

龚晓婷 著

熟悉中的惊奇

ShuXiZhongDeJingQi

陈怡混合室内乐创作研究

CHEN YI *HunHeShiNeiYue*
ChuangZuoYanJiu

“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

中央音乐学院出版社

2009.12

總署中的惊奇

Chen Yi and Wang Qian

THE SURPRISE IN THE HEADQUARTERS

CHEN YI

THE SURPRISE IN THE HEADQUARTERS

CHEN YI AND WANG QIAN

龚晓婷 著

熟悉中的惊奇

ShuXiZhongDeJingQi

陈怡混合室内乐创作研究

CHEN YI *HunHeShi Nei Yue*
ChuangZuo YanJiu

“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

熟悉中的惊奇：陈怡混合室内乐创作研究/龚晓婷著. —北京：中央音乐学院出版社，2013.4

ISBN 978 - 7 - 81096 - 476 - 0

I. ①熟… II. ①龚… III. ①室内乐—音乐创作—研究 IV. ①J627.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 023475 号

熟悉中的惊奇——陈怡混合室内乐创作研究

龚晓婷 著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 毫米 16 开 印张：9

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1—1,000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 476 - 0

定 价：29.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031
发行部：(010) 66418248 66415711（传真）

序

王次炤

龚晓婷所著《熟悉中的惊奇——陈怡混合室内乐创作研究》是一本独特的研究作曲家创作的专著。说它独特主要有三个原因，第一，选题独特；第二，写法独特；第三，观点独特。从选题来看，作者选的是一位作曲家的一种体裁的作品，这在同类研究中较少见到。近年来，研究陈怡创作的文章不少，这不仅由于陈怡作为华人作曲家在当今国际作曲领域中的影响，更主要的是由于陈怡的创作超越了传统的思维模式，用一种新颖的音乐语言创造了当代中国音乐创作的新风格。混合室内乐正是这种新风格的集中体现。龚晓婷选择混合室内乐作为研究对象，既抓住了陈怡创作风格的重要方面，也在无形中倡导一种自由结合式的混合性器乐思维。从写法上来看，这部专著式的创作研究用清晰的文体结构和多层次的阐述，全面地揭示出陈怡混合室内乐创作的形式特征和内在精神。

陈怡的室内乐作品众多，本书只选择其中具有代表性的四部作品。作者从对作品的形式分析着手，再上升到对技术风格的研究，最后从艺术学、美学和文化学的高度做出总结。值得一提的是，全书行文既朴实严谨，又深入细致，同时，又不失语言表达上的流畅优美。从观点上看，这部著作抓住了三个要害问题。第一，中国音乐如何走向世界？作者正是从对陈怡混合室内乐作品的研究中回答了这个问题。她认为，只有在中西文化、古今文化的多元融合中才能创造出具有国际化的音乐作品。因为文化艺术既具有根深蒂固的传统基础，又能够在开放的环境中容纳各种外来因素和新思维带来的当代意识。陈怡的作品正是以这种开放的模式走向了世界。第二，如何保持文化传统的可持续性发展。这是一个十分尖锐的问题。作者仍然从对陈怡混合室内乐作品的研究中找到答案。她认为“善于发现和利用自身文化传统中的宝贵资源”是保持文化传统可持续性发展的关键。陈怡的作品正是从中国传统音乐文化中汲取精华并发扬光大，以此延续了中国音乐传统在当代世界范围内的生命力。作者在结语中写道：“陈怡的音乐创作始终渗透着中国气息，但很难发现其‘中国制造’的标签，她的音乐是写给世界的听众的。”的确，在当今全球化的文化格局中，只有超越传统、面向世界，才能保持文化传统的可持续性发展。第三，在多元文化的背景下，如何保持民族器乐独特的表现力。对于这个问题的回答，作者依然从陈怡的作品中找到答案。在对陈怡混和室内乐中兼有中西乐器运用的乐曲作听觉分析后，作者得出的结论是：“民族乐器的音色不但没有被掩盖，反而以更鲜明的特色为作品增添了独特的表现力。”

总之，这本专著的特色是鲜明的，它带给读者的不仅是清晰的音乐分析，还有强烈的文化观念和创作思想。本书的研究者和被研究者是我的同事和同学，也都是我多年的好朋友。陈怡是我的同学，她在学生时代就显示出作曲才华，后留学美国获得博士学位后同时任两个乐团的驻团作曲家，三年后被约翰·霍普金斯大学皮博迪音乐学院聘为全职作曲教授，后又被密苏里大学聘为讲座教授。2006 年被聘为中央音乐学院长江学者，这是国家教育部唯一聘任的艺术类专业的长江学者。关于陈怡的创作和艺术成就，本书已有详细介绍，不必再复述。想补充的是，陈怡的成功不仅取决于她的才华和勤奋，更重要的原因是她的思想观念和人格魅力。陈怡是一位有思想的作曲家，也是一位始终保持着自己的创作观念的作曲家；因而，她的作品不仅有深刻的人文内涵，而且还蕴含着我们这个时代的中国文化精神。陈怡是一位心胸开阔、热情善良和能为别人着想的艺术家的，也是一位睿智谦和、循循善诱和富有亲和力的教授；因而，她的艺术道路能在全世界范围内延伸，她的教学和学术活动能跨越中西并深入人心。龚晓婷是我院的中青年骨干教师，学生时代上过我的课，她的独立思考和富有创建性的考试文章曾给我留下很深的印象。留校任教后，在复调教学领域取得了优秀的的成绩，曾担任复调教研室主任。后攻读作品分析博士学位，期间曾作为访问学者到法国巴黎国立高等音乐学院交流学习。龚晓婷是一位多才多艺的音乐家，她在作曲、作曲理论研究和作曲教学等领域都取得了丰硕的成果。她有深厚的文学功底，并善于写诗撰文。作为一名作曲家，她的作品多次获奖；作为一名学者和教授，她多次获得教学和科研成果奖。由于成绩突出，她曾获得霍英东青年教师奖并入选教育部新世纪优秀人才。鉴于研究者和被研究者的学术成就，我对本书中所显示出的学术创新和艺术价值予以更明确的肯定和赞赏。深深地期待着每一位读者能够感悟到本书中的艺术品位和学术真谛，并用它来激励自己的创作和研究。

目 录

绪 论	(1)
第一章 曲式与作品分析	(6)
第一节 五重奏《春夜喜雨》	(6)
一、作品介绍	(6)
二、主题材料	(6)
三、曲式结构图式	(8)
四、作品细节分析	(8)
第二节 三重奏《宁》	(12)
一、作品介绍	(12)
二、主题材料	(13)
三、曲式结构图式	(14)
四、作品细节分析	(14)
第三节 三重奏《静夜思》	(19)
一、作品介绍	(19)
二、主题材料	(19)
三、曲式结构图式	(22)
四、作品细节分析	(23)
第四节 五重奏《胡琴组曲》	(25)
一、作品介绍	(25)
二、各乐章的音乐分析	(26)
第二章 个性化创作技法的采样分析	(39)
第一节 音高材料	(39)
一、五声或七声调式音阶的综合应用	(39)
二、非调性材料的处理技巧	(41)
三、吟诵音调的非调性特点	(45)

第二节 节奏组合	(45)
一、节奏组合的偏好	(45)
二、多重节奏组合的叠置	(49)
三、具有中国音乐文化特点的自由节奏	(51)
第三节 和声体系	(52)
一、和弦构成	(53)
二、和声进行	(63)
第四节 复调技法	(75)
一、常规对位技法的运用	(76)
二、复调创新思维的体现	(86)
第五节 配器技术	(96)
一、乐器音色的对比、混合与模糊原则	(97)
二、乐器最佳音区与极端音区的使用	(101)
三、乐器多重演奏法与新音色的发掘	(103)
四、抽象性与描绘性相结合的织体构造	(105)
第三章 艺术表现特征及审美取向	(111)
第一节 中国传统文化的美学积淀	(111)
一、民族音乐的耳濡目染	(111)
二、姊妹艺术的启发与借鉴	(114)
三、传统美学的价值取向	(116)
第二节 跨界文化的融合	(118)
一、西方音乐的学习和浸染	(118)
二、多元文化的碰撞与包容	(119)
结 语	(121)
主要参考文献	(124)
附录：陈怡艺术简历与成就一览表	(126)

绪 论

一、作曲家陈怡及其背景介绍

陈怡博士是第一位也是目前唯一一位入选美国国家文理科学院终身院士的美籍华裔作曲家。她1953年4月4日出生于中国广州，三岁起学习钢琴和小提琴，曾任广州京剧团管弦乐队首席小提琴。她于1983年及1986年先后获中央音乐学院作曲专业学士与硕士学位，师从吴祖强教授，并曾在葛尔教授短训班中学习（这位英国作曲教授是最早将西方现代派作曲技法较为系统地传授给中国学生的第一人）。1986年由中国音协、中央音乐学院、中央人民广播电台、中央电视台及中央乐团在北京联合举办了陈怡管弦乐作品音乐会；中国唱片公司发行了陈怡管弦乐作品专辑《多耶》。同年，陈怡获奖学金赴美国纽约哥伦比亚大学随周文中及达维多夫斯基教授学习作曲，1993年以优秀毕业论文奖获博士学位，任美国作曲家管弦乐团和纽约新音乐团作曲家顾问，并获美国作曲家基金会资助，上任美国妇女爱乐交响乐团和钱蒂克利尔男声合唱团（全美唯一的全时职业合唱团）为期三年的驻团作曲家。国际现代音乐协会于1989年摄制并在全欧电视网播放了系列影片《音响与寂静》陈怡室内乐作品专辑。1996年陈怡同时获得美国古根汉纪念基金会作曲研究奖金和美国国家文学艺术院利伯森作曲家大奖，被美国霍普金斯大学皮博迪音乐学院聘任为全职作曲教授，后于1998年上任美国密苏里大学堪萨斯城校区音乐舞蹈学院讲座教授，成为近年来在国际乐坛上第一位获此终身特级教授职位之殊荣的华裔作曲家。她于2006年接受中国教育部聘请上任为期三年的中央音乐学院长江学者讲座教授。

二、陈怡的学术成就及国际影响

陈怡是第一位在美国举办个人专场多媒体交响作品音乐会的女作曲家，亦是一位多产及作品被演奏最频繁的为数极少的专业作曲家之一。她将东西方文化融汇贯通，打破传统疆界，创作出的大量独具特色的音乐作品，在全球各大城市由著名音乐家及交响乐团在重要音乐节及音乐会频繁地上演，并广受观众热烈欢迎，20年来在世界音乐舞台上以现代风格与形象出色地弘扬了中国文化并形成了广泛的影响。与其合作过的著名音乐家包括大提琴家马友友、小提琴家梅纽因、施洛莫·敏茨、阿尔马·奥利维尔、林昭亮、打击乐独奏家葛兰妮、指挥家威尔逊-莫斯特、斯拉金、沙罗能、戴维斯、弗莱塔、圣克列尔、史沃兹、水兰、陈佐湟、胡咏言、邵恩、费什、迪图瓦、斯特恩等。与其合作过的优秀乐队包

括克利夫兰、纽约爱乐、西雅图、德莱斯顿、维也纳广播、洛杉矶爱乐、旧金山、芝加哥、新加坡、香港、中国国交、BBC、NHK、斯图加特、圣保罗、圣路克斯等交响乐团。世界各国多家广播电台电视台录制播放了陈怡专访及专题音乐会。她近年重要管弦乐新作首演于纽约卡内基音乐厅、英国普罗姆音乐节及瑞士卢塞恩音乐节。其大量室内乐与合唱作品更是广为流传，有时同一晚有四个在世界上不同角落上演其作品的音乐会。陈怡管弦乐、室内乐、合唱作品由世界多个唱片公司录制并作全球发行，其中“钱蒂克利尔男声合唱团”演唱光盘（1999年由德国Teldec唱片公司发行）获格莱美世界最佳唱片奖。陈怡的乐谱由美国普雷塞公司（Theodore Presser Company）出版。

陈怡曾获1994年美国优秀妇女作曲家奖（美国妇女作曲家咨询中心）、1996年美国最杰出妇女音乐家奖（纽约大学）、1997年阿伯特艺术家大奖（加州艺术学院）、1999年埃迪金作曲大奖（德州大学）、2001年美国作曲家协会杰出音乐会作曲家奖，及2002年纽约林肯中心室内乐协会两年一度颁发的“斯都格尔”国际室内乐作曲成就奖。为表彰其所作贡献，美国国家文学艺术院于2001年给陈怡颁发全球专为作曲家而设的金额最高之大奖艾夫斯作曲家奖（22.5万美元）。她从1995年起先后上任世界妇女音乐协会顾问、美国作曲家基金会常任理事、哈佛大学弗朗姆现代音乐基金会顾问委员及美国室内乐协会理事。陈怡以其杰出活跃的社会活动（任多个权威现代音乐机构之理事或顾问、重要国际比赛评委，到各大学演讲及在欧美多城市举办个人作品专场音乐会）和教学（其研究生获多项国际及美国国家级作曲奖）在专业界树立了牢固的学术及社会地位，亦推动了此领域的开放及发展。她在世界范围内为推展中国民族音乐及民乐演奏家做了领先、长期、有效及大量的工作。简言之，陈怡以她的音乐创作及其专业活动在国际文艺与教育界架起了东西方与中外文化交流的桥梁，为加强不同文化背景民族之间的沟通与相互理解、为世界和平作出了积极的贡献并产生了一定的影响。

三、陈怡的主要代表作

陈怡的音乐作品题材广泛、内容丰富，几乎包括了声乐（歌剧除外）和器乐的各种体裁与形式，其数量之多，成功率之高在华人作曲家中是非常少见的，作为当今国际乐坛上为数极少的一位最活跃的女性作曲家，她获得的荣誉和奖项也令人惊叹和敬佩。

以下为陈怡出国后的主要代表作（均由各乐团、基金会、音乐节或音乐机构委约创作，有的曾获重要作曲比赛奖）：室内乐作品，如八重奏《烁》、混合四重奏《气》、五重奏《春夜喜雨》、六重奏《遇》、为胡琴与弦乐四重奏团而作的《胡琴组曲》、为大提琴与弦乐四重奏团而作的《琴箫钟鼓笙》、三首木管五重奏、为小提琴、大提琴和琵琶而作的三重奏《宁》、弦乐四重奏《在堪萨斯城春节联欢晚会上》、三重奏《静夜思》、《藏乐二首》、《家乡的歌》、民乐四重奏《中国寓言故事》等。合唱作品，如无伴奏童声合唱《中国古诗五首》、无伴奏混声合唱《花落知多少》、《玄》、《观沧海》、《献给新世纪》、合唱与乐队《唐诗大合唱》、《中国神话大合唱》、《堪萨斯城随想曲》、合唱与弦乐四重奏《美之历程》、民

歌改编无伴奏女声合唱《中国山歌五首》、混声合唱《中国民歌合唱十首》和美国民歌《莎迪格鲁芙》等。大型管弦乐作品,如《动势》、《多耶第二号》、《第二交响曲》、《第三交响曲》、《歌墟》、《茶》、《四季》、《打击乐协奏曲》、大提琴协奏曲《艾莉诺之献礼》和《叙事曲、舞曲和幻想曲》、小提琴协奏曲《中国民族舞组曲》和《德累斯顿之春》、长笛协奏曲《金笛》、《钢琴协奏曲》、管风琴与管乐团协奏曲《敦煌幻想曲》、为萨克管四重奏与弦乐队而作的协奏曲《八音》、为学生管乐团而作的《庆春节》等。小型声乐与器乐作品,如钢琴独奏《八板》、《唱山歌》、《吉冬诺》、《猜调》、女声独唱与钢琴《明月》、女声独唱与小提琴、大提琴《如梦令二首》、琵琶独奏《点》、长笛与钢琴《西南小曲三首》、双钢琴曲《中国西部组曲》、单簧管独奏《独白》、单簧管与钢琴《中国古代舞曲》、小提琴与钢琴《琴箫引与剑舞》等。

四、本书宗旨及意义

近30年来,当代音乐创作在中国已经取得了突飞猛进的发展与进步,在国际社会的大舞台上,越来越多的中国作曲家与中国作品受到关注、认同、传播与推崇,这是我们民族的骄傲。在全球文化一体化的今天,我们不但要面向世界,还要善于发现和利用自身文化传统中的宝贵资源,这样才能保持传统文化的可持续发展。而在创作中观念与技法的不断更新与兼收并蓄,又将凸现出强烈的个人风格与创新意识。著名美籍华裔作曲家陈怡教授作为中国作曲家的杰出代表之一,为促进东西方文化交流所作的巨大努力与卓著成就使她享誉国际乐坛,并在西方主流社会占据了重要位置。陈怡的这些具有娴熟西方作曲技法的作品,对于如何更好地传承中国文化以及使它在更广泛的领域被认知都起到了积极的示范作用。研究陈怡的作品对中国作曲家将有很重要的现实意义,这不仅是我们义不容辞的责任,也是从多种角度了解和认识中国传统文化并使它成为国际文化语言的一个有效途径。此外,对任何一种流派、一种创作技法的研究都应以创作者个人的作品为基点而进行的。因此,研究者也必须站在一个独特的视角上,从某一类型的作品入手。“如果没有这种由少到多、由点到面、由此及彼、集腋成裘的过程,也就谈不上在新音乐作品分析中,实现从个性到共性的质变,完成从必然到自由的飞跃”。^①这不仅可以使研究工作在有序的逻辑框架内展开,而且将使创作者整体风格特点的呈现更具说服力。

陈怡的作品题材广泛、内容丰富,几乎包括了声乐(歌剧除外)、器乐的各种体裁与形式,且获奖无数。对于其作品的研究,国内外学者也都有所涉猎。这些论著大多集中于交响乐或钢琴作品。而对室内乐的研究分析,据笔者所知,更多涉及了其早期的几部作品[如四重奏《气》(1997)、八重奏《烁》(1992)等]。而近10年来的室内乐创作,尚无人进行系统研究。室内乐创作是陈怡作品中的重要组成部分,在体现作者多样的创作技法及表现其鲜明的音乐美学观与哲学观方面起着不可或缺的作用。尤其是混合室内乐编制

^① 《新音乐作品分析教程》彭志敏著,湖南文艺出版社,2004年10月第1版,P.14。

的作品，更是因其组合的多样性、能够融合进中国传统乐器等独具魅力的特色而受到广泛关注。

因此，本书选择陈怡近年创作的四部混合室内乐代表作品作为研究对象：为胡琴与弦乐四重奏而作的五重奏《胡琴组曲》（1997）；为小提琴、琵琶、大提琴而作的三重奏《宁》（2001）；为长笛、单簧管、小提琴、大提琴、钢琴而作的五重奏《春夜喜雨》（2004）；为长笛、大提琴与钢琴而作的三重奏《静夜思》（2004）。这四首作品都在运用西方现代作曲技法的同时，充满浓郁的中国风格，其中有三首直接取材于中国古诗：《春夜喜雨》、《静夜思》、《胡琴组曲》；另在《胡琴组曲》编制中加入了中国乐器：二胡、中胡、京胡；在《宁》中加入了琵琶。

本书将探究作曲家在室内乐创作中致力于融合东西方文化上所作的努力及其在创作技法中的特点。希望它能对今后的研究者提供些许有限的帮助，也籍此能为充满活力的青年学生的创作提供一些有益的启示，以此推动当代音乐创作在中国的蓬勃发展。

五、本书的写作思路及研究方法

本书将遵循音乐结构分析、创作技法研究归纳、创作美学观总结等几方面的论述框架来阐述。试图全方位探究作曲家在四部混合室内乐的创作技法中显露的特点，及其致力于融合东西方文化上所作的努力。本书包括绪论——作曲家及作品背景介绍、论文宗旨、研究方法。第一章——曲式与作品分析，按独立作品进行曲式结构和音乐内容的分析。第二章——个性化创作技法的采样分析，从音高材料、节奏组合、和声体系、复调技法、配器特色等诸方面进行选择采样剖析后，总结出各类技法中的共性和最具特色的着墨之处；探寻每首作品之间的相互关系与横向比较，以期找到它们彼此的共性与个性。第三章——艺术表现特征及审美取向，是创作美学观的总结，旨在挖掘作曲家在运用西方现代技法的同时是如何从中国文化（诗歌、民歌、戏曲、书法、舞蹈等）丰富多样的元素中寻找自己的音乐创作语言，并通过多种手段，在当今多元化文化融合的时代，在东西方对话的平台上阐述自己对世界的看法。

四首作品将按照如下的分析方法进行逻辑组合：

第一章，曲式与作品分析。它包括四节，每一节分析一个完整的作品。其中包括：作品介绍、主题材料、曲式的结构图式和作品细节分析等四项内容。在这一章，将对四部作品进行整体扫描，客观分辨并描述作品的材料特征、曲式结构、音乐过程和个性表达方式等。通过第一章研究，以期获取可供进一步深入研究的资料和例证。

第二章，主要创作技法分析与归纳。这是具体的技术性分类研究，通过选取四部作品中最具代表性的作曲技术进行剖析，试图抽象出陈怡富有个性和实效的主要创作技法和理念。它分为五节，其中主要包括：音高材料、节奏组合、和声体系、复调技法和配器技术等五项基本内容。通过第二章的研究，将采样获得的各种有代表性的创作技法进行分类、归纳和提炼，通过个案的特殊性研究，探究普遍性结论，为获得全局观并具美学高度，乃

至可能上升到文化层面的理论成果作好铺垫。

第三章，艺术表现特征及审美取向。在这一章中，本书将就陈怡作品中所体现出的创作理念及其形成的依据进行论述，以使大家能站在更开阔与更客观的视角来研究与看待她的作品，并熟谙它们的语境，分享她为我们带来的熟悉中的惊奇。它分为两节：第一节，中国传统文化的美学积淀；第二节，跨界文化的融合。这一章在技术性的整理基础上进行理论性的阐述，它将是本书所要达到的最高目标，即通过音乐作品的曲式结构分析、作曲技法分析，而最终发现作曲家多元文化融合的创作美学观和作品所体现的原创价值的根源所在。

结语，通过对陈怡四部混合室内乐的分析，总结她在作品中体现出来的代表性作曲技法、文化特征与审美追求。

第一章 曲式与作品分析

第一节 五重奏《春夜喜雨》

一、作品介绍

为长笛、单簧管、小提琴、大提琴和钢琴而作的五重奏《春夜喜雨》，是2002年作曲家受美国“科普兰之家”现代室内乐团的委约，由纽约州艺术基金会“作曲家委约项目”资助而创作的，2004年10月18日首演于纽约市墨尔金音乐厅。音乐的灵感来自于著名唐代诗人杜甫（712～770）的同名诗词所描绘的“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。”的意境。诗作抒发了诗人对春夜细雨的喜爱与赞美之情。作曲家期待听众可以从象征性的角度去理解这部作品：正像那令人欣喜的春雨自然飘落，并使种子生根发芽、开花结果一样，希望我们所处的这个世界也充满勃勃生机并将会不断向前发展，有日新月异的变化。

二、主题材料

这首室内乐的材料运用非常集中，共包含了两个主要材料，其中第一个是半音化音程材料，它由三个互有关联的派生材料构成，第二个则是大跳音程组成的对比性的新材料。

1. 半音化音程材料 A

下面三种材料都是半音化的、级进进行为主的音高材料，相互之间是一种派生关系。所不同的是它们的音型、节奏与组合。

（1）音阶式走句 a1

在第1小节出现的音阶组由两件木管乐器演奏，是由几个不同主音组成的不同调式的音阶排列而成。它们以连续的六连音记谱，每一组音阶的最后几个音都与下一组的开始音重叠。这样的布局使每一个音列又可作多种调式的解释，同时也丰富了音高组合的各种可能性和适应性。在与诗词结构结合时，可将其称为“春风”动机。

· 谱例 1-1-1 第 1~2 小节, a1 材料

(2) 蠕动式的音程进行 a2

这是一个均匀律动的、持续相当长时间的、主要由二度音程组成的音型。由于它的动机音组迂回蠕动、微距地上行移位,可将其称为“蠕动音型”。这是一个非常值得被关注的重要材料,也是这部作品中的主要过渡性和展开性材料,在乐曲中多次出现,有时它起连接作用,有时它更像一个音响背景。

这个蠕动音型动机的首次陈述在第 3 小节由小提琴震音奏出,它基本是按照下行→上行→下行→上行的循环规律进行的,当这种进行积累到一定的数量后,再改变进行方向。以此循环往复,呈螺旋式上升的趋势。

谱例 1-1-2 第 3~6 小节, a2 材料

(3) 成长性动机 a3

这是一个具有成长特性的动机音型,由二度与三度音程组成,常与“蠕动音型”a2 并置或叠置出现。它首次出现是在第 10 小节,由大提琴奏出。在与诗词结构结合时,可将其称为“春雨”动机。

谱例 1-1-3 第 10~12 小节, a3 材料

2. 大跳音程材料 B

这是一个与 A 材料截然不同的对比材料，它以带滑音的大跳音程进行而独具特点。第一次出现是在第 65 小节，大提琴以极富戏剧性的表情夸张地演奏，像在吟诵古诗。

谱例 1-1-4 第 65~71 小节



以上几种不同材料的运用是依据乐曲的结构发展、乐器的编制组合以及音响的色彩对比，乃至诗词结构、意境的铺陈而进行安排布局的。每种材料或单独陈述，或综合运用，其中有半音化音程材料之间的交替运用及它们与大跳音程材料 B 的结合运用。

与此同时，每一种材料的运用，还结合以节奏、节拍、时值、织体、音色、力度、演奏法等不同技术参数的变化。因此，这些原始的音高材料就会衍生出多种多样的变化可能与结合方式。在结构布局中，体现出由少到多、由简到繁、由单一到综合的增长过程。

三、曲式结构图式

这部作品的曲式为“重复合并列二部曲式”，它的结构是与《春夜喜雨》的诗词结构紧密相连的，在每一段的段落布局及织体写法上都体现着对诗词意境的再现与描绘，同时也遵循了黄金分割率的划分比例，无论是整体结构的布局还是局部段落的安排都体现出这种比例原则。

重复合并列二部曲式：

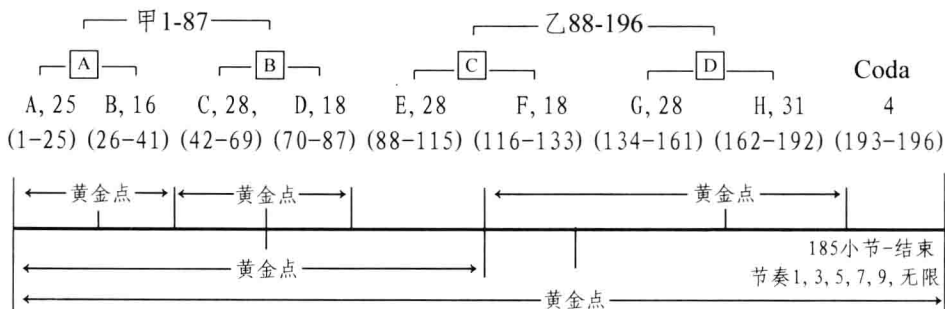


图 1-1

四、作品细节分析

这部作品以与诗文相似的进程状物抒情，反映了字里行间所蕴含的深意。作品的张力是在开始处从安静的背景上形成，并延续至一个持续的高潮直到结尾。虽然全曲从头至尾

速度设定为始终保持且不放慢的 $\text{♩} = 60 \sim 70$ ，但仍通过律动与节奏的改变使音乐得到生动的延展。

这部作品受多重结构的控制，既可以按照常规的曲式结构找到它的特点，也可以依据黄金分割律的原则寻找出各部分对应的比例关系，更可以按照诗文的铺陈脉络展开音乐发展的逻辑推理，因此下文将分别从上述几个角度进行分析。

1. 曲式分析

这部作品是一个重复合并列二部曲式。全曲分为甲、乙两个一级并列部分。其中甲部（第1～87小节）又分为[A]（第1～41小节）和[B]（第42～87小节）两个次级并列部分。

[A]包含乐谱谱面中标识的A（第1～25小节）、B（第26～41小节）两个段落，这也是再次级曲式的划分。在[A]部中主要表现诗的前两联：“好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。”这几句诗是拟人化写法，描摹春雨来临悄无声息、无影无踪的情态，颇具情趣，表现出人们对春雨的喜爱之情。诗人准确而生动地写出了春雨滋润万物，静默无声的特点。

音乐主题主要使用半音化音程材料A：其中主要有a1材料，音阶式走句的“春风”动机；a2材料，蠕动式的音程进行；a3材料，成长型动机音型“春雨”。各声部以特定的织体形态结合，如长笛与单簧管的同步颤音组合与小提琴及大提琴的靠马颤弓演奏相呼应，加上钢琴声部的高音点缀。这几种各具形象特征的织体组合在一起，形成融为一体的音响织体。需要指出的是，小提琴与大提琴在第26～35小节处运用纵横可动对位的手法，将第9～19小节的材料加以转位。

通过对这些材料有机的处理，栩栩如生地表现了令人欣喜的春雨徐徐而至、悄然潜入、润物无声的画面。这一段除了对春夜降雨的主要景致描绘外，更是一种喜悦心情的传达。

次级曲式[B]包含乐谱谱面中标识的C（第42～69小节）、D（第70～87小节）两个段落。在[B]中音乐表现诗的第三行，即对应诗的颈联：“野径云俱黑，江船火独明。”这句诗描写的是：乡间的田野小径也溶入乌云密布的夜色，但江中渔船上的一缕灯火依然闪闪发光，清晰可辨。这又反衬出春夜的广漠幽黑，也从侧面烘托出春雨之繁密。诗人巧妙地抓住细节，精妙传神地渲染出春雨迷蒙、色彩迷离的氛围。

在前半部分中，随着与其它乐器的相互应答，长笛以黯淡的音色演奏带有击键声的短促音调，小提琴使用了大量的泛音，在万籁俱寂的自然背景上增加了神秘的气氛。在第65小节处，大提琴出现了大跳音程形成的对比材料B；在弦乐组 and 声的呼应下，它用极富表情的滑音奏法，柔和地用京腔韵白吟诵了这句诗。弦乐演奏的和声及木管乐器演奏的回声部分跟随其后，这一部分声部交织、音响稀疏。音乐从模仿古琴的抚琴声开始，逐步加强至 *ff* 演奏力度，并连同带有“呼吸声”的长笛同音反复连顿音与单簧管的颤音，引向甲部分的结束。

第88小节开始，音乐进入第二个大的并列部分乙部（第88～196小节），整个乙部的音乐布局都围绕着古诗第四行的意境而展开，即对应诗的尾联：“晓看红湿处，花重锦官