

卡特弦乐四重奏 时间性创作思维研究

卡特的音乐风格来源于他对现代时间意义的思考，
也源自他对音乐时间性要素的探索。

他喜欢用传统的体裁形式来表达音乐思想，
特别是用弦乐四重奏的形式来实践其创作理念。



Elliott Carter



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

● 当代音乐作品分析与研究丛书

纪德纲 著

卡特弦乐四重奏 时间性创作思维研究

Elliott
Carter



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要:

本书以卡特的五部弦乐四重奏为研究对象。通过分析其中时间性要素的创作手法以及这些手法在表现音乐时间性方面的独特意义,进而把握卡特的时间性创作思维特征,最终理解其创作思想观念。全文共分两部分。第一部分为绪论和第一章。绪论就本书的相关问题进行阐述之后,第一章从宏观角度探讨卡特时间性创作思维的文化背景及成因。第二部分是本书的主体部分,共分四章。第二章和第三章分别研究弦乐四重奏中的速度模式素材和音高的结构特征。第四章从音乐发展的角度,研究作品的结构生成技术及其表现意义。第五章是对作品曲式结构的分析。经过这四章由表及里、由局部到整体的分析研究,作者认为,卡特以时间性创作思维为主导的艺术实践过程,是形成他复杂性、流动性和戏剧性音乐风格的内在因素,并指出了卡特创作思想观念的现实意义。

责任编辑:杜丽丽

图书在版编目(CIP)数据

卡特弦乐四重奏时间性创作思维研究/纪德纲著. —北京:知识产权出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5130-1465-6

I. ①卡… II. ①纪… III. ①卡特, E.—弦乐四重奏—管弦乐法

IV. ①J614.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第195522号

卡特弦乐四重奏时间性创作思维研究

KATE XIANYUE SICHONGZOU SHIJIANXING CHUANGZUO SIWEI YANJIU

纪德纲 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8128

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2013年1月第1版

字 数:257千字

ISBN 978-7-5130-1465-6/J·044 (10389)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:lilyskater@163.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:12.5

印 次:2013年1月第1次印刷

定 价:48.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

我所使用的一切音乐技术，都旨在解决如何对待时间体验，如何将我的时间体验和这种体验意识与其他人进行交流的中心问题。

——埃利奥特·卡特

目 录

第一部分 总 论	1
绪论	3
第一节 选题缘起及立意	3
一、卡特其人其作	3
二、时间性创作思维：卡特作品中的独创性	6
三、五部弦乐四重奏：卡特作品中的核心	8
第二节 国内外研究现状	9
一、国外研究现状	9
二、国内研究现状	10
第三节 研究架构和研究方法	12
一、研究架构	12
二、研究方法	13
第一章 卡特时间性创作思维概述	14
第一节 卡特的音乐时间观念	14
一、时间与音乐时间	14
二、卡特的音乐时间观念	22
三、“音乐时间性”的含义	25
第二节 卡特时间性创作思维的成因	26
一、音乐之外	26
二、音乐教育与创作实践的因素	33



第二部分 卡特弦乐四重奏时间性创作思维的表现手法	41
第二章 速度模式素材	43
第一节 恒定速度模式素材	44
第二节 变化速度模式素材	56
第三节 弹性速度模式素材	62
第四节 自由速度模式素材	63
第三章 音高结构的流动性	68
第一节 音程分配原则	69
第二节 音高动机式展衍	72
一、和弦的拆分与组合	73
二、相似性和弦转换	79
三、不同和弦之间的连接	83
第三节 大范围音高结构布局的统一与对比	85
第四章 结构生成技术	99
第一节 节拍转换	99
一、术语溯源及早期应用	99
二、节拍转换在弦乐四重奏中的应用及表现特点	105
第二节 速度素材组织技术	112
一、层叠与并置	112
二、速度对位	118
第三节 织体形态	125
一、单一时间模式织体	126
二、多层时间模式织体	134
第五章 曲式结构	143
第一节 瞬间幻象——《第一弦乐四重奏》	143
一、瞬间	144
二、幻象	146
第二节 人格化时间的论辩——《第二弦乐四重奏》	150

一、争执·····	151
二、妥协·····	152
第三节 冲突的世界——《第三弦乐四重奏》·····	154
第四节 控制与自由——《第四弦乐四重奏》·····	157
第五节 联缀式情景剧的闪进与闪回——《第五弦乐四重奏》·····	164
一、情景剧式的主体结构·····	164
二、闪进与闪回式联缀·····	165
结 语·····	169
附录 A 音级集合对照表·····	171
附录 B 参考文献 ·····	176
一、外文文献类（按作者名字母排序）·····	176
二、中文文献类（按姓氏中文拼音排序）·····	179
三、参考乐谱·····	181
四、参考音响资料·····	182
附录 C 卡特作品年表·····	184
后 记·····	189

The background of the page is dark grey with a fine, woven texture. On the left side, there are several white musical notes of various types, including eighth notes, quarter notes, and beamed eighth notes, scattered vertically. A large, smooth, white curved shape, resembling a quarter-circle or a large parenthesis, starts from the bottom left and extends towards the top right, framing the text on the right side.

第一部分

总 论

绪 论

第一节 选题缘起及立意

在 20 世纪音乐发展史中，埃利奥特·卡特（Elliott Carter，1908.12.11—，简称卡特）是一位特立独行的作曲家，除了他漫长的艺术生涯以外，他的音乐风格素以复杂性而著称。他是一位大器晚成者，40 岁以后才在国际音乐舞台崭露头角。当美国国内音乐界大声疾呼振兴本土音乐文化时，他却高举国际主义的旗帜，为美国现代音乐争得了荣誉。当人们为形形色色的主义流派欢呼雀跃时，他坚持自己的创作风格长达半个多世纪。到如今，年逾百岁的他仍时有新作面世。这样一位作曲家，是什么因素使他屹立于国际音乐界？他的音乐“严峻苛涩，无视一切，高度的理性因素使其粗砾的光彩咄咄逼人”^①，又如何让人接近并理解？他的创作思维与创作方法对我国现代音乐创作有何借鉴意义？正是基于这些问题，促成本书的产生。

一、卡特其人其作

卡特是美国当代著名作曲家、音乐评论家。早年受查尔斯·艾夫斯（Charles Ives，1874—1954）、瓦尔特·辟斯顿（Walter Piston，1894—1976）等美国作曲家指导，然后如其他 20 世纪的美国作曲家一样，到欧洲接受“正统的”音乐教育（1932—1935）。在娜迪娅·布朗热^②的严格训练下，卡特的作曲技法——尤其是对位技术——体现出欧洲古典传统音乐的精神本质。他的早期作品受伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Stravinsky，1882—1971）、艾夫斯、罗伊·哈里斯（Roy Harris，1898—1979）、艾伦·科普兰（Aaron Copland，

① 牛津简明音乐词典（第四版）[M]. 王九丁等译. 北京：人民音乐出版社，2002：201.

② 娜迪娅·布朗热（Nadia Boulanger，1887—1979）法国著名的女音乐教育家、作曲家。美国许多著名交响音乐作曲家如科普兰（Aaron Copland，1900—1990）、哈里斯（Roy Harris，1898—1979）、辟斯顿（Walter Piston，1894—1976），皆出自其门下。

1900—1990)和保罗·亨德米特(Paul Hindemith, 1895—1963)的影响,具有新古典主义风格。这种风格的作品如《波卡洪塔斯》(*Pocahontas*, 1936—1939)和《第一交响曲》(*Symphony No.1*, 1942),但是并没有给他带来多大的成功。

1937年至1946年间,卡特在美国杂志《现代音乐》(*Modern Music*)做兼职撰稿人。这一经历使他对国际现代音乐的发展动向了然于胸,并培养了他敏锐的艺术判断能力。从20世纪40年代末开始,经过前期《钢琴奏鸣曲》(*Piano Sonata*, 1946)与《大提琴与钢琴奏鸣曲》(*Sonata for Violoncello and Piano*, 1948)两部作品的探索,卡特对音乐语言的各个组成部分进行重新审视,特别表现在节奏与音高方面,以寻求塑造个性化音乐形象的途径。1951年卡特创作了长达40多分钟的《第一弦乐四重奏》(*String Quartet No.1*, 1951)参加欧洲的国际比赛。该部作品因其独特的构思、独创性技术得到国际音乐界的认可,为卡特奠定了作为具有世界级影响力作曲大师的基础,从此开创了一种复杂性、流动性与戏剧性的音乐风格。

1958年,卡特在欧洲度过了长达1年的时间。期间通过与达姆斯塔特“先锋派”的密切接触,他清醒地认识到,年轻的“先锋派”音乐家们在力求摆脱过去的负担、全面抛弃传统的潮流中,否定了音乐的交流可能性。卡特认为,音乐必须反映现实社会中人与人之间的关系,“先锋派”的这种主张对于正处在发展过程中的美国音乐来说毫无意义。美国对现代音乐的探索实验应该旨在“通过加强人的感知能力,拓宽音乐交流的可能性。”^①《第二弦乐四重奏》(*String Quartet No.2*, 1959)、《双协奏曲》(*Double Concerto*, 1961)等几部作品就是他这种创作理念的具体体现。

从《第二弦乐四重奏》到《夜之幻想》(*Night Fantasies*, 1978—1980)的20余年间是卡特真正的美国时期。这期间,他赢得了国内评论界的认同,并获得了多次殊荣,包括两次“普利策”奖,而且所有的作品都是由美国的演奏团体委约并演奏的。这时期的许多作品反映了美国现实社会政治文化的主题,例如,《管弦乐队协奏曲》(*Concerto for Orchestra*, 1969),是美国20世纪60年代的政治动荡局面的反映;《三个管弦乐队交响曲》(*Symphony of Three Orchestras*, 1976—1977)的创作灵感源自哈特·克莱恩^②的诗《桥》(*The Bridge*, 1930),以及根据美国其他几位诗人创作的三部声乐与管弦乐队套曲等作品。

卡特眼中的美国印象与科普兰的主观单纯性或艾夫斯理想化的怀旧情结相去甚远。他的作品所反映的是美国的活力、暴力和当代生活的动荡。但是有一些评论家对他持批评态度,认为他的音乐与美国流行文化的主流格格不入,是源于欧洲的可怜的次生品。随着简约主义与新浪漫主义音乐的兴起,美国音乐似乎又回到科普兰和巴伯的音乐风格。国内音

① *Elliott Carter Collected Essays and Lectures*, 1937—1995 (以下简称 *CEL*), Edited by Jonathan W. Bernard, Copyright©1997, University of Rochester Press, p.70.

② 哈特·克莱恩(Hart Crane, 1899—1932),美国诗人。



乐界的这种倾向令卡特倍感孤独。1981年,卡特作品的出版商由纽约的 Associated Music Publishers 公司转为伦敦出版商 Boosey & Hawkes 公司,卡特把创作目光重新投向欧洲大陆,并开始了漫长而旺盛的音乐创作晚期。这时期,美国音乐界的审美取向多少对卡特的创作产生了影响,他音乐的复杂性有所减弱,织体更为透明。

进入 21 世纪,卡特的创作热情不减,作品出版的频率更高。据说在他百岁寿辰之时,还在创作一部声乐套曲。到目前为止,卡特已公开出版的作品有 100 多部。所涉及的音乐体裁包括从大型交响作品、协奏曲、室内乐到独奏、独唱、合唱等多种形式。

卡特的作品曾获得多项国内国际奖项。主要有:《节日序曲》(*Holiday Overture*, 1944) 获 1945 年“独立音乐出版社竞赛”(the Independent Music Publishers Contest) 一等奖。《第一弦乐四重奏》在 1953 年比利时列日举办的“国际弦乐四重奏比赛”(the Concours International de Quatuors à Cordes, Liège, Belgium) 获一等奖,但由于该作品此前已公开演出过,卡特不得不放弃该奖项;同年该作品获“罗马大奖赛”奖(Prix de Rome)。《第二弦乐四重奏》获 1960 年“普利策”奖(Pulitzer Prize)、纽约“音乐评论家”奖(Music Critics' Circle Award),1961 年获“联合国教科文组织杰出音乐作品奖”(UNESCO Prize for Outstanding Musical Work)。1961 年,《双协奏曲》获纽约“音乐评论家”奖和“西贝柳斯”奖(Sibelius Medal)。1971 年,卡特作为第一位作曲家荣获“国家艺术与文学研究院金奖”(Gold Medal from the National Institute of Arts and Letters)。1973 年,《第三弦乐四重奏》(*String Quartet No.3*, 1971) 再次获“普利策”奖等。

作为一名杰出的作曲家与音乐评论家,卡特长期担任一些大学的作曲教授。其中包括 1946—1948 年任巴尔的摩皮伯第学院(Peabody Conservatory, Baltimore)作曲教授。1948—1950 年任哥伦比亚大学作曲教授。1955—1956 年任纽约昆士学院(Queens College, New York)作曲教授。1960—1962 年任耶鲁大学作曲教授。在 1964 年到 1984 年长达 20 年的时间里,一直担任美国最著名的音乐学府——朱莉亚音乐学院的作曲教授。

此外,卡特还为国际现代音乐的发展做出许多重要贡献。他曾任“国际当代音乐团体”(the International Society for Contemporary Music) 美国分部的董事会成员、主席以及“国际当代音乐团体”副主席。“美国作曲家联盟”(the American Composers Alliance) 成员、“国家艺术与文学研究院”成员、“美国艺术与科学院”(the American Academy of Arts and Sciences) 成员等。

为了表达对卡特所做出的杰出贡献的敬意,在他 75 岁和 80 岁生日时,音乐界分别在洛杉矶(1983 年)和意大利的都灵(1988 年)举办“埃利奥特·卡特音乐节”(Elliott Carter Festival) 以表庆贺。2008 年 12 月,他的作品出版商(Associated Music Publishers, Boosey & Hawkes) 为庆贺他的百岁诞辰,专设联络网站,在世界各地举办庆典活动,并在

美国、英国、法国、比利时等多个国家举行卡特作品专场音乐会。

“作曲家所能做的一切就是坚持他自己的观点，做他认为最好的，其他的则让未来去决定。”^①他还说：“我经常写一些使我感到具有强烈戏剧性的东西，其中混乱与秩序的对比特别有意义，因为它似乎是我们重要的东西的基础。”^②卡特以此为信条，以精湛的技艺与丰富的想象力去创作一种蕴涵高度哲理性的音乐。从20世纪50年代开始，卡特的创作始终为努力实现这个目标而奋斗。

二、时间性创作思维：卡特作品中的独创性

卡特的音乐风格是经过多年的实践探索后形成的。特别是他试图通过音乐来表现音乐时间体验的创作目的，促使他对音乐时间性要素的表现力保持浓厚的兴趣，并在作品中逐渐显现出其独特的音乐个性。正是这种个性，使他得以跻身于20世纪伟大作曲家之列。这可以从卡特不同时期的代表作所体现出来的特点中得到印证。

创作于1946年的《钢琴奏鸣曲》和1948年的《大提琴与钢琴奏鸣曲》两部作品，标志着卡特音乐风格开始形成。标志性的创作技术与创作观念在于，这两部作品都突出了时间性要素的表现作用。在前者的第一乐章中，节拍变换是如此频繁，以至于消解了拍号的作用。速度在钢琴演奏所能企及的快速到钢琴踏板音所能延续的慢速的范围内进行变化。在第二乐章中，采用了网络交叉的闪进与闪回结构设计。后者成功运用了“节拍转换”技术，为两件乐器设计了两种不同的速度模式，以对应两种不同的时间模式。钢琴有规律的律动与大提琴自由节奏，分别对应了可计量的物理时间与绵延性质的心理时间模式。

在其后的几年时间里，卡特继续探索着这一独特技术，实践其创作观念，并在《第一弦乐四重奏》中结出硕果。这部作品是卡特的成名之作，也是他创作成熟时期开端的标志。节拍转换、速度层叠、织体分层以及马赛克织体等卡特具有代表性创作技术在其中被广泛运用。在此之后，卡特通过《管弦乐队变奏曲》（*Variations for Orchestra*, 1953—1955）、《第二弦乐四重奏》、《双协奏曲》等几部作品深化他的创作理念。《第二弦乐四重奏》是卡特最重要的作品之一。其中彻底运用了角色分配原则，四种速度模式暗示了四种行为模式，它们之间的相互关系象征了现实社会中个体状态与群体的关系。《管弦乐队协奏曲》、《第三弦乐四重奏》、《铜管五重奏》（*Brass Quintet*, 1974）以及《三个管弦乐队交响曲》是卡特成熟时期的另外几部重要作品。《管弦乐队协奏曲》是将《第二弦乐四重奏》技术应用于乐队作品的创作实践，其中速度模式、结构性复合节奏是主要技术手段。《第三弦乐四重奏》把四个声部分为两个二重奏组，要求演奏时两组成员在舞台上尽可能地分开。在这

① CEL, p.205.

② David Schiff. *The Music of Elliott Carter* (以下简称 MEC), Second Edition, Cornell University Press, Ithaca, New York, Copyright © David Schiff 1983, 1998, p.196.

部作品中,卡特创作了10个段落材料,其中4个由第Ⅰ重奏组演奏,6个由第Ⅱ重奏组演奏,两组同时陈述。这些材料的速度变化频繁,节奏组合极其复杂,对演奏员构成严峻的挑战。《三个管弦乐队交响曲》将乐队分成3个独立的管弦乐组,每一组有4个乐章,各组的乐章进入的时间与次序各不相同。多层织体结构、拼贴技术以及丰富的管弦乐语言加强了音乐中戏剧性对比。这两部作品可以认为是卡特音乐中复杂性的极端体现。而这一系列作品,充分展示了卡特的创作个性。不难看出,时间性创作思维是这一结果的真正动因。

在20世纪70年代中期到80年代初,卡特根据美国诗人的诗歌创作了3部声乐与室内乐套曲作品:《思之镜》(*A Mirror on which to Dwell*, 1975,取材于Elizabeth Bishop的作品),《紫丁香》(*Syringa*, 1978,取材于John Ashbery的作品)以及《沉睡于雷声中》(*In Sleep, in Thunder*, 1981,取材于Robert Lowell的作品)。这几部作品的创作经历促使了卡特音乐风格的转变,但这种转变并不是根本性的,而是卡特将成熟时期的创作理念应用于不同的体裁形式时所产生的结果。与器乐体裁相比,由于演奏与演唱在技术与表现方面的差异,使声乐作品中织体的复杂性得到一定的限制,声部关系发生转变。在上述3部声乐与室内乐套曲中,以声乐为主的相对透明的织体成为区别于卡特成熟时期作品的主要特征。此后,卡特进入了他的晚期创作风格。他开始更加注重如何平衡复杂性、戏剧性与音乐性之间的关系,也将他在音乐时间性要素方面的实践成果应用于更富于音乐性和可听性的音乐创作中,如《三重二重奏》(*Triple Duo*, 1983)、《潘托德》(*Penthode*, 1985)和《第四弦乐四重奏》(*String Quartet No. 4*, 1986)。从某种意义上说,这种转变使卡特音乐更显得亲近自然,但未必是一种妥协。

20世纪90年代之后,年逾80的卡特仍然创作了大量的作品,其中包括多部大型作品,如《小提琴协奏曲》(*Violin Concerto*, 1990)、《钢琴与木管五重奏》(*Quintet for Piano and Winds*, 1991)、《帕蒂塔》(*Partita*, 1993)、《第五弦乐四重奏》(*String Quartet No. 5*, 1995)、《单簧管协奏曲》(*Clarinet Concerto*, 1997)。这些作品似乎返璞归真。《小提琴协奏曲》一反其常用的多重协奏风格,为传统主奏加乐队的协奏曲形式。《钢琴与木管五重奏》——如作曲家自己所说——是钢琴、圆号与木管三重奏之间“评述、作答、幽默的否认、讽喻、支持和谦卑”^①的表现。《第五弦乐四重奏》是卡特这一时期音乐风格的集中体现。其整体结构像是一部情景剧,确切地说更像是穆索尔斯基的《图画展览会》。全曲由1个引子、5个间奏曲和6个主体段落组成。主体段落集中表现各种性格模式,而引子与间奏则运用闪进与闪回技术,模糊它们之间的界线。从这部作品之后,卡特进入了所谓的“晚晚期”^②的创作风格。

① 乐谱演奏说明。

② MEC, p.92.

从以上对卡特主要作品的简要介绍中可以发现,音乐的时间性要素始终是卡特创作关注的中心,是使他的作品异于其他作曲家创作风格的关键所在,也是他创新的突破口。当然由此体现的创作思维方式的意义不仅限于此。它还是卡特对创作、对社会生存状况的积极思考的反映。因此,通过研究其时间性创作思维,是理解卡特作品、把握其创作观的最有效途径。

三、五部弦乐四重奏:卡特作品中的核心

自18世纪以后,随着古典音乐的萌芽与发展,弦乐四重奏由最初的宫廷嬉戏演奏形式逐渐发展为一种能充分表现古典严谨、理性与均衡音乐思想的室内乐形式。由于这种体裁形式音色纯净、音域宽广、声部数量适中、易于演出等特点,大多数作曲家把这种形式作为他们音乐创作的试验田,以验证其创作理念,并往往由此开拓出新的创作领域。《牛津简明音乐词典》中是这样解释弦乐四重奏的:“就像交响乐在管弦乐中的地位一样,弦乐四重奏在室内乐方面是表达作曲家思想的最高级工具。”不仅如此,弦乐四重奏也被看做是交响乐的浓缩形式。海顿一生创作了80余部弦乐四重奏,莫扎特写有26部弦乐四重奏,而贝多芬的17部弦乐四重奏把古典音乐的精神表现得淋漓尽致。有人曾把贝多芬的弦乐四重奏与九部交响曲进行比较研究,得出的结论是贝多芬的弦乐四重奏是对他交响曲创作的概括和总结。大约从19世纪开始,浪漫主义音乐风格逐渐取代了古典主义风格,音乐中理性让位于感性,弦乐四重奏这种体裁形式似乎难以满足表达新的音乐风格所充斥的个人思想情感的要求,弦乐四重奏的创作也因此逐渐陷入低潮。随着20世纪现代音乐的发展,作曲家在音乐形式中各种要素进行了全方位的重新认识与探索,弦乐四重奏重新成为作曲家探索的重要体裁形式,这种体裁又焕发出新的生机。20世纪涌现出大量的弦乐四重奏作品,其中不乏传世杰作,如巴托克的六部弦乐四重奏、勋伯格的四部弦乐四重奏、肖斯塔科维奇的十五部弦乐四重奏,还包括卡特的这五部弦乐四重奏。

如前所述,卡特的五部弦乐四重奏是他的音乐创作的精神自传。从1951年创作的《第一弦乐四重奏》到1995年《第五弦乐四重奏》,时间跨度近半个世纪。每一部弦乐四重奏都是一个时期的总结或开端,是开启理解卡特其他作品大门的钥匙。《第一弦乐四重奏》是卡特早期探索阶段的总结,标志着其风格的形成;《第二弦乐四重奏》、《第三弦乐四重奏》是他成熟时期的代表作,在作品中卡特充分验证了关于节奏、音高、织体等组织手法的可能性;《第四弦乐四重奏》在风格上发生一些改变,体现了美国当代一种合作的精神;《第五弦乐四重奏》在节奏、织体等方面更加简练节约。每部作品都集中反映了卡特不同时期的创作技法与创作思想的探索、成熟的过程。它们受到广泛地关注并得到充分认可和赞扬,为卡特带来了世界声誉。对于本论题而言,全面分析卡特的所有作品并不是目的,即使是选择其最有代表性的成熟之作作为研究对象也几乎不可能。而将卡特五部弦乐四重奏作为整

体把握卡特创作技术特征和创作思想的桥梁,则是行之有效的。

时至今日,现代音乐创作在经历了“大破大立、探索创新”^①的20世纪之后,似乎又有回归的倾向。调性因素、常规音高和音色体系、时间要素重新成为音乐作品中基本的和主要材料,可听的和可演奏的音乐形式成为作曲家创作的首要考虑因素。这一方面似乎印证了“某种循环或罗圈型的美学发展模式”^②;另一方面也暗示了音乐作为心灵交流媒介的某些本质特征。尽管卡特音乐中的复杂性特点一时难以为广大听众所接受,但他的创作从不受制于机械方式,也不受过于极端的好奇心所驱使,而是将探索范围限定在常规的音乐结构元素中,一以贯之地坚守这一阵地,并取得令人瞩目的成就。他的音乐中流动性和戏剧性的特点,对音乐时间性本质的独到理解和创作实践,给我们提供了一个很好的启示——创新并非新奇,音乐性才是音乐创新首要考虑的因素。从这一点来看,他的创作思维方式和探索实践经验对我国现代音乐创作具有很强的现实意义。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状

目前国外对卡特音乐的研究成果相当丰富。其中有分量的学术期刊论文与硕/博论文数量过百篇,另外还有一些研究专著与研究指南。这些研究的内容是多层次、全方位的。既有推荐评论性文章,也有针对性的创作技术研究;既有分期梳理,也有整体作品介绍。对卡特创作技术的专题研究主要集中在节奏、音高和织体等方面,这也是卡特创作的主要创新点。在这些研究中,特别值得提及的是几部专著,它们为本文的研究提供了极有价值的参考资料。第一本首推大卫·席夫(David Schiff)所著的《埃利奥特·卡特的音乐》(*The Music of Elliott Carter*, Second Edition, Cornell University Press, Ithaca, New York, Copyright © David Schiff 1983, 1998)一书,这是一本全面介绍卡特作品的著作,书中还包含一个引言与技术词汇表。由于席夫是卡特的学生,很多研究资料来自于卡特的创作手稿、谈话记录甚至卡特本人对一些作品的创作说明,这保证了该书的权威性,对于研究卡特的音乐创作来说这是一本必不可少的参考资料。当然该书研究涉及的范围影响了其研究的深度,并且不可避免地带有作者的主观因素,需要后继研究者甄别对待。其次是由乔纳逊·伯纳德(Jonathan W. Bernard)编辑出版的《埃利奥特·卡特随笔与演讲,1937—1995》

① “现代作曲技法丛书”中“总序”由童忠良、赵德义和彭志敏撰写。见姚恒璐.现代音乐分析方法教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2003:1.

② [美]米盖尔·A.罗伊格-弗朗科利.理解后调性音乐[M].杜晓十,檀革胜译.北京:人民音乐出版社,2012:379.

(*Elliott Carter Collected Essays and Lectures*, 1937—1995, Edited by Jonathan W. Bernard, Copyright©1997, University of Rochester Press), 该书收集了卡特半个多世纪以来所写的重要文章, 其中许多论文都是首次与读者见面。它已成为当今音乐学家研究卡特音乐创作思想非常有价值的参考文献。尼古拉斯·霍普金斯与约翰·林克编辑的《埃利奥特·卡特: 和声手册》(*Elliott Carter: Harmony Book*, Edited by Nicholas Hopkins and John F. Link, Copyright©2002 by Carl Fisher, LLC.) 对于分析卡特作品时来说, 是一本便利的工具书。另外由林克编辑的《埃利奥特·卡特研究指南》(*Elliott Carter A Guide To Research*, John F. Link, Garland Publishing, Inc. New York & London, Copyright © 2000 by John F. Link.) 和由威廉·多林编辑的《埃利奥特·卡特: 参考文献目录》(*Elliott Carter: A Bio-bibliography*, William T. Doering, Greenwood Press, Westport, Connecticut · London, Copyright © 2000 by William T. Doering) 两本书是关于卡特作品所作的目录文献学研究, 包括传记、作品与演出、音响出版物目录、卡特写作文稿目录以及有关卡特的文稿目录等方面内容, 是研究卡特音乐创作的必备参考资料。

二、国内研究现状

应该承认, 国内对卡特的研究相对滞后。尽管姚盛昌、蔡良玉以及敖昌群等几位专家在 20 世纪八九十年代就曾撰文介绍卡特, 并认识到卡特在节奏领域的创新和贡献, 但总体上仍属于推荐与介绍性质。下列表格所列是最近在网络上收集到的国内有关研究卡特的成果总汇, 共 15 篇。

	论文名称	作者	期刊名称	时间
1	埃利奥特·卡特音响结构中的时间和空间	姚盛昌	天津音乐学院学报	1987 年 Z1 期
2	卡特的音乐创作和贡献	蔡良玉	人民音乐	1988 年 12 期
3	艾略特·卡特	李贵岩译	乐府新声	1990 年 3 期
4	混乱与秩序的对抗——卡特的《羽管键琴及钢琴的双重协奏曲》	朱建	音乐爱好者	1993 年 4 期
5	卡特与他的“乐器演奏的戏剧”	朱建	音乐爱好者	1996 年 6 期
6	卡特及其《羽管键琴、钢琴与两个室内乐队的双协奏曲》	倪军	交响	1996 年 1 期
7	埃里奥特·卡特的节奏语言	敖昌群	音乐探索	1996 年 1 期
8	论节奏的组织与结构——卡特《木管四重奏》练习曲 No.7 中节奏的分析与认识	张巍	音乐艺术	2001 年 1 期

