

陈怡 音乐创作美学观

——以无伴奏合唱为例

孙嘉艺 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

陈怡

音乐创作美学观

——以无伴奏合唱为例

孙嘉艺 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

陈怡音乐创作美学观：以无伴奏合唱为例/孙嘉艺著.

—北京：文化艺术出版社，2015.8

ISBN 978-7-5039-6023-9

I. ①陈… II. ①孙… III. ①合唱—歌曲创作—研究

IV. ①J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 186181 号

陈怡音乐创作美学观：以无伴奏合唱为例

著 者 孙嘉艺

责任编辑 董瑞丽 石中琪 李 冬

装帧设计 马夕雯

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2015 年 8 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 8

字 数 161 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6023-9

定 价 29.80 元

版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

内容提要

音乐美学的研究重点主要集中于创作、表演、欣赏等实践活动中与感性体验相关的内容。如果说音乐欣赏是面对审美对象展开的感性体验,那么创作和表演则要通过感性体验的积累和理性经验的设计展现出审美对象,同时创作、表演、欣赏三者互为表里,共同构筑循环往复的音乐实践活动。但创作和表演并不像音乐欣赏那样直接以审美体验为主,它们的实现大多要依托完善的作曲技术和表演技能来支持,因此创作和表演中所蕴含的美学要素和审美体验更具有复杂性和隐蔽性特征,国内关于创作和表演方面的美学研究也尚显薄弱。作为音乐创作美学个案研究,本书以美籍华裔作曲家陈怡的音乐创作美学观及其无伴奏合唱作品为对象,讨论审美体验、审美表达、审美特征这三者间既彼此制约,又相互激发的关联过程。希望以此解释音乐创作美学观与实际作品之间的内在规律,同时为音乐创作美学研究提供一个鲜活的案例。

本书共分三个部分:

第一部分讨论了陈怡的生活经历与音乐创作美学观的形成。首先介绍陈怡的学习与工作经历、重要人物和同时代作曲家对其音乐创作美学观的影响,具体包括学习西洋乐器、下乡插队、去京剧团工作、在北京中央音乐学院和美国哥伦比亚大学学习的经历,还有郑重、吴祖强、周文中等老师对她的引导及其他“新潮”乐派的影响。

响。然后讨论了陈怡在 20 世纪 80 年代中国改革开放社会背景和艺术思潮的影响下,提出的“理性与感性相统一”及“传统与创新相结合”的审美追求。其中“理性与感性相统一”涉及“技术与灵感、风格与语言、体验与表达的关系”,还涉及“作品标题与音乐内容、谱面设计与实际音响之间的关系”。而“传统与创新相结合”的审美理想促使陈怡“在中国音乐素材与西方作曲技法的传统中,建立个人的音乐语言”,同时力求“理解并运用中国传统美学思想,形成自己的音乐创作美学观”。论述以上内容时,笔者引用了国外学者及陈怡本人对其部分器乐作品的分析成果,以使作曲家的创作思想与音乐作品形成充分对照。

第二部分主要围绕四个创作美学观,具体分析陈怡无伴奏合唱作品中的审美特征、技术手法和社会功能。一是“音乐创作要表达明确的意义”,笔者以“题材与音响、手法与乐意的双重统一”、“诗歌含义与音响效果的相互统一”两个论点展开讨论;二是“音乐创作要追求‘丰富而有序的感性样式’”,包括“音乐的形式美法则”(比如复调思维与主调思维的整齐一律、固定音型各种组合的适中比例、局部设计与整体构思的均衡对称),以及“人声的感性美原则”(比如音区控制与画面感觉的融合、声部分步与声学原理的暗合、人声色彩与器乐化效果的契合);三是“音乐创作要在民族性和现代性的结合中突显个性化音乐语言”,包括对“调式结构、和声织体、吟诵音调、京剧拖腔、号子式衬词、‘民嗓’唱法”这些民族化手法和元素的运用,还有对“音块织体、调式调性游移及多调手法、引入噪音、多重速度”这些西方现代手法的运用;四是“音乐创作要融会德育、智育、美育的观念,形成不脱离大众审美趣味的雅俗共赏

风格”。

第三部分是余论，首先通过对陈怡音乐创作美学观的分析，以设问的方式，解析了“音乐有无意义？什么样的音乐是美的？音乐的美是否仅仅存在于音响本身？或者也存在于接受者的感受之中”这样一组音乐美学研究中的基础问题；其次谈到音乐创作美学和个案分析所采取的研究方法与实际困难，提出笔者对此所做的思考和努力；最后点明陈怡的艺术个性和音乐风格。

引言

陈怡是中国第五代作曲家^①，改革开放后专业音乐院校第一批作曲毕业生，20世纪80年代“新潮”乐派^②代表之一，也是具有国际声誉和世界影响力的中国作曲家。她是目前唯一入选美国国家文理科学院终身院士的美籍华裔作曲家，获得美国国家文学艺术院颁发的艾夫斯作曲家大奖及中国教育部授予的“长江学者”和“千人计划”等荣誉。

陈怡1953年出生于广州。1968年下乡插队。1970年起在广州京剧团工作，1978年至1985年在中央音乐学院攻读学士和硕士学位。随后赴美国留学，获博士学位后活跃在世界音乐舞台，是首位在美国举办个人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频繁上演的专业作曲家。她融合东西方文化，贯通传统与现代作曲技法，创作出大量独具特色的音乐作品。其作品唱片在全球发行。陈怡以活跃的社会活动和杰出的教学成果树立了牢固的学

① 笔者意指出生于20世纪50年代左右的中国作曲家。

② “文革”结束后进入各音乐院校作曲系的青年学生，80年代开始显露出他们的创作才能。他们一出现就以其敏锐的感觉和勇猛的进取精神使中国音乐界为之一震。他们在社会改革浪潮的激荡之下，大胆借鉴世界现代音乐观点，吸收现代音乐创作技法，以群体面貌出现，很快成为交响音乐创作的“新潮”乐派。（见梁茂春《中国当代音乐》（一九四九—一九八九），上海音乐学院出版社2004年版，第185—186页。）

术地位：出任重要国际比赛评委，任美国各大院团驻团作曲家，任多个权威现代音乐机构的理事或顾问，到各大学演讲等。作为美国密苏里大学堪萨斯城分校音乐舞蹈学院终身特级教授，她所培养的研究生获得多项国际及美国国家级作曲奖。^①

陈怡创作的音乐作品已突破百部，并且体裁广泛、风格各异、屡演不衰。在中国国内对她的作品和创作思想，特别是音乐美学思想的研究并不多见。由于特定历史的特殊生活经历和学习背景，使其创作独具风格，并涉及音乐的民族性与现代性、传统与创新、学院风格与大众审美、中西创作技法与文化差异等诸多问题。另外，从陈怡身上可以折射出近 30 年来中国海外作曲家群体形成的特殊音乐文化现象。因此，研究陈怡的音乐创作以及与之相关的一系列美学问题，可以深入了解她的作品、创作思想、美学观，并且对于研究专业音乐创作美学思想和现代音乐的审美体验等问题都具有现实意义，这不仅是理论联系实践的积极探索，也是对第五代作曲家创作思想总结的重要组成部分。

据不完全统计，截至目前，有关陈怡的研究情况大致如下：在国外，除去大量报刊评论，专业音乐领域的学位论文（8 篇）和非学位论文（16 篇）共有 24 篇，研究者分为华人和外国人两种文化身份，研究成果大多集中于对器乐作品（特别是一部交响乐或者钢琴曲）展开的技术分析，还有的是通过技术分析探讨中西文化和思维关系（大多以融合观念为切入点）、中国当代音乐的现代性、女性创作等问题，也有少数文章涉及中国新潮音乐及中国美学思想（详见

① 此内容浓缩于陈怡提供的个人艺术档案和其他国内外评论中。

“参考文献一”)。论著共有两部,一部为 *EAST-WEST: CHINESE ELEMENTS IN CHEN YI'S COMPOSITIONS*, 是中国钢琴家黎颂文在美国留学期间完成的演奏专业博士论文,该书以《中西合璧:陈怡作品中的民族因素》为题,以中文形式出版;另一部是 *ROCHE COMMISSONS* (《罗氏管弦乐新作品创作委约》系列丛书之一),分为德文版和英文版,内有5篇学术性文章涉及陈怡的创作,还有一篇对话录及陈怡的创作年表、照片、部分作品谱例。在国内的20篇文章中,有1/3的内容都集中研究钢琴作品《多耶》的创作手法,也有个别文章谈论陈怡其他作品的创作手法,还有少量音乐会评论和杂文;另有一些专门讨论作曲技法的文章仅引用了陈怡作品的某些段落,但并非是针对陈怡的专题研究。

综上所述,国内外研究成果的共同之处大多集中于对陈怡器乐作品展开技术分析,也有少量谈及中西音乐关系。不同之处在于国外学者的研究对象以大型作品为主,也以学位论文为主;国内研究则以作曲家早期几部小型器乐作品为主,研究成果多发表于音乐期刊中。

在陈怡的百余部作品中,声乐类和器乐类的创作比例大致达到1/4。声乐作品包括3首艺术歌曲,9首乐队与合唱,48首无伴奏合唱(包括7部套曲和16首单曲)。其中无伴奏合唱的创作总量居第五代作曲家和“新潮”乐派之首,题材以中国民歌、中国古代诗词为主,只有3首是外国民歌,另有1首运用了《道德经》的经文。作品的演唱形式基本都以混声合唱为主,兼及女声合唱与童声合唱。这些几乎全部用汉语(有5首分别用韩语、日语、英语)演唱的合唱作品能够以较高的上演率在国际舞台上与西方音乐同台竞技,与

陈怡曾连续三年担任美国全职男声合唱团“钱蒂克利尔合唱团”驻团作曲家不无关联，但它们独有的审美特征和与众不同的艺术韵味，也是其真正久演不衰并被异国朋友广为传唱的主要原因。

就目前国内外的研究成果来看，只有两篇论文涉及陈怡的声乐体裁。其中一篇博士学位论文是从指挥角度研究无伴奏合唱的创作情况，另一篇非学位论文重点分析了《中国古诗合唱五首》运用的复调手法。还有一篇博士学位论文站在音乐美学角度探讨陈怡的创作，但内容是5部钢琴作品。

因此，选择陈怡的无伴奏合唱作品作为研究对象，并以音乐美学的理论视角，结合“中国当代音乐史”和“作曲技法”这两门专业知识，对与之相关的一系列问题展开分析和讨论，并把形而下的“音乐作品”和形而上的“美学追问”紧密联系，将是本书与以往研究的不同之处。

笔者在近10年的时间里密切关注陈怡在国内外的学术活动和作品上演情况，以发展的眼光探寻她个人在音乐创作审美方面的延续和渐变。早在2006年，陈怡以“长江学者”身份参与中央音乐学院作曲系教学工作的三个月里，笔者就全程跟踪了大师班、公开讲座、乐队排练等活动，对她本人的创作思维有一定的感性认识。另外，为完成中央音乐学院音研所承担的教育部人文社会科学重点研究基地重大课题“20世纪80年代以来的器乐创作”之子课题“作曲家创作思想采集”中部分内容的撰写工作，笔者又有机会就有关音乐创作的问题再去采访陈怡，进一步对她的创作思想有了详细了解。加之陈怡还提供了乐谱、音响、演出实况录像及国外电视新闻传媒内容等第一手资料，笔者又查阅翻译了国内外大量相关研究成果，这

些都为该课题的展开和深入创造了条件。

正是以上所有情况促成了本书的完成，也使笔者研究陈怡美学思想与音乐创作的专题告一段落。

目 录

内容提要	(1)
引 言	(1)

陈怡音乐创作美学观的形成

一、学习和工作经历对陈怡音乐创作美学观的影响	(4)
(一)学习西方乐器的经历	(4)
(二)下乡插队带来的转变	(4)
(三)京剧团的工作实践	(5)
(四)中央音乐学院的学习与创作	(5)
(五)美国哥伦比亚大学的学习与创作	(8)
(六)世界多元音乐文化及观念对陈怡的影响	(10)
二、重要人物及同时代作曲家对陈怡音乐创作美学观的影响	(12)
(一)重要人物的影响	(13)
(二)中国其他“新潮”乐派作曲家的影响	(15)
三、陈怡明确提出的审美追求	(25)
(一)坚持理性与感性的统一,音乐要体现文化价值	(25)

1. 技术与灵感、风格与语言、体验与表达之间的关系 (26)
2. 作品标题与音乐内容、谱面设计与实际音响之间的关系
..... (28)
- (二)倡导传统与创新的结合,音乐要传导人类的共通感受 (29)
1. 在中国音乐素材与西方作曲技法的传统中建立个人的音乐语言
..... (30)
2. 理解并运用中国传统美学思想从而形成自己的创作美学观
..... (31)

陈怡音乐创作美学观在无伴奏合唱作品中的体现

- 一、音乐创作要表达明确的意义 (39)
- (一)题材与音响、手法与乐意的双重统一 (39)
- (二)诗歌含义与音响效果的相互统一 (41)
1. 欢快喜悦的《春晓》 (41)
2. 沉重悲哀的《花落知多少》 (57)
- 二、音乐创作要追求“丰富而有序的感性样式” (71)
- (一)音乐的形式美法则 (72)
1. 复调思维与主调思维的整齐一律 (72)
2. 固定音型各种组合的适中比例 (89)
3. 局部设计与整体构思的均衡对称 (97)
- (二)人声的感性美原则 (100)
1. 音区控制与画面感觉的融合 (101)
2. 声部分步与声学原理的暗合 (103)
3. 人声色彩与器乐化效果的契合 (107)

三、音乐创作要在民族性和现代性的结合中突显个性化音乐语言	(108)
(一)关于民族化手法和元素的运用	(109)
1. 调式结构	(109)
2. 和声织体	(111)
3. 吟诵音调	(112)
4. 京剧拖腔	(119)
5. 号子式衬词	(123)
6. “民嗓”唱法	(123)
(二)关于现代性手法的运用	(124)
1. 音块织体	(124)
2. 调式调性游移及多调手法	(125)
3. 引入噪音	(128)
4. 多重速度	(128)
四、音乐创作要融会德育、智育、美育的观念,形成不脱离大众审美趣味的雅俗共赏风格	(130)
余 论	(133)
陈怡谈“关于音乐创作的八个问题”之实况记录	(142)
参考文献	(165)
一、直接相关	(165)
(一)陈怡本人文论	(165)
(二)研究陈怡的专著	(165)
(三)研究陈怡的学位论文	(166)

(四)研究陈怡的其他论文	(168)
二、间接相关	(170)
(一)专著	(170)
(二)论文	(171)
三、哲学与音乐美学	(174)
四、其他	(178)
五、音像制品	(179)
 附录一 陈怡作品目录	(183)
一、无伴奏合唱作品	(183)
二、其他作品	(187)
附录二 译文 ROCHE COMMISSIONS	(197)
 后 记	(238)

陈怡音乐创作美学观的形成

