

杰尼索夫作品中的织体特征

兼及其主要音乐语汇研究

梁 军 著

华南理工大学出版社

杰尼索夫作品中的织体特征——
兼及其主要音乐语汇研究

梁 军 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

杰尼索夫作品中的织体特征：兼及其主要音乐语汇研究 / 梁军著. —广州：华南理工大学出版社，2018. 8
ISBN 978-7-5623-5499-4

I. ①杰… II. ①梁… III. ①音乐评论-俄罗斯-现代 IV. ①J605.512

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第327322号

杰尼索夫作品中的织体特征——兼及其主要音乐语汇研究

梁 军 著

出 版 人：卢家明

出版发行：华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼，邮编510640)

http://www.scutpress.com.cn E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话：020-87113487 87111048(传真)

策划编辑：王 磊

责任编辑：陈 尤 王 磊

印 刷 者：

开 本：787mm×960mm 1/16 印张：10.5 字数：183千

版 次：2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

定 价：48.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

序

梁军的专著《杰尼索夫作品中的织体特征——兼及其主要音乐语汇研究》即将付梓出版，我由衷为他高兴。作为他的导师，翻阅文稿小样，勾起了我那几年与他合作上课的许多回忆。梁军2012年考入上海音乐学院攻读作曲专业博士学位，因为我在北京，不是我去上海，就是他来北京上课，每个月都要来回奔波，加之他还在广州华南理工大学音乐学院任职，三点一线的折腾，其辛苦更是可想而知。

从博二开始，我们就一起讨论论文选题和写作的问题。他提出选一位现代作曲家及其作品进行专题研究。他初选出一个大概包括五六人的名单，我帮他圈定了其中的俄罗斯作曲家杰尼索夫，他说这也正是他优先考虑的选题，不谋而合，就此定板。此后，从搜集大量文献资料、乐谱与音响，设定研究内容、方法，到完成初稿，历时一年半。他刻苦专注的态度给我留下了深刻的印象。论文顺利通过学位答辩后，他并未因此松懈，对论文又作了几次修订后才决定以专著形式出版。

爱迪生·杰尼索夫（Edison Denisov，1929—1996）被誉为俄罗斯现代音乐“三杰”之一。比之三杰中的另两位——施尼特凯（Alfred Schnittke，1934—1998）和古拜杜丽娜（Sofia Gubaidulina，1931—），杰尼索夫似乎没有那么受到广泛的关注。在我国，人们很少演奏他的作品，对他本人和其作品的研究也非常少，他的历史地位和其作品的艺术价值似乎是被低估了（至少在我国是如此）。在苏联文艺高压政策下，杰尼索夫作为最早的破冰者，不但其勇气与胆识令人敬重，而且其音乐作品的艺术成就也卓越不凡，

值得人们认真研究。因此我十分支持梁军的选题，以让国人对杰尼索夫其人、其乐有更多的关注与了解。

我支持梁军研究杰尼索夫选题的另一个原因，是我和杰尼索夫有过一面之交，准确地讲是有过两次谋面。第一次是在1993年韩国首尔举办的亚洲国际现代音乐节，另一次是1996年在法国巴黎举办的春季国际现代音乐节。第一次见面我们就曾约定，在双方合适的时间请他来中国讲学。但他在1995年遭遇车祸，随后送往巴黎治疗。1996年初我在巴黎见他时，他伤情经过治疗稍有好转。但意想不到的，不久之后他竟病逝，成了诀别。他的中国之行最终未能实现，留下无法弥补的遗憾！

因此，梁军这部研究杰尼索夫及其作品的专著，对我个人来说是一个莫大的安慰！我更希望这部优秀著作的出版在我国音乐界会受到广泛的欢迎和关注！

高为杰

2018年7月于北京

前 言

被誉为俄罗斯现代音乐“三杰”之一的爱迪生·杰尼索夫（Edison Denisov）是20世纪晚期苏联先锋音乐的先驱。自1961年间创作《为十一件管乐器与定音鼓而作》和《钢琴变奏曲》两部十二音作品开始，到为其赢得世界性声誉的室内康塔塔（Cantata）《印加的太阳》以及其后的多部各具特色的协奏曲，杰尼索夫一直在先锋音乐领域不停地探索。他借鉴同时代世界上最为先锋的作曲技法，结合自身的审美取向，逐渐形成独具特色的音乐语言，创作了一大批优秀作品。

在他的作品中，主要音乐语汇特征表现在：音高上，从十二音序列到以签名动机、“杰尼索夫音调”为核心的泛十二音的运用；节奏上表现为复杂的记谱方式与多变的节拍；形成多种原则并存的作品结构。而最有代表性的是作品中的织体，因其独特多变的形态与丰富的音响而成为其音乐特征。

本书选取杰尼索夫各个时期具有代表性的多部室内乐与乐队作品，对其中的音高语言、和声语汇、节奏节拍以及拼贴与偶然技术等主要音乐语汇进行了分析。尤其对作品中最为突出的织体特征进行了较为详尽的研究，并就作品中的两种典型织体——点状织体与网状织体进行分析、归类、总结与命名。文章将点状织体分为射击式、烟花爆炸式、打点式以及全景式点状四大类，将网状织体分为微复调型、对比缠绕型、混合型以及自由音流型四类。文章论述了不同织体在作品结构中的功能，对点状织体的离散度、网状织体的密度进行量化分析；按照同质、异质与多重对位三大类，

详尽地分析各类织体对位现象。在文章最后的结语部分，对杰尼索夫作品中的织体形态形成的主要原因进行了简要的分析，对其音乐语汇特征进行了集中的总结与概括。

本书的第一章对杰尼索夫的社会背景、成长经历、学习经历进行了简要的介绍，将其一生的创作分为四个时期。第二章从音高组织、和声技法、作品结构原则、拼贴技法与偶然音乐技法以及织体技术等几方面，对杰尼索夫的主要创作技法进行了简单的概述。第三章与第四章是本书主体，分别针对点状织体与网状织体进行了详细的分析与论述；从织体的姿态上分别将点状织体与网状织体分为四大类，其中，点状织体中的射击式点状与烟花爆炸式点状织体最有特点，而自由音流型网状织体则是其作品中特征最为明显的类别。在声部关系上，无论是点状织体还是网状织体，模仿与对比是其主要关系。射击式点状织体与微复调型网状织体内部声部间是模仿关系，而打点式点状与对比缠绕型网状以及自由音流型网状织体的声部间则是对比关系。在织体内部节奏构成上，以非等分节奏记谱方式与分数比的特殊划分为主要特征，点状织体的节奏还有数控、频繁的节拍变换等特征，而网状织体中的节奏最大特征是纵向的分数比，以及精确的记谱方式达到的无节奏律动的效果等。在对点状织体的离散度与网状织体的密度的论述中，通过数学计算，达到较为精准的判断，为更好地把握织体特性提供依据。而通过对两种织体在作品中结构功能的分析，认为不同织体，所能独立承担的结构功能有一定的差别，独立构成乐章的篇幅也有差异。通过这两章的分析，对杰尼索夫作品中的两种主要织体有了较为深入的了解。第五章展现的是另一种对位技法——织体对位技法，文章分别从同质

织体对位、异质织体对位以及多重织体对位三方面，详尽论述了织体对位的方式及其要点，阐述了不同织体对位所产生的效果。

本书通过对杰尼索夫作品中两种具有代表性的织体进行分析，来研究其作品中的音高、节奏、和声、复调以及结构等方面的特征，从而对其作曲技法——特别是织体构成技法有一个全面的了解；通过对其特性织体的分析，揭示其作品中独特音响的构建方式。事实证明，杰尼索夫深受画家鲍瑞斯·伯奇的影响，将其绘画中光线与色彩的构成技术运用到作品中，通过点的发散跳跃、线的聚集与交汇，形成姿态鲜明的点状与网状织体，并最终形成独特的、较为抽象的音色音响。正是由于特性织体的运用，无论是听觉上还是视觉上，杰尼索夫的作品都深深地打上了自身的烙印，形成清晰可辨的个性化音乐语言，这对于作曲家来说尤为重要。

在当今关于“俄罗斯现代音乐三杰”的音乐研究中，古拜杜丽娜与施尼特凯都引起了广大研究者的兴趣，施尼特凯引人瞩目的复风格（其在莫斯科首次提出了“复风格”（Polystylism）这一概念，用以概括20世纪后半叶以来出现的一种把不同时代风格相异的音乐结合在作曲家本人的作品中的现代音乐创作技法）更是获得了广泛的国际认可。而作为比他们在苏联先锋音乐中更为先行的作曲家，杰尼索夫显然没有得到更多的挖掘与研究；由于资料的极度缺乏，在我国，关于杰尼索夫的研究几乎为空白。虽然也有欧洲研究者认为杰尼索夫作为一位高产作曲家，其在作品质量上缺乏足够的控制，典型的杰尼索夫音调在其中后期作品中的过度使用使其作品中的音高语言缺乏变化，这对于追求多变语言的现代音乐家来说是会留下话柄的，而杰尼索夫音乐中强烈的自我意识、抽象的音乐风格、复杂的节奏

与织体语言使他成为当前音乐思潮下不那么容易得到赞同和共鸣的一位作曲家。然而，作为一位最先迈入现代音乐领域的苏联作曲家，为苏联现代音乐开创全新道路的核心人物，杰尼索夫在苏联音乐史上的重要地位是值得强调的。

梁 军

目 录

绪 言	1
第一章 杰尼索夫背景与创作分期	7
第二章 主要音乐语汇特征	15
第一节 个性化的音高语言	15
一、序列技术	15
二、杰尼索夫音调	26
三、相对独立的微分音运用	28
第二节 和声语汇	30
一、以 [0、1、6] 为核心的和弦	30
二、十二音和弦	31
三、密集音块的运用	32
第三节 作品的结构原则	33
第四节 拼贴与偶然技术	37
一、示意图式的记谱方式	39
二、作为一种标签式的织体语言	40
第五节 独具特色的织体技术	40
小 结	45
第三章 点状织体分析	47
第一节 点状织体姿态及其分类	47
一、射击式点状织体	48
二、烟花爆炸式点状织体	50

三、打点式点状织体	53
四、全景式点状织体	55
第二节 点状织体的节奏与节拍	59
一、频繁的节拍变换	59
二、节奏的数控	62
三、节奏的双重划分	65
第三节 织体的离散度	66
第四节 点状织体在作品结构中的功能	70
一、作为呈示、再现与尾声	71
二、作为展开	74
三、作为连接	76
四、独立构成乐章	78
小 结	80
第四章 网状织体分析	82
第一节 网状织体姿态及其分类	82
一、微复调型网状织体	82
二、对比缠绕型网状织体	86
三、混合型网状织体	88
四、自由音流型网状织体	89
第二节 网状织体的节奏	95
第三节 网状织体的密度	97
一、织体密度的分级	98
二、不同类型网状织体的密度	99
第四节 网状织体在作品结构中的功能	104
一、作为引子与呈示	104
二、作为连接	108
三、作为尾声	110
四、独立作为乐章	113
小 结	116

第五章 织体对位·····	118
第一节 异质织体的对位·····	119
一、点状织体与传统织体的对位·····	120
二、网状织体与传统织体的对位·····	124
三、点状织体与网状织体的对位·····	127
第二节 同质织体的对位·····	132
一、不同点状织体之间的对位·····	132
二、不同网状织体之间的对位·····	134
第三节 织体层次的多重对位·····	136
小 结·····	141
结 语·····	143
参考文献·····	148
附录 杰尼索夫相关图片·····	151
后 记·····	154

绪 言

爱迪生·杰尼索夫(Edison Denisov, 1929—1996)是20世纪中叶以后苏联最负盛名的作曲家之一,与施尼特凯(Alfred Schnittke, 1934—1998)、古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina, 1931—)并称为俄罗斯现代音乐“三杰”。杰尼索夫早期深受肖斯塔科维奇(Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, 1906—1975)及其导师谢巴林(Vissarion Shebalin, 1902—1963)影响,20世纪60年代后对于勋伯格(Arnold Schoenberg, 1874—1951)的十二音技法发生浓厚的兴趣。20世纪70年代中期以后,他的作品音高组织转向了泛十二音,尤其偏爱签名动机及其构成的十二音序列。在他的作品中,旋律构成、音色音响、和声语汇、复调技法、节奏控制、乐器演奏法、织体形态等方面有着其自身的特征,而最为突出的是其作品中的织体形态特征。本书将杰尼索夫作品中多声部的织体形态作为主要研究对象,选取他的各个时期具有代表性的多部室内乐与管弦乐作品,通过对织体的细致剖析,来探究作曲家构筑其独特音响世界的技法与手段。

作为“音乐家多声思维的外化形式”^a,织体形态的构成方式直接与作品的风格和时代特征紧密相连。现代音乐的颠覆性除了表现在调性、和声、节奏、管弦乐法等方面外,由上述要素构成的作品织体形态的改变同样是巨大的。对于近现代作品,几乎从乐谱的外在形态观察,就可以大致判断作品的所属时代,甚至可以判断出作品出自哪位作曲家之手。例如当代著名的作曲家凯奇(John Milton Cage)、布列兹(Pierre Boulez)、里盖蒂(Gyorgy Ligeti)、鲁托斯拉夫斯基(Witold Roman Lutoslawski)、潘德列斯基(Krzysztof Penderecki)等,他们作品的织体形态具有其各自的特点,

^a 林华、叶思敏:《复调艺术概论》,上海音乐出版社,2010年,第2页。

并因其自身独特的音乐语汇构建的独特音响而屹立于世。杰尼索夫作品中的织体形态同样有其自身的特点——并非是说其作品中的所有织体形态都是唯一的，这在音乐创作上是不可能也不可以的。任何一种音乐的织体形态，无论其变化多大、多新颖，都离不开传统织体——杰尼索夫的作品织体同样也是来源于传统的主调织体与复调织体，甚至在他的早期作品中，传统织体还被严格遵循，如他的《七首钢琴小品》（1960）、《钢琴变奏曲》（1961）以及根据他的钢琴曲改编的乐队作品《儿童组曲》（1958），尽管在音高结构与呈示、变奏手法上有新意，但织体上却是非常传统的；即便是他的第一部十二音作品《为十一件管乐器与定音鼓而作》（1961）中，音高上遵循十二音创作的规范，但织体上同样以传统主调与复调织体为主，当然在复调织体的运用上不可避免地呈现出其后期所呈现态势的萌芽。从织体构成内部来看，部分的织体形态所使用的技法或多或少也可以在其他作曲家作品中看到，但在杰尼索夫的作品中表现得更加丰富多彩，富于变化，也更加集中，贯穿于他的大部分作品中，成为其作品的名片与标志。由于其音色式旋律的运用，作为结构支撑的主题旋律隐藏于织体内部甚至消失，因此不同的织体在作品的结构上扮演着不同的角色，成为结构作品的重要因素之一。从织体的外部形态来看，对于造成“沙沙作响”的极速音流所构成的音色织体、极具感情色彩地将声部进行交错编织的织体、爆炸式的点状以及类似射击式的点状织体是他作品的主要特征。

目前，国内对于杰尼索夫的研究尚属欠缺，就作者搜集到的资料来看，专门对于杰尼索夫的研究还没有，只是在一些文章中有所提及。如：高为杰教授的《20世纪音乐名著巡礼》（四至六）中，对杰尼索夫的大提琴协奏曲以及大协奏曲有一定的介绍。林华教授的《苏联现代音乐主潮派的创作

理论及实践》则介绍了苏联时期的和声、调式、体裁与复调等方面的发展，同时对杰尼索夫做了一个小小的专题；文章介绍了当时的社会环境与音乐生活，提到了杰尼索夫的整体序列作品《意大利歌曲》，为作曲家赢得声誉的康塔塔《印加的太阳》，以及他对苏联现代音乐发展的贡献等。苏联时期赫洛波娃撰写的论文《现代俄罗斯苏联音乐概述（六十至八十年代）》中，提到关于女性形象在杰尼索夫的室内乐《DSCH》和《侧影》中的显现。文章认为杰尼索夫的美学观点与音乐语言特征“最接近先锋音乐主义的探讨与先锋主义风格”^a；此外，还提到杰尼索夫20世纪70年代末80年代初出现了复古风格倾向，如《诗五首》（1979）、《你的可爱容貌》（1980）、《雪地篝火》（1981）中出现的三和弦、D-T进行、古典时期的织体等，并对他的《生活在红色中》以及他的《第一室内交响曲》《第二室内交响曲》等作品有一个简要的论述。赫洛波娃的论文《20世纪下半叶音乐的曲式分类》（钱亦平翻译）中论述了杰尼索夫的《绘画》中微复调对位与织体技术。钱亦平的论文《20世纪下半叶音乐语言特点及结构类型》中对于杰尼索夫的合唱《秋》中的曲式结构以及乐队作品《绘画》的织体进行了论述。以上文献只是对杰尼索夫的部分或个别作品进行了简要的论述，作为论文的某一观点的佐证，而没有进行深入的论述。

相对来说，国外目前对于杰尼索夫的英文相关文献较多一些，例如，由俄罗斯作者尤里·霍洛波夫（Yuri Kholopov）与瓦莱里娅·托什娃诺（Valeria Tsenova）合著，由罗米拉·科哈诺夫斯卡娅（Romela Kohanovskaya）

^a [苏联] 赫洛波娃著，汪启璋译：《现代俄罗斯苏联音乐概述（六十至八十年代）》，载《音乐艺术》1991年第2期，第45页。

翻译成英文的专著《爱迪生·杰尼索夫》(*Edison Denisov*), 该书详细介绍了杰尼索夫的社会背景、教育背景、内心世界、作曲风格与技术、音乐作品等方面。针对风格与技术, 作者主要从杰尼索夫个人风格的形成轨迹进行阐述, 着重讲了其风格演变中的突破性进展, 以及他的十二音序列技术、新古典主义风格和最后个人的“音响主义”风格的形成。对于其作品, 作者按体裁分类, 每一体裁选取几部具有代表性的作品进行研究, 从作品中揭示杰尼索夫关于音响、声音、姿态以及作品结构方面的特征。同时还叙述了在苏联政治体制下作者的内心世界。但是, 著作中涉及的部分作品的研究是片段性的, 更多的是对作品进行介绍, 并没有对作品进行全面深入的研究。而且, 由于此书的俄文版出版于1993年, 因此, 部分写于1992—1996年前后的作品并没有收集到。大卫·莱特(David Wright)的文章《绘画: 杰尼索夫的一些想法》(*Peinture: Some Thoughts on Denisov*)中, 从杰尼索夫的管弦乐作品《绘画》入手, 从音乐学、社会学与心理学的角度分析了作曲家的创作风格的形成的原因, 同时还涉及其他一部分作品的介绍。苏珊·布拉德肖(Susan Bradshaw)的论文《爱迪生·杰尼索夫的音乐》(*The Music of Edison Denisov*)对杰尼索夫的音乐学习过程进行了介绍, 并就作曲家风格的发展脉络作了一个简单的梳理。扎卡里·凯恩斯(Zachary Cairns)的论文《杰尼索夫三部作品中的多重序列主义》(*Multiple-row Serialism in Three Works by Edison Denisov*)以杰尼索夫的三部作品——《五首大管练习曲》《中音萨克斯与钢琴奏鸣曲》第三乐章以及《木管八重奏》为例, 较为全面地介绍了序列技术在苏联的概况以及杰尼索夫的多重序列技术。奥拉·保罗·哈尔(Ora Paul Haar)的论文《爵士元素在杰尼索夫的〈中音萨克斯与钢琴奏鸣曲〉中的影响》(*The Influence of Jazz Elements on*

Edison Denisov's Sonata for Auto Saxophone and Piano) 集中论述了苏联的爵士乐发展概况及其对杰尼索夫的影响, 并从作品的旋律、节奏与和声等方面较为详尽地分析了其中的爵士基因。杰尼索夫本人的《作曲的步骤》(*The Compositional Process*) 一文从音乐分析的角度入手, 站在一个哲学的高度, 对于作曲家创作的内心活动以及从想法变成乐谱的创造过程进行了详细的阐述。艾斯特·琼·韦特 (Esther June Waite) 的《杰尼索夫长笛与钢琴奏鸣曲的背景、分析与表演向导》(*Background, Analysis And Performance Guide for Edison Denisov's Sonata for Flute and Piano*) 一文, 介绍了杰尼索夫的背景、奏鸣曲风格等, 同时还分析了作品的节奏技巧, 并从表演上给予了独到的建议。《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(*The New Grove Dictionary of Music and Musicians*) 关于杰尼索夫的词条中, 对于其出生背景、学习经历作了较为详尽的介绍, 认为杰尼索夫不仅仅是一个作曲家、教育家, 同时是一个思想者。尽管他的先锋作品当时受到了来自包括其朋友在内的诸多责难, 但是, 《新格罗夫音乐与音乐家辞典》认为他在先锋音乐的实际与哲学理念的创新方面仍然是当时最有成就的作曲家之一, 并对杰尼索夫作品作了更为细致、全面的罗列。

本书将以杰尼索夫的17部室内乐作品、5部交响乐 (包括弦乐队作品《水彩画》)、4部协奏曲以及包括《安魂曲》在内的2部带人声的乐队作品中的织体为观察点, 通过对其作品织体中的音高构成、节奏节拍技法、音响发生方式、离散度、密度、层次、声部运行态势以及声部间的关系等多方面的观察研究, 提炼出其作品中织体的特征。着重从杰尼索夫的主要音乐语汇、作品中织体类型及其特征、织体姿态、织体层次对位、织体的结构功能这几个方面进行研究。在研究中, 期望在织体类型研究——特别是