

音乐博士学位论文系列

约翰·科瑞里亚诺管弦乐 写作技术研究

Series of Doctor Dissertations in Music

郭 鸣 著
Guo Ming

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

MUSIC

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

约翰·科瑞里亚诺管弦乐 写作技术研究

郭 鸣 著

图书在版编目(CIP)数据

约翰·科瑞里亚诺管弦乐写作技术研究/郭鸣著. —上海:上海音乐学院出版社, 2009. 5

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 978-7-80692-435-8

I. 约… II. 郭… III. 科瑞里亚诺 J. —管弦乐法—研究 IV. J614.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 063578 号

丛 书 名: 音乐博士学位论文系列

出 品 人: 洛 秦

书 名: 约翰·科瑞里亚诺管弦乐写作技术研究

作 者: 郭 鸣

责任编辑: 迟凤芝 王 赛

封面设计: 赵荣琴

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 7.875

字 数: 190 千字

印 数: 1-1,100 册

版 次: 2009 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80692-435-8/J.422

定 价: 22.00 元

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

序 言

杨立青

英国音乐评论家诺尔曼·莱勃列奇特(Norman Lebrecht)曾经以不无嘲讽意味的口吻谈及约翰·科瑞里亚诺：“随着伯恩斯坦在 1990 的逝世，科瑞里亚诺引导了一场为继承其衣钵充当美国音乐发言人的竞争”，并对这位当代美国作曲家的若干主要作品进行了褒贬参半的评议^[1]。这种态度，或许在一定程度上反映了西方某些持激进的“学院派”立场的音乐家对约翰·科瑞里亚诺多少有些“折衷主义”色彩的美学观念和“新浪漫主义”创作倾向的疑虑和担忧。

但是，在古典音乐“市场”渐趋式微的今日美国，约翰·科瑞里亚诺得以成为音乐厅里最为成功的作曲家之一，无论在普通的市民听众心目里，还是在职业音乐家的群体中，都具有很大的影响力和吸引力，却是一个不争的事实。记得，在约摸十来年前的一次谈话中，我的老友——作曲家金湘——曾经将他在创作歌剧《楚霸王》时所选择的音乐语言和风格生动地归结为：“（“非音乐人群”也能）“跳一跳，够得着”六个字。而科瑞里亚诺所走的似乎正是一条路线。从早年为科幻故事片《异态》(Altered States)所作的

精美配乐,到获得奥斯卡最佳电影音乐奖的《红色小提琴》而使他在公众社会中名噪一时,从已经成为炫技名家保留曲目的《长笛协奏曲》和《单簧管协奏曲》,到他为纪念罹病艾滋身亡的朋友而作、最终在格瑞迈尔作曲大奖折桂的《第一交响曲》,赢得了如像里盖蒂、潘德列茨基这样的“世界级大师”曾经拥有过的荣誉,则让他在业界声誉大振。可以说,约翰·科瑞里亚诺横跨“俗、雅”两界的成功,留下的确实是一条十分不寻常的轨迹。至于其音乐语言之流畅,写作技法之凝练。管弦乐织体之富于色彩和令人“耳晕目眩”的生动效果,更是他多数作品鲜明的外部特征。这一切,都颇值得人们去认真揣摩、深入探究。

郭鸣博士的《约翰·科瑞里亚诺管弦乐写作技术研究》一书,正是这样一部对这位重要的美国作曲家及其作品进行深度研究的学术专著,也是他在上海音乐学院攻读学位的主要课题。他从科瑞里亚诺的管弦乐创作技法入题,对形成作曲家风格特征的美国历史背景和社会思潮着力开掘,以其作品中不同类型的乐队织体和不同规格的乐队编制中的音色处理为线索,对科氏最重要的管弦乐创作进行了认真的探讨,并对其乐队写作技术的主要特点进行了较为系统的论证和总结。以我所知,就科瑞里亚诺作品研究的深度和探讨范围的宽度而言,同样的著作在国内学界尚不多见,因此颇值得嘉许。我们常说:“开卷有益”。我相信,这句话,对于关注科瑞里亚诺这位作曲家及学习、研究管弦乐写作技术的读者朋友来说,郭鸣博士的这部专著也应当是适用的。

杨立青

2009年4月17日于上海

[1] 参见 Norman Lebrecht:《The Companion to 20th Century Music》, Simon & Schuster 出版社,1992,第80~81页。

论文提要

本论文选择当今仍活跃于国际乐坛的美国作曲家约翰·科瑞里亚诺(John Corigliano, 1938~)的6部乐队作品为研究对象,并结合其在文化背景、美学观念、审美趣味等方面的形成,以及由上述因素所导致的作曲技法为视角,发掘其管弦乐配器法的“继承”与“发展”。并通过具体写法的“透视”与“分析”,对科氏在6部乐队作品中的音色、织体及具体的配器手段等方面进行梳理与研究,从而取得相应的结论。

论文由导论、正文及结论组成。在导论中,首先对论文选题的缘起及本论题的意义做了简要的论述,并对美国当代音乐中“回归”现象做了概括性的梳理,同时对6部乐队作品的研究文本做了概况的介绍。

正文由五个章节组成,前三个章节主要是对6部乐队作品的横向音高结构与织体、纵向和声结构以及复调结构与织体等诸因素分别进行了研究。在上述作曲技法的基础上,对各种技法的相互渗透、相互融合、相互对比也做了较为深入地分析,并归结出这些技法导致的织体的形成、音色的处理等直接影响管弦乐配器风

格的各种因由。第四、五章是在前三章的基础上从宏观上对乐队的编制、乐队的摆放位置及多维声向的形成与意义做出详细的研究与论述。随后又在微观上对管弦乐配器中特殊演奏法的运用,不同音区的运用与处理,以及纵向多声部结构中的配器特征等方面也做了较为详实的分析与论述。

在结论中,对科瑞里亚诺6部交响乐作品的技法特征、管弦乐配器的风格特点及形成其风格诸因素的缘由做了概括的总结。

关键词: 科瑞里亚诺 管弦乐配器法 音色 织体

ABSTRACT

John Corigliano is the one of the extraordinary American composers nowadays. This doctoral thesis in the study of the orchestral technique in Corigliano's composition reveals the characteristic of his orchestral technique by close analysing the means of the orchestration such as the timbre and the texture in his six orchestral works, and of his concept of the succession to the aesthetic tradition of western orchestral music and development from it.

The thesis consists of the introduction, the text and the conclusion.

In the introduction, it is explained about the reasons of the topic selecting and the meaning of the topic, and then it is expounded on the trend of return in the American contemporary music briefly, also to introduce the Corigliano's six orchestral works which are going to be discussed further in the thesis.

The text of the thesis consists of five chapters. The discus-

sions in the first three chapters are about the horizontal structure of the pitched texture, the vertical structure of the harmony, and the texture of the polyphony in the six orchestral works. In a summary analysis, mutual infiltrating and fusing but contrasting among the all of the elements of composition are discussed to figure out how the elements such as the texture and timbre effect the style of the orchestration. The contents in the chapter IV and V discuss the instrumentation about the works and the instrument position of stage, which causes the multiple acoustic direction, and then make a detailed study of Corigliano's orchestral techniques about the use of the irregular playing and the different registers of the instruments, also the special orchestration in the texture of the vertical multiparts.

In the conclusion, the features of the technique and the style of the orchestration in Corigliano's six orchestral works are summarized, also the reason of the elements which form the features.

Keywords: Corigliano Orchestration Timbre Texture

目 录

01 目 录

1 序言 ◆ 杨立青

3 论文提要

5 英文提要

1 导 论

1 第一节 选题的缘起及立意

1 一、选题的缘起

4 二、选题的立意

7 第二节 生平及创作风格的形成与发展

7 一、生平

9 二、创作风格的形成与发展

38 第一章 横向织体形态(线条性或动机性因素)的音色处理

39	第一节 音级集合、序列构成的织体形态与音色处理
39	一、音级集合构成的织体形态与音色处理
48	二、十二音序列构成的织体形态与音色处理
59	第二节 调式音阶构成的织体形态与音色处理
60	一、主调音乐中线条性因素的织体运用与音色处理
70	二、主调音乐中“呼应”与“转接”的织体形态与音色处理
78	第二章 纵向织体形态(点状、块状与面状)的音色处理
79	第一节 由十二音和弦构成的纵向点、面状织体形态及音色处理
79	一、不同乐器组间“点状”织体与音色“层”的溶合
83	二、相同乐器组中“面状”织体与音色“层”的对比

约翰·科瑞里亚诺管弦乐写作技术研究 ◆

88	第二节 由单一和弦构成的和声“场”及其织体形态与音色处理
89	一、弦乐音色在和声“场”中的结构作用
91	二、其他乐器组在和声“场”中的“色彩性”强调
93	第三节 由音簇构成的织体形态与音色处理
96	一、音簇在不同音区的纵向对比与音色处理
100	二、音簇在不同音区的横向对比与音色处理
105	第三章 纵横织体形态(复调)的音色处理
106	第一节 模仿式复调织体及音色处理
106	一、由同类音色构成的模仿式复调织体
109	二、由对比音色构成的模仿式复调织体
112	第二节 对比式复调织体形态及音色处理
113	一、不同主题材料构成的对比式复调织

	体与音色处理
116	二、由不同速度构成的对比式复调织体与音色处理
120	三、由“拼贴”构成的对比式复调织体与音色处理
127	第三节 微复调织体形态及音色处理
128	一、由微复调构成的模仿式织体与音色处理
131	二、由微复调构成的对比式织体与音色处理
135	第四章 乐队编制与多维声向的运用
142	第一节 乐队编制的“多样化”
142	一、常规编制中新音响的运用
155	二、“局部”非常规编制与新音源的运用
161	第二节 多维声向的运用
162	一、早期音乐中多维声向的运用
163	二、20 世纪音乐中多维声向的运用

171	三、科瑞里亚诺乐队作品中多维声向的运用
183	第五章 纵向多声部结构中的配器特征
183	第一节 纵向多声部结构中的声部个性化处理
185	一、由纯音色构成的声部个性化
188	二、由同类乐器构成的声部个性化
189	第二节 非常规排列在纵向多声部中的运用
192	第三节 限定与非限定因素在纵向多声部中的结合
196	第四节 力度对位在纵向多声部中的运用
203	结 论
210	参考文献
213	附录一：多维声向的形成及其概念
219	附录二：约翰·科瑞里亚诺作品目录
224	后 记

导 论

第一节 选题的缘起及立意

一、选题的缘起

约翰·科瑞里亚诺(John Corigliano, 1938~),当代美国乐坛上最为活跃、作品上演率最高的主流作曲家之一。自1964年他创作的《小提琴与钢琴奏鸣曲》(1963)在意大利 Spoleto 国际室内乐作曲比赛荣获第一名而初露锋芒至今,其名声已享誉国际乐坛。科瑞里亚诺的创作范围广泛,其作品形式涉及歌剧、交响乐、协奏曲、清唱剧、管弦乐、室内乐、合唱、独唱、钢琴、电影音乐等各种体裁,这些作品不仅被 G. SCHIRMER, Inc. 出版公司独家出版,同时也得到了世界上众多交响乐团及歌剧院的公演。在作品的技法运用方面,他既不拘泥于已有的形式,亦不追随任何学派,而是在博采众长的基础上,融各种技术手段于一体。在他的创作中,经常会在同一部作品中同时使用调性、十二音序列、简约、偶然、微分音、拼贴等技法,因而形成独特的个性化风格。

科瑞里亚诺是一位我们既熟悉又陌生的作曲家。熟悉是因为他为电影《红色小提琴》(The Red Violin)所写的配乐(获1999年

度奥斯卡最佳电影音乐原创奖)使他成为继科普兰(Aaron Copland, 1900~1990)之后第二位赢得奥斯卡音乐奖的“古典”音乐作曲家而广为人知。陌生的是由于国内现代音乐唱片及乐谱市场萧条,除《红色小提琴》的配乐外,对他创作的其他作品所知不多。几年前,笔者第一次听到他的《第一交响乐》时颇感震撼,作曲家以娴熟且不拘绳墨的技法、简洁且活灵活现的拼贴、深厚且沁人肺腑的乐语以及恢弘且动感十足的音响,营造出了作曲家由于身患 AIDS 的挚友的辞世,内心所感受到的切肤之痛;同时,也为科氏特立独行且博采众长的创作风格所吸引。此后,笔者开始留意他的创作,多方搜集他作品的乐谱、音响及相关的文字资料,并着手研究他的创作风格与技法。

笔者认为这位在当今美国乐坛上极“红”的作曲家在音乐创作方面有以下几个特点:

首先,科氏作品的体裁处在“雅—俗”之间。无论是为纽约大都会歌剧院建院 100 年庆典委约创作的歌剧《凡尔赛宫的幽灵》,还是为波普乐团、穆格音响合成器及摇滚乐队改编的《裸体的卡门》,;无论是第一、二、三交响曲,还是四部电影音乐,他的创作可说是“阳春白雪”和“下里巴人”兼而有之。

其次,他的创作技法游离于“各家各派”。20 世纪的西方乐坛丰富多彩,各种流派频繁更迭,各种技法五花八门,作曲家们都以创造出带有个人“标签式”的技法为“荣耀”,——谈起序列音乐,势必要涉及“新维也纳乐派”;提到“有限移位”与“不可逆行的节奏”,定会联想起梅西安;论及“微复调”,自然会从里盖蒂开始;讲述“音色音乐”,肯定要举潘德列斯基为例……。但科瑞里亚诺在创作上既不在意技法是否“正宗”,也不苛求风格是否“纯正”,而是从作品的内容出发来决定采用自己认为合适的具体技术手段,正如他说:“作曲用什么技法并不重要,重要的是作品的内容需要什么技法”,所以在科瑞里亚诺的作品里,经常出现多种技法并存于同一

部作品之中的现象。

再就是科氏在他的乐队作品中展示出的高超的管弦乐配器技能也是吸引诸多研究者的“亮点”。在他的乐队作品中,由传统交响乐队的非传统“布局”^[1]形成的多维声向、由常规乐器以非常规奏法形成的带有电子音乐的新音响、横向音色对比过程中形成的“音色节奏”、以及纵向结构中高低音乐器在音区使用上的两极“分化”等,无疑是他个性化管弦乐语言的具体体现。

鉴于上述原因,笔者决意选择约翰·科瑞里亚诺作为博士论文的研究对象。科瑞里亚诺的作品体裁广泛数量繁多,作为一部学位论文,将其所有作品罗列其中加以系统地分析,最终必然会是“雨过地皮湿”的结果,因此只好以他部分具有代表性的作品为域,以期有所突破。本论文以科氏的6部交响乐为研究对象,从探究他的创作理念出发,以音高、和声、复调、结构为切入点,着重对他的管弦乐配器法进行深入研究。本论文之所以聚焦在科氏的这6部交响乐上,不仅因为这6部作品能够较为完整地体现出他的创作水平与创作风格。还因为这6部作品的创作时间跨越了近半个世纪(1967~2004),因此会较为真实地展示出他的创作轨迹。以便追踪他在创作风格上的衍变过程,梳理出他在美学观念、审美取向等诸多方面认识与思路。

以下是科瑞里亚诺6部乐队作品的概况:

曲 名	创作时间	乐 章	时间长度
1. 钢琴协奏曲	1967	三乐章	32'
2. 单簧管协奏曲	1977	三乐章	29'
3. 长笛协奏曲	1982	七乐章	38'
4. 第一交响曲	1989	四乐章	40'
5. 第二交响曲	2000	五乐章	40'
6. 第三交响曲	2004	八乐章	35'