交流所做的巨大贡献,从另一层意义上说,也为中美建交做出了积极的贡献。该中心成立后,为中国学子走上国际音乐舞台做出了重要贡献。关于该中心,周文中先生曾言:“追本溯源,那次在中央音乐学院与国内一批文艺界资深人士的聚会交流确实是推动中美两国建交中最后一步的原动力。”^①

20 世纪 80 年代以后,周文中的艺术活动范围逐步扩展,及至亚洲民间文化的保护,其中最重要的项目之一是中国云南地方音乐的研究、传承与保护。

1984 年周文中创办了弗雷兹·雷诺现代音乐中心并担任该中心主席。

除了创作、教学及其他社会活动之外,周文中本人的著述也颇为

① 周文中,音乐创作与中华文化——我的学习、研究、创作的过程和原则,《中央音乐学院学报》,2006,1.

丰富,且涉及面宽广,包括现代音乐哲学观、瓦雷兹的音乐研究以及中国历史文化编纂等。

他所获得的荣誉有:1992年的洛克菲勒奖金、辛辛那提大学的杰出人物奖、美国艺术与文学研究院院士、ISCM荣誉会员,还有许多委员会和协会的成员等。

第一节 周文中音乐创作概述

周文中的第一首管弦乐作品《山水》(Landscape, 1949)是一首在音色上有许多探索性扩展的作品。在传统的中国旋法模式的基础上,这部作品暗示了中国风景画洁白无瑕的属性。《竖琴与管乐五重奏组曲》(1951)是在五种中国旋律模式的基础上,融合了东西方哲学理念而写成的,这种哲学愿景在随后的两首作品——《花月正春风》(All in the Spring Wind, 1952)、《花落知多少》(And the Fallen Petals, 1954)——中得到进一步强化,这些作品的标题也都是来自于诗和书法的灵感。

“我迷恋于这些东方古典名著,这些作品在西方已变得家喻户晓,不仅因为它们丰富多彩的内容的戏剧影响力以及它们人文主义内涵的普遍吸引力,而且因为它们的多元性及多形态的历史。这种品质给我提供了机遇去实现我自己的理想——音乐的或其他的,这就是我的信念。奇妙的敦煌壁画显现在我的脑海之中:它们的沟通力量,表情的自由以及观念的新颖,是通过继承5世纪至11世纪时期活跃的文化

交流的一种大胆融合的风格而产生的。”^①

1957年的《柳色新》是周文中根据唐代诗人王维的诗《阳关曲》而创作的,他探索了将钢琴作为“琴”的变形的处理法。1963年他为长笛和钢琴而作的《飞草》阐释了通过设计出“不仅是交互配合的流动的线条,还有浓密、织体与姿态等”而使书法的笔迹变成音乐的奇妙的表达法。在1965年的《渔歌》中,“琴”的清晰性和音高变化是适应西方乐器的。1966年7月的《变》是一首室内协奏曲名作,启用了基于“易经”的“易变的模式”,1969年的《韵》将大自然的回响转译成音乐,描绘了天人合一的和谐意境,这些都是建立在人与自然和谐交流的“文人”美学基础之上的,不仅与西方的结构观念达到了平衡,声音与寂静的阴阳二重性也达到了平衡。

在创作的间歇期(1969年到1986年期间周文中专注于教学和行政事务)之后,1986年他完成了《雾中的北京》(*Beijing in the Mist*)的创作,在创作模式上与《柳色新》和《渔歌》一脉相承,并有一定的发展。1989年完成了《山谷回声》(*Echoes from the Gorge*)的创作,标记为打击乐四重奏。这是一部在记谱法、音色、发音法、时值、节奏模式排列、升—降关系、进—退关系以及自然想象等方面存在着复杂的对位法意义上的相互作用的作品。1992年大提琴与管弦乐队协奏曲在个体的人与环境的交流中将西方协奏曲形式与中国艺术的核心美学结合在一起。1996年的第一弦乐四重奏《云》基于“可变模式”的永恒的变形,反映云的形态的自然变形。

进入21世纪,周文中仍然有新作品问世。2004年4月23日在纽约“维尔”演奏厅首演的第二弦乐四重奏《流泉》(*Streams*),是应布伦

^① 尼古拉·斯洛尼姆斯基·周文中:其人其乐,朱建,译.艺苑:音乐版,1996,2:59.

塔诺(Brentano)弦乐四重奏团的委约,为赋格艺术节而创作的短小作品,用周文中本人的话说:“我的第二弦乐四重奏实质上是对巴赫天才的一首赞歌。”^① 2007年5月4日在波士顿大学“Tsai”演出中心首演的为木管和弦乐而作的双三重奏《霞光》(Twilight Colors)是其应库塞维斯基基金之邀为波士顿音乐节委约创作的作品。

周文中创作作品总量不多,但都充满诗意,是结合了中国风景画、书法、诗歌等艺术的结晶,具有典型的中国风味,在20世纪的西方犹如一阵清风,给充满混沌不协和的先锋乐坛,添加了一缕清香。

第二节 周文中音乐作品研究综述

作为一个美籍华人,周文中的音乐创作活动主要都是在美国完成的,其作品的首演和乐谱的出版也都是在美国,正因为周文中作品首先在美国得到音乐界的承认并因此获得了许多大奖,其作品的研究也是首先从美国开始的,直到20世纪80年代以后,周文中的音乐作品连同20世纪西方的大批新音乐才被引入中国大陆,这之后,中国大陆才有介绍周文中音乐作品的文章出现。

^① Streams 总谱. 美国: C.F.Peter 出版有限公司, 2005: 1.

从最早介绍和研究周文中音乐的尼古拉·斯洛尼姆斯基^①(Nicolas Slonimsky)的文章开始,到最近出版的著作,概括来说有博士学位论文6篇(其中外文5篇),相关分析研究论文近20篇(其中外文文献约占一半),周文中本人也有10多篇论文,其中大多是介绍和分析自己的作品,另有周先生在多种场合下的会议发言以及接受公开或私人采访的文字纪录等多篇。这些文献主要针对周文中的音乐作品,其中也有关于周先生的社会和学术活动的介绍。

现将上述研究周文中作品的文献综述如下。

一、对周文中某时期创作的研究

1961年尼古拉·斯洛尼姆斯基开始撰文介绍周文中,他的文章《周文中,其人其乐》^②是对周文中的早期创作(20世纪60年代以前)的较全面的介绍,其中对作品所蕴含的文化背景有较多的关注。该文主要观点有:

1. 寻找恰当的和声及对位来配置基本上是单声部线条的民间音乐,正成为对世界各地民族作曲家提出的最大挑战。欧洲民歌用学院式的四声部和声的传统配置方法,在本质上与其调式属性是格格不入

① 尼古拉·斯洛尼姆斯基(Nicolas Slonimsky, 1894—1995),俄裔美国作曲家、指挥家、音乐学家、音乐批评家、辞典编纂人和作家。他自称为“修订者”或“篡改者”。在创作上,曾研究出一套“有调性的十二音体系,亦称“泛无调性体系”。著有《1900年来的音乐》(1937),《拉丁美洲音乐》(1945),《通向音乐之路》(1947),《有关音乐的一、二事》(1948)等。并主编第4至第8版(1946—1958)的《汤普森国际音乐与音乐家百科全书》及第5版《贝克音乐家传记辞典》,在国外享有一定声誉。1946—1949年,周文中曾在新英格兰学院随他学习作曲。1961年,以“Chou Wen-Chung”为题,在《美国作曲家联盟公报》(*American Composers Alliance Bulletin*)第4期,第2—9页上撰文介绍周文中及其音乐。Stanley Sadie, John Tyrrell. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. USA: Oxford University Press, 2001.

② 尼古拉·斯洛尼姆斯基,周文中:其人其乐,朱建,译,艺苑:音乐版,1996,2:59.

的;东方五声音阶的旋律用这种传统方式加以配置,旋律与和声配置间的不协调性就更加突出,有损东方旋律的真正精髓,特别对于某些具有微分音音程的东方国家来说,就更为困难了。

2. 周文中可能是试图将纯正的东方旋律节奏演绎成现代西方音乐语汇的第一位中国作曲家。

另外,该文总结了大量周文中本人的观点和言论:

1. 周文中的美学目的是“运用其自身衍变的方法,而不添加任何它本身并未提供的东西”,对中国传统音乐的色彩、情趣及感情予以一种再现。

2. 周文中提出了旋律的五声音阶体系和不协和音间的协调问题:“中国音乐中采用的明显的音程典型连接,是用大量的不协和音自由地装饰起来的,犹如作曲家从调色板上勾划出乐队音响、音色、织体及力度一样。情趣的转换和感情的内容就是这样以一种扩展到整个乐队色谱范围的音色画法的方法使之形象化的。”

3. 周文中维护民族的传统语言:“在我的作品中,我受到支配每位中国艺术家的哲学的影响,不论他是一位诗人或一位画家;也就是说,都受到师法自然、含蓄的修辞以及朴素的写实所影响。”

4. 周文中信中最令人感兴趣的段落:“犹如中国的书法家及画家一样,我常常认为我的技巧是我日积月累凝成的美学观念的一种自发的显示。这也许与孔夫子的观念不谋而合,乐生于情;乐音是音乐的实体;旋律与节奏是乐音的外形。音乐的伟大并不依赖于艺术性的完善,而是在于自然中固有的一种精神力量的获取。1949年,我开始对中国音乐以及继而对其他东方音乐进行严肃认真的研究,主要是受了你建议的启示,同时,我试图将这些研究的成果与最先进的现代音乐技巧融为一体。我相信我的音乐思维的基础是从1949年创作的《山