

科普兰和他的音乐世界

何 平 著

广东高等教育出版社

1998. 8.

161738

内 容 提 要

美国当代作曲家阿伦·科普兰（Aaron Copland, 1900-1990），在美国专业音乐发展史上是一位里程碑式的人物，他的那些体现“美国精神”的作品，在世界产生很大影响。对科普兰的研究，已逐渐引起人们的关注，目前对科普兰的研究工作，主要在两方面，一是对科普兰的生活和创作道路的研究，一是对科普兰音乐作品的研究。在研究成果中，尽管表现出两方面是兼顾的，但往往偏重于前者，包括作曲家本人写的那些自传性的论著。而在对科普兰音乐作品的研究中，往往表现出以单一作品为基础的个别状态下的局部分析的倾向，似乎尚缺少对其全部主要作品整体的全方位观察和对作品风格的完整认识，缺少对科普兰作品风格形成过程及其形成的内在因素的认识。本书的研究试图能弥补上述不足，即通过观察科普兰整体音乐风格载体的技术风格的变化，来观察科普兰作品的时代风格，民族风格以及富于个性特点的艺术风格，进而达到对科普兰音乐作品风格认知的目的。

本书的研究涵概了科普兰一生创作的全部主要作品，以作品的创作技法特征为视点，通过微观分析，达到宏观认识，研究的立足点是基于作品整体的宏观分类，并将作品放在它所处的时代去观察，以便更准确地认识科普兰作品所具有的时代特征及民族风格。全书以科普兰不同的创作时期划分段落，共七章并附科普兰音乐作品年表。全书约 23 万字，谱例 181 个，年表 31 页。

第一章主要论述了科普兰青少年时期，他的早期学习生活和早期习作。从第二章开始，在讨论时代背景及对科普兰的影响，作品的创作情况（包括创作思想），作品的创作技法特征三方面时，研究的重点在后者，而对

创作技法特征进行宏观的横向分类研究的初衷，在于通过这种技术分析最终达到认识科普兰音乐作品风格的目的。第二章主要讨论了 1921-1929 年期间，科普兰在法国学习时和初回美国时的作品。这个时期的作品一方面带有他学习和受到法国现代音乐影响的烙印，一方面又有他在强烈地想写出“美国的音乐”的愿望驱动下，而采用爵士音乐素材创作的标记，作品更多地带有模仿的痕迹，显示出了多种风格特征，这是科普兰的第二个创作时期——“法国—爵士音乐”时期。第三章讨论了 1930-1935 年所写的抽象性音乐作品。这时作曲家已把乐意构思的重点放在逻辑推理上，更多地强调技术上的表现，在他的作曲技术得到进一步锤炼的同时，也脱离了大众，这是科普兰的第三个创作时期——“抽象音乐”时期。第四章主要讨论了科普兰 1935-1950 年间所写的“实用音乐”和戏剧音乐作品。这些作品为作曲家带来了世界性的声誉，实现了科普兰要写出“美国的音乐”的愿望，文中详细论述了作曲家是如何将复杂的现代作曲技巧从通俗的角度出发加以运用，而使这些作品获得成功。第五章则主要以 1935-1950 年间为音乐厅听众所写的纯音乐作品为研究对象，这些作品表现出了科普兰早期的写作大型交响音乐的抱负。1935-1950 年也是科普兰的第四个创作时期——“实用音乐”—戏剧音乐时期，是科普兰创作成熟的重要时期。第六章以 1950-1990 年间科普兰用 12 音技法创作的作品为中心，探讨了这类作品的形成及其与他人不同的创作技法特征，同时也论及了这个时期的其它各种形式的作品。这是科普兰的第五个创作时期——“现代音乐”时期。

第七章结语，首先对科普兰的创作道路做了回顾，认为科普兰的创作表现出了学习—模仿—发展—成熟—综合的行进历程，不同时期的作品与时代的发展有着紧密的联系。其次，重点对科普兰的音乐作品风格做了探讨，认为科普兰的作品表现出的是既具有鲜明的个性特征，又具有浓郁的民族特色和强烈的时代气息的音乐风格。时代风格、“美国音乐”的民族风格、不断创新和发展的技术风格、表现出科普兰个性特点的艺术风格，构成了科普兰作品的完整的音乐风格体系。科普兰也最终实现了他所追求的美学理想——写出真正让世人认知的“美国的音乐”。

Aaron Copland and His World of the Music

Capsule Summary

Aaron Copland (1900-1990) , an American modern music composer, is a man regarded as milestone in the development of the American professional music. His works which embody “the American Spirits” have produced great impact on the world. The studies on Copland have gradually caused attention. The present studies are mainly concentrated on two aspects. One is on Copland’s life and his composing career, the other is on the Copland’s music works. Among these results of studies, both of the two aspects have been expressed, but they have been stressed to the prior one, including his autobiographic treatise. In the study on Copland’s works there used to be a trend towards part analysis of specific description based on a single composition, which seems to lack of overall observation of all the principal compositions of all parts, of the comprehensive understanding of the style forming process, and the internal factor of the formation. This book attempts to mend the above insufficiency. That is, through observing Copland’s technical changes of his whole music style carrier, we observe his style of the times, the style of the nationality and the artistic style with characteristic personality so as to gain true

understanding of his music style.

The book covers all Copland's main works during his lifetime, taking the creative technique characteristics as the view point to get macroscopic understanding through microcosmic analysis. The standpoint of reaching the study is based on the whole macroscopic classification putting the works to be studied in its times so as to precisely recognize the characteristics of the times and the style of the nationality in Copland's works. The book has been divided into seven chapters according to his different composing periods which has 230000 words, 181 music scores, attached with a chronological table of the works in 31 pages.

The first chapter mainly expounds young Copland's early studies and compositions. From the second chapter, while discussing the background and its influence upon him, his composing circumstances (including composing idea), and his characteristic composing technique, I have stressed on the latter. And the original intention of the study on it is to finally reach the aim of realizing his style through the technique analysis. In the second chapter, it mainly discusses the works composed during 1921-1929 when Copland studied in France and the early years when he was back to America. The works in this period on the one hand have the brand influenced by his study in France and French modern music, and on the other hand, under the motivation of strong desire of writing "American Music", have the creative marks of using materials of jazz. And it has more marks of imitation showing many characteristic styles, and this is his second creative period —— "French—Jazz music" period. The third chapter discusses the abstract works finished during 1930-1935. At this time the

composer had laid stress on the logical inference, even more on the technique presentation and got away from the public while his composing technique got well developed, and this is his third creative period —— the period of “abstract music”. The fourth chapter mainly discusses the “Practical Music” and drama music finished during 1935-1950 which brought the composer with worldwide reputation, and realized his desire of writing “American Music”. In this chapter how the composer achieved the success of the complex modern composing technique through a common way is described in detail. The fifth chapter mainly takes the strong and serious works for the music hall listeners as the object of the study in which Copland showed the aspiration of composing large-scale symphonic music in his early times. The period during 1935-1950 is his fourth period—— the period of “Practical Music”-Drama Music, the important period of getting well developed in his career. The sixth chapter, takes the works composed with twelve-tone row technique from 1950 to 1990, as the key point exploring the formation and the different characteristic composing technique from others’. At the same time it discusses other works in different forms of the times. This is Copland’s fifth composing period —— the period of “Modern Music”.

The seventh chapter is the concluding remarks in which first of all it reviews Copland’s creation path that has showed his developing history of learning — imitation —development — maturity — comprehension. And the works in different periods closely linked with the development of the times. Second, it explored Copland’s style of composition, regarding that it showed not only the striking personality but also the strong characteristics of the times with

distinctive national features. The style of the times, the style of the nationality of the “American Music”, the style of the technique under the proceeding of creation and development and the style of the art with his personality have made up the whole musical style system of his works. And at last with proceeding pursuit, Copland realized his ideal of aesthetics —— completed writing real, well-known “American Music”.

目 录

导言 关于对科普兰的研究·····	(1)
第一章 青少年生活和早期习作时期 (1900-1921) ·····	(4)
第一节 早期的生活·····	(4)
一、家庭背景·····	(4)
二、早期学习音乐的经历·····	(6)
第二节 早期的作品·····	(8)
一、作品概况·····	(8)
二、关于《幽默谐谑曲：猫和鼠》·····	(9)
第二章 “法国—爵士音乐”时期 (1921-1929) ·····	(12)
第一节 巴黎求学·····	(12)
一、从师的经历·····	(12)
二、受到的影响·····	(14)
三、主要作品的创作情况·····	(18)
第二节 返回美国·····	(20)
一、时代背景与主要活动·····	(20)
二、主要作品的创作情况·····	(23)
第三节 作品的创作技法特征·····	(31)
一、旋律构成的多样性·····	(31)
二、和声语言的现代性·····	(44)
三、节奏变化的复杂性·····	(47)

四、管弦乐法的多彩性·····	(59)
五、曲式结构的变异性·····	(63)
六、音乐发展的逻辑性·····	(66)
七、音乐风格的兼容性·····	(69)
八、小结语·····	(72)
第三章 “抽象音乐”时期 (1930-1935) ·····	(74)
第一节 时代背景与主要作品·····	(74)
一、时代背景与主要活动·····	(74)
二、主要作品的创作情况·····	(77)
第二节 作品的创作技法特征·····	(82)
一、旋律形态与主题特征·····	(82)
二、和声技法与节奏特点·····	(89)
三、配器色彩与曲式结构·····	(94)
四、音乐发展与风格变化·····	(97)
第三节 思想转变及最初的实用性音乐作品·····	(101)
一、时代背景与思想变化·····	(101)
二、最初的实用性音乐作品·····	(103)
第四章 “实用音乐”——戏剧音乐时期 (1935-1950) <上>···	
·····	(107)
第一节 时代背景及对科普兰的影响·····	(107)
第二节 “实用音乐”和戏剧音乐作品的创作情况···	(111)
一、“旅游纪念物”作品的姐妹篇·····	(112)
二、为学生创作的作品·····	(115)
三、三部著名的牛仔芭蕾音乐·····	(117)
四、体现爱国主义精神的力作·····	(123)
五、为电影、戏剧、广播而写的配乐·····	(127)

第三节 “实用音乐”和戏剧音乐作品的创作技法特征·····	(135)
一、具有不同作用的非传统和弦·····	(135)
二、与音乐内容紧密相连的和声运动·····	(142)
三、深入浅出的调性处理原则·····	(150)
四、充满个性特征的旋律风格·····	(160)
五、洋溢着理性火花的节奏特点·····	(175)
六、简朴的曲式与浓淡各异的管弦乐色彩·····	(186)
七、小结语·····	(189)
第五章 “实用音乐”——戏剧音乐时期 (1935-1950) <下>·····	(193)
第一节 纯音乐作品的创作情况·····	(194)
一、两首迥然不同的奏鸣曲·····	(194)
二、一部最长大的交响乐作品·····	(196)
三、钢琴小品集锦与唯一的器乐协奏曲·····	(198)
四、最重要的一组艺术歌曲·····	(200)
第二节 纯音乐作品的创作技法特征·····	(201)
一、鲜明的技术个性·····	(202)
二、与民间音乐的联系·····	(209)
三、对传统的继承与突破·····	(211)
四、音乐风格的总体特征·····	(213)
第三节 这个时期科普兰的其他主要活动·····	(215)
一、作为教师、音乐评论家和社会活动家的科普兰·····	(215)
二、作为钢琴家、指挥家的科普兰·····	(218)
第六章 “现代音乐”时期 (1950-1990) ·····	(220)

第一节 时代背景与音乐作品的创作情况·····	(220)
一、时代背景与主要作品·····	(220)
二、12 音序列音乐作品的创作情况·····	(224)
第二节 12 音序列音乐作品的创作技法特征·····	(232)
一、主题的陈述方式·····	(232)
二、调性观念的影响·····	(237)
三、节奏与曲式特点·····	(239)
四、科普兰的风格特征·····	(242)
第三节 其他音乐作品及其创作技法特征·····	(244)
一、具有民间音乐特色的作品·····	(244)
二、恢弘音响的管弦乐及管乐作品·····	(252)
三、简朴气质的室内乐作品·····	(257)
四、钢琴作品与修订、改编的作品·····	(263)
第七章 结语——科普兰的作品风格·····	(266)
第一节 科普兰创作道路的回顾·····	(267)
第二节 科普兰音乐作品风格的探讨·····	(270)
第三节 关于科普兰的影响·····	(277)
科普兰音乐作品年表·····	(280)
主要参考书目·····	(311)
后记·····	(315)

CONTENTS

INTRODUCTION Study of Copland.....	1
CHAPTER 1 Youthful Life and Early Works (1900—1921).....	4
I . Early Life.....	4
1. Family Background.....	4
2. Early Experiences of Music Learning.....	6
II . Early Works.....	8
1. Brief about Works.....	8
2. About <i>Scherzo Humoristique: The Cat and The Mouse</i>	9
CHAPTER 2 “French—Jazz Music” Period (1921—1929).....	12
I . Study in Paris.....	12
1. Experiences of Learning.....	12
2. Influences by environment	14
3. Writing of Major Works.....	18
II . Back to America.....	20
1. Background of the Times and Main Activities.....	20
2. Writing of Major Works.....	23
III. Character of Writing Techniques.....	31
1. Varieties of Melody Formation.....	31
2. Modernism of Harmony Language.....	44

3. Complex of Rhythm Changes.....	47
4. Colors of Orchestration.....	59
5. Variations of Musical Form.....	63
6. Logicity of Music Development.....	66
7. Compatibility of Music Styles.....	69
8. Summary.....	72
CHAPTER 3 “Abstract Music” Period (1930—1935).....	74
I . Background of the Times and Main Works.....	74
1. Background of the Times and Main Activities.....	74
2. Writing of Major Works.....	77
II . Character of Writing Techniques.....	82
1. Melody and Theme	82
2. Harmony and Rhythm	89
3. Orchestration and Musical Form.....	94
4. Music Development and Style Changes.....	97
III. Ideology Changes and First “Practical Music” Works.....	101
1. Background of the Times and Ideology Changes.....	101
2. First Practical Music Works.....	103
CHAPTER 4 “Practical Music”—Drama Music Period	
(1935—1950) Part A.....	107
I . Background of the Times and the Effects on Copland.....	107
II . Writing of “Practical Music” and Drama Music.....	111
1. Companion Volume of “Souvenir”.....	112
2. Works Especially Written for Students.....	115
3. Three Famous Productions of Cowboy Ballet Music.....	117
4. Remarkable Works of Patriotism.....	123

5. Dubbing for Movies, Drama and Broadcasting.....	127
III. Writing Techniques of “Practical Music” and	
Drama Music Period.....	135
1. Non-Traditional Chords with Different Effects.....	135
2. Harmony Movement Closely Tied with Musical Contents.....	142
3. Profound Principle of Tone Treatment.....	150
4. Melody Style with Personal Touch.....	160
5. Rhythm Sparkling with Ration.....	175
6. Simple Form and Colored Orchestration.....	186
7. Summary.....	189
CHAPTER 5 “Practical Music”—Drama Music Period	
(1935—1950) Part B.....	193
I . Writing of Pure Musical Works.....	194
1. Two Totally different Sonata Works.....	194
2. The Largest Symphony.....	196
3. Piano Stuck Collections and the Only Instrumental Concerto.....	198
4. Collection of Most Important Songs.....	200
II . Writing Techniques of Pure Musical Works.....	201
1. Vivid Technical Characteristics.....	202
2. Associations with Folk Music.....	209
3. Continuation and Breakthrough of Traditions.....	211
4. General Feature of the Music Style.....	213
III. Other Major Activities during this Period.....	215
1. Copland as a Teacher, Musical Critics and Public Figure.....	215
2. Copland as a Pianist and Conductor.....	218
CHAPTER 6 “Modern Music” Period (1950—1990).....	220

I . Background of the Times and Writing of Major Works.....	220
1. Background of the Times and Major Works.....	220
2. Writing of Twelve-Tone Row Works.....	224
II . Writing Techniques of Twelve-Tone Row Works.....	232
1. Statement of Theme.....	232
2. Effect of Tonality.....	237
3. Rhythm and Musical Form.....	239
4. Marks of Copland's Style	242
III. Writing Techniques of Other Musical Works.....	244
1. Works with Folk Music Characteristics.....	244
2. Orchestra and Pipe Works with Magnificent Acoustic Effects.....	252
3. Chamber Music with Simplicity.....	257
4. Piano Works and Revised/Rearranged Works.....	263
CHAPTER 7 Conclusion —— Copland's Style.....	266
I . Review of Copland's Writing Experiences.....	267
II .Study of Copland's Style.....	270
III.About Copland's Influences.....	277
 ALMANAC OF COPLAND'S MUSICAL WORKS.....	 280
 REFERENCE.....	 311
 POSTSCRIPT.....	 315

导言 关于对科普兰的研究

阿伦·科普兰（Aaron Copland, 1900-1990）是 20 世纪美国著名的作曲家和钢琴家、指挥家、音乐评论家、音乐教育家，在美国专业音乐发展中占有重要地位。他为创造和发展美国风格的音乐贡献了毕生精力，他的那些体现“美国精神”的作品，在世界范围获得成功，使世人真正认识和理解了什么是“美国的音乐”。如同许多伟大的作曲家那样，科普兰一生也经历了几个不同的创作时期以及不同技术风格的变化，然而始终有一根主线贯穿其中，那就是他年轻时就立志的要写出“美国的音乐”的愿望。最终，科普兰通过他的辛勤耕耘与不懈的努力实现了这一愿望，为美国现代音乐进一步走向世界作出了重要贡献。

作为一个极为美国化的、一个在自己的作品中表现出鲜亮的民族色彩和赋予人力量、充盈着朴实感的美国作曲家，科普兰已成为对当代美国音乐生活产生巨大影响的人物，人们对他也表现出了极高的崇敬之情。当他 80 岁寿辰时，美国乃至世界各国的音乐界，都为他举行了相当规模的庆祝活动。在华盛顿、纽约、伦敦、巴黎、布鲁塞尔等地相继举办了她的交响乐、室内乐、钢

琴音乐的专场音乐会。音乐会上，总是显得年轻、有着旺盛精力的科普兰，亲自挥棒指挥着他的作品演出。科普兰对美国现代音乐的贡献，使他成为为数不多的在世时便引人注目的美国作曲家之一，一些关于他的文章在 30 年代便开始出现。50 年代以后，研究他的专著逐渐增多。其中较有影响的长篇研究著作有：阿瑟·伯杰（Arthur Berger）的《阿伦·科普兰》（*Aaron Copland*, 纽约，1953），朱丽娅·史密斯（Julia Smith）的《阿伦·科普兰：他的事业和对美国音乐的贡献》（*Aaron Copland: His Work and Contribution to American Music*，纽约，1955），适合年轻人阅读的阿诺德·多布林（Arnold Dobrin）的《阿伦·科普兰，他的生活和时代》（*Aaron Copland, His Life and Times*，纽约，1967），以及 1985 年美国出版的尼尔·巴特沃思（Neil Butterworth）的《科普兰的音乐》（*The Music of Aaron Copland*）。

作为一个音乐评论家，科普兰自己撰述的那些颇具学术价值的著作，也为后人的研究提供了重要的史料和依据，他的专著有：《怎样欣赏音乐》（*What to Listen for in Music*, 纽约，1939 年第一版，1957 年第二版，1984 年丁少良译成中文），《我们的新音乐》（*Our New Music*, 纽约，1941）及其修订本《新音乐，1900-1960》（*The New Music 1900-1960*，纽约，1968），《音乐与想象》（*Music and Imagination*, 马萨诸塞州坎布里奇，1952，1959 年修订），《科普兰论音乐》（*Copland on Music*, 纽约，1960）。特别在科普兰晚年，他与维维安·帕丽斯（Vivian Perlis）又合著了两部著作：《科普兰，1900 到 1942》（*Copland 1900 Through 1942*, 纽约，1984）和《科普兰，从 1943》（*Copland Since 1943*, 纽约，1989）。这两部著作以详实的材料论述了科普兰从 1900 年到 1979 年的生活和创作情况，书中还附有很多珍贵