

音乐博士学位论文系列

高为杰现代音乐创作 技法研究

Series of Doctor Dissertations in Music

卢璐 著

Lu Lu

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

MUSIC

北京市属市管高校人才强教计划资助项目
北京联合大学学术专著出版基金

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

高为杰现代音乐创作 技法研究

卢璐 著

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

图书在版编目(CIP)数据

高为杰现代音乐创作技法研究 / 卢璐 著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 80692 - 422 - 8

I. 高… II. 卢… III. 高为杰—音乐—创作方法—研究 IV. J604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 044427 号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 高为杰现代音乐创作技法研究

著 者 卢 璐

责任编辑 李 绚

封面设计 王月裕

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

邮 编 200031

电 话 021 - 64315769

传 真 021 - 64710490

经 销 全国新华书店

印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司

版 次 2009 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 6

印 数 1300 册

书 号 ISBN978 - 7 - 80692 - 422 - 8/J. 409

定 价 20.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

序 一

李西安

在音乐界同行里,高为杰教授被公认为是一位学者型作曲家,有深厚的传统功底,广博的学识,特别是在作曲理论和技法上做出了重要的创新和突破。在各种新思潮、新技法层出不穷的今天,他的创新之所以能够得到大家的关注和肯定,是因为这些创新不是出于偶然,而是基于对中外传统作曲技法的深刻把握和高度理性思辨的结果。从另外一个角度看,也可以说高为杰是一位作曲家型的学者,一个虽经坎坷却童心不泯的人,一个有梦的人。他的创作不仅以由《别梦》、《缘梦》、《玄梦》和《远梦》组成的“梦系列”著称,可以说他的全部作品以至他的整个音乐生涯,就是他以真情编织的一个梦的世界。正因为如此,他的发明创造又绝非纯理性的推衍,而是为了更确切的述说他那些用已有笔法难以描绘的梦境,给它们添加些新的语法和别样的色彩。我想,这就是高为杰与众不同地方,也是卢璐选择以高为杰为题作博士论文的价值所在。

卢璐的《高为杰现代音乐创作技法研究》一文,以高为杰具有理论创新价值的“音级集合配套”、“十二音定位和弦”和“非八度循环周期人工音阶”等音高体系和作曲技法为主要研究对象,进行了全面、系统的归纳和详尽的阐述,并结合作曲家本人在自己作

品中对这些技法的成功运用以及与其他多种技法相结合的实例分析,深刻揭示了作曲家音乐创作中的个性,特别是理论技法突破和作品风格创新的紧密关系。

论文的独到之处在于,尽管从某种意义上说,高为杰的“非八度循环周期人工音阶”等技法纯属原创,但作者特别强调了它们不是孤立的发明创造,而是传统的有机发展,是“山穷水复疑无路”之后的“柳暗花明又一村”。此外,作者还特别强调了这些原创性技法看似十分“前卫”,但其中蕴含了可供作曲家自由选择和组合的西方音乐和中国传统音乐元素的多种可能性,有着极其广阔的创造空间。

在我所接触过的博士论文当中,卢璐的论文是很有见地、很出色的一篇,不仅让我们对高为杰的音乐创作——特别是他在作曲技法上的突破——有了更全面、更深入的认识,进而对我们如何看待整个现代音乐创作中继承与创新的关系,也有许多重要的启示,值得对现代音乐感兴趣的朋友们一读。

2009年1月

高为杰现代音乐创作技法研究 ◆

序 二

杨 青

中国现、当代音乐创作是伴随着中国作曲家群体的逐渐成熟而发展起来的,中国现、当代音乐创作的成果在世界上已经产生了一定的影响,引起国际音乐界的关注。对中国现、当代音乐创作与中国作曲家进行深度研究,不仅对推动我国当代音乐创作有着重要意义,同时对中国现、当代音乐作品在国际间的传播与推广有着不容忽视的现实意义。

卢璐选择高为杰的现代音乐创作技法作为自己博士学位论文的研究课题,显示了一位青年学者对中国现、当代音乐创作与中国作曲家研究领域难得的学术敏感度与学术责任感。

高为杰作为中国作曲家群体中一位优秀的代表,深入研究他的创作和理论创新成果,对中国的当代音乐创作将不无启迪。卢璐重点通过对高为杰的“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”等技法和相关作品的研究,剖析高为杰在创作技法和创作理念方面的创新精神,体悟到一位中国作曲家对东西方传统的尊重、继承与拓展,体察到东西方传统的血脉如何水乳交融般地进入高为杰的创作与理论思考,继而成长变化结出一个中国作曲家独特的音乐硕果。论文严思缜密的解析过程与

颇具见地的研究结论使人信服。

三年的博士学习生涯,对于卢璐来说是一个很大的考验。作为教师,她对所承担的教学任务不敢懈怠;作为母亲,她对年幼孩子的抚育责任不能懈怠;作为一位青年学者,在学术方面勤于研读、严于治学的学术追求更不可以有丝毫懈怠。最终,卢璐不仅完成了这篇具有自己独到创见的学位论文,而且也创作完成了具有她自己艺术风格的学位作品,她在学术研究方面所付出的努力与取得的成绩令人感到欣慰。

学海无涯。我希望卢璐能将中国现、当代音乐创作与中国作曲家的研究课题继续深入地做下去,在目前已有的研究基础上,拓宽自己的研究视野,开掘自己的研究纵深,在中国现、当代音乐创作与中国作曲家的研究领域方面奉献出更为深厚的学术成果。

值此学位论文付梓之际,期盼着这篇论文能对中国现、当代音乐创作和中国作曲家研究领域起到添砖加瓦的作用。我想这是卢璐与我最大的心愿。

2009 年 1 月

摘 要

高为杰是我国当代卓有成就的作曲家之一,他立足于传统音乐文化,走在了现代音乐探索的前端;他有丰硕的创作和理论研究成果,也有成熟的创作观念;他通过自己的艺术创作对传统与创新的关系、技术性与音乐性的关系进行了独到的阐释。

他的三个现代音乐创作技术体系——“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”具有创新性,并且通过大量的作品进行了创作实践。他的音乐创作中,有新颖的甚至是他首创的音高体系与技法,但音乐表现手法具有明显的传承性,与传统音乐文化保持着一脉相承的关系。而“和声力学研究”作为一种新的和声研究手段,也有极大的突破。通过它可以将传统调性音乐与现代音乐的和声现象放到同一平台上,使和声研究具有更深更广的内涵。本课题通过对高为杰的现代音乐创作技法及其理论研究成果,尤其是他的“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”技法和相关作品的研究,来剖析这位当代中国作曲家的现代音乐创作。

本论文共分为四个章节。第一章,对高为杰的艺术成就和成

长历程进行介绍。第二章,详细阐述高为杰的三种具有创新性的创作技法及理论——“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”。这三种创作手法虽然具有创新性,但都有其理论渊源(例如“非八度循环周期人工音阶”,它首先突破了传统音阶的结构而成为“人工音阶”,进而突破了八度循环周期的限制,但仍然保持了与传统音阶相同的“有循环周期”的特性,成为了传统音阶的“姐妹”)。在本章中将详细介绍这三种技法的理论渊源、阐述其理论体系、并结合作品分析其运用方式。第三章,对高为杰的和声手法、复调手法、音乐结构处理、配器手法等创作特征进行探讨,解读他如何在现代音乐语言的外衣下沿承传统的音乐创作手法,进而推陈出新。第四章,集中对几部作品进行分析,以全面观察高为杰的创作思路、技术手法与音乐表现的关系,深入体验其作品的独特艺术魅力。

关键词: 高为杰 音级集合配套 非八度循环周期人工音阶
十二音定位和弦 和声力学研究

ABSTRACT

Gao Weijie is one of the outstanding composers in present age of China. He based on the traditional cultures of music and walks in front of the exploration of modern music. He has plentiful pieces of works and mature theory of music. He has made his own view of the relationship between tradition and innovation, technical nature and music on his own artistic creation.

His three systems of *pitch-class set combinatoriality*, *localized chords of twelve-tone*, and *man-made scale of non-octave cycles* are innovational. These systems are based on a lot practices. In his works system of pitch and techniques are new and original. But the musical tract has the obvious inheritance and inherits the traditional music. The research of the *strength of chords* is a great breakthrough as a new way of harmony research. According to it, we can put the harmony of traditional music and modern music on the same platform to make the research deeper and broader. This topic analyzes the theory and technique of Gao's creation of modern music on his work especially his

pitch-class set combinatoriality, localized chords of twelve-tone, and man-made scale of non-octave cycles.

This paper explains on four chapters. The first chapter introduces some information of the composer Gao Weijie, such as his achievements of music and growing up for readers. The second talks about Gao's three innovational techniques and theories——*pitch-class set combinatoriality, localized chords of twelve-tone, and man-made scale of non-octave cycles.* Although these three systems are innovational, these have their theory origin, for instance, *man-made scale of non-octave cycles* breaks the structure of traditional scale and the limitation of octave cycles to be man-made scale. But it still keeps the characteristic of circulation cycle as the same of the traditional scale to be the sister of the traditional scale. This chapter introduces the theory origin of three techniques, explains the theory system and analyzes the using way with works. The third chapter discusses the characteristic of his harmony technique, polyphony technique, music structure processing and orchestration. It explains how Gao inherits the traditional creation technique in modern music and innovates. The forth chapter pays attention to a few of Gao's works to see his thinking, technique, tactic, and the relationship among these and his unique artistic charm.

Key words: Gao Weijie *pitch-class set combinatoriality* *localized chords of twelve-tone* *man-made scale of non-octave cycles* research of the strength of chords Multipart music Polyphony

目 录

01	目 录
1	序 一 ◆ 李西安
3	序 二 ◆ 杨 青
5	摘 要
1	引 言
3	第一章 高为杰的基本情况
3	第一节 概述
7	第二节 成长与创作历程
10	第二章 创作技法中三种音高体系的研究成果 与创作实践
10	第一节 音级集合配套
24	第二节 十二音定位和弦
41	第三节 非八度循环周期人工音阶
61	第三章 音乐创作手法研究
61	第一节 和声手法特征
67	第二节 复调手法特征

76	第三节 结构处理特征
81	第四节 配器手法特征
85	第四章 音乐作品分析
85	第一节 《路》
98	第二节 《韶 II》
109	第三节 《暮春》
113	第四节 《雨思》
125	第五节 《远讯》
132	第六节 《冬雪》
138	第七节 《远梦》
148	结 语
152	参考文献
157	附录 1: 高为杰音乐作品统计表
161	附录 2: 高为杰专著、论文发表情况统计表
169	附录 3: 高为杰的和声力学研究
178	后 记

引言

现代音乐创作的发展,其创新性、多元性已成为不争的事实。近些年来,随着国内现代音乐创作的发展与成熟,我国作曲家的作品在国际上产生了一定的影响,及时对他们进行研究,对推动我国现、当代音乐创作有着积极的意义。

高为杰作为一位国内优秀作曲家,其丰硕的创作和理论研究成果、深厚的音乐修养、严谨治学和真诚创作的态度都需要新一代作曲家去学习和研究。他立足于传统音乐文化,走在了现代音乐探索的前端。在他的音乐创作中,有新颖的甚至是 he 首创的音高体系与技法,例如“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”等,但音乐表现手法具有明显的传承性,与传统音乐文化保持着一脉相承的关系,在他的作品中不难发现调性布局、支声手法、赋格段、奏鸣曲式等传统音乐的影子。因此,他的音乐创作不可谓不新,但经过深入地研究就会发现它们是从音乐传统的血脉中发展而来,但又以其独特的方式展现出来。

本课题的主要内容之一,是对高为杰的创作技法及其理论研究成果,尤其是他的“音级集合配套”、“十二音定位和弦”、“非八度循环周期人工音阶”技法和相关作品进行分析与阐述。这些作

品在他现代音乐创作中占有极重的分量,因此对它们进行细致的研究可以了解高为杰现代音乐创作的概貌。另外一个主要内容就是通过对技法和作品的分析来剖析这位当代中国作曲家的创作技法和理念,解读他对于传统与创新关系、技术性与音乐性关系的阐释。由于本论文以他的创作技法和相关作品为主要研究对象,而他的另一个重要理论成果——“和声力学研究”将放到附录3中进行介绍。相信本课题可以为中国当代音乐创作提供有益的参考,为中国作曲家的研究添砖加瓦,推动现代音乐创作与研究的繁荣与发展。

第一章

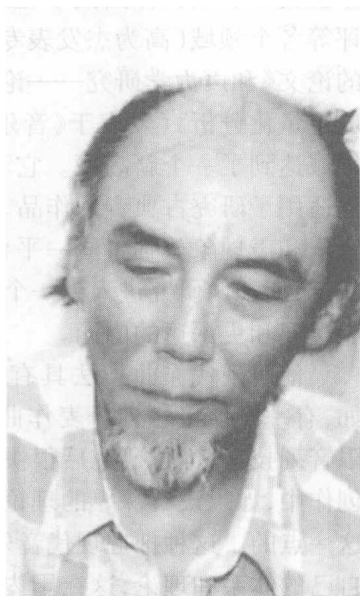
高为杰的基本情况

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这是高为杰喜爱的名句，也是他在五十余年音乐创作生涯中勤于探索的真实写照。

第一节 概述

一、艺术成就简介

在国内卓有成就的作曲家之中，高为杰是一位优秀的代表。他1960年毕业于四川音乐学院，现任中国音乐学院教授、博士生导师，曾任四川音乐学院作曲系主任，中国音乐学院作曲系主任、图书馆馆长，及《人民音乐》编委等，创建过中国第一个现代音乐团体“作曲家创作探索会”并任会长。他是中央音乐学院音乐学研究所特聘研究项目主

持,上海音乐学院特聘博士导师及博士后流动站联系导师,首都师范大学特聘博士生导师,美国辛辛那提大学音乐学院兼聘教授,《中国音乐》、《中国音乐学》编委,享受国务院政府特殊津贴。他曾应邀出访新西兰、韩国、法国、英国、美国、荷兰、墨西哥、新加坡及台湾、香港等国家与地区参加学术交流,多次担任国内外音乐创作评奖评委,其传略载入英国剑桥《国际音乐与音乐家名人词典》(第17版)等辞书。

他自五十年代末至今发表或演出作品40余部,改编和编配的乐曲不计其数,可谓创作成果丰硕。作品涉及交响乐、舞剧、室内乐、协奏曲、独奏曲、声乐作品等各种体裁,多次在国内外进行演出,并获得国内外多种奖项(发表作品与获奖情况见附录1)。他的理论著述也颇丰厚,在《人民音乐》、《中央音乐学院学报》、《音乐创作》、《音乐研究》等音乐专业期刊上发表文章160余篇,内容涉及美学、欣赏、作曲技术理论、作曲家和作品介绍与研究、音乐书评等各个领域(高为杰发表专著与文章情况见附录2)。尤其是他的论文《和声力学研究——论音高集合纵列的分类及和声张力效应定量化分析》(发表于《音乐探索》1986年第3期),在和声研究领域达到了一个新高度。它不光适用于研究现代音乐作品,同样也适用于研究古典音乐作品。它将传统调性音乐和声现象与现代音乐和声现象放到了同一平台上,突破了历史时代与音乐流派的限定,使和声研究进入到一个更加广阔的领域中,具备了更高的发展空间和更深邃的内涵。

他对现代作曲技法具有高度敏感性和很强的驾驭能力。例如,有一次他接触到丹麦作曲家纳尔戈尔(Norgard, 1932-)的无限音列技法,经过研究后很快将其运用到了弦乐四重奏《远讯》的创作中,如果没有深厚的理论功底和丰富的创作经验是很难做到这一点的。这种把握现代音乐创作技法的能力帮助他形成了一套自己的体系和理论,这在国内的作曲家中难能可贵。他擅长将创