

音乐博士学位论文系列

谭盾歌剧研究

Series of Doctor Dissertations in Music

杨和平 著
YANG HE PING

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

谭盾歌剧研究

杨和平 著

SERIES OF
DOCTOR
DISSERTATIONS
IN MUSIC

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

图书在版编目(CIP)数据

谭盾歌剧研究/杨和平著. —上海:上海音乐学院出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 80692 - 470 - 9

I. 谭… II. 杨… III. 谭盾 - 歌剧 - 研究 IV. J822

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 177251 号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 谭盾歌剧研究

著 者 杨和平

责任编辑 陈 欣

封面设计 朱文伦

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 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 8.875

字 数 215 千字

印 数 1 - 1,300 册

版 次 2009 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 470 - 9/J. 457

定 价 32.00 元

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

序言 I

李吉提

杨和平先生曾在上海音乐学院作曲系攻读博士学位,《谭盾歌剧研究》是他的博士学位论文。该书内容丰富,学术性强,读起来也令人感到饶有兴味。

谭盾是中国现代音乐的标志性人物,谭盾的价值,不仅限于他的作品,更在于他作为我国改革开放初期,最先走向世界、并被国际认可的中国现代音乐作曲家所带给中国现代音乐创作的激情、鼓舞和信心;在于他音乐创作中异乎寻常的开放胸怀和思想跨度、以及由此带给中国现代音乐创作的影响等。因此,无论谭盾的音乐是否合乎您的口味,要了解和研究中国现代音乐,认识谭盾,几乎已成为不可绕过的重要一步。

歌剧是一门综合艺术,研究者需要拥有较多方面的文化素养。像杨和平博士这样,能将谭盾的《九歌》、《马可·波罗》、《牡丹亭》、《茶》、《秦始皇》五部歌剧,放到东、西方文化和现代歌剧发展的大背景上进行观察,并就歌剧的剧本、音乐材料、结构与结构力、戏剧思想等四大方面进行综合研究和写出论文者,在国内还是首篇。因此,该研究成果也具有明显的前瞻性意义。

剧本结构研究,是歌剧研究中不可缺少的一环。论文能从介

绍和分析剧本入手,也大大方便了读者,使他们无论是否有机会亲临过剧场,都能对谭盾的这五部歌剧获得了一种比较具体和生动的了解,这也为歌剧登堂入室的欣赏与研究打下了基础。绪论部分对中国现代歌剧普遍使用的“韵白”及其“三性”(即叙述性、音乐性、动作性)特点的归纳;第一章将谭盾歌剧按“非传统叙事类型”和“叙事类型”的划分等都很精练。第二、三章从“材料设计”到“音乐组织”的章节论述中,对谭盾的“整体声音概念”和歌剧中的现代意识、特别是其跨文化的“复风格”音乐组织特点,也进行了较为系统而详尽的分析研究,其中不乏闪光之处。第四章将“结构形态”和“结构过程”分开来论述的做法,也颇有新意。我特别欣赏其中有关谭盾歌剧“多重结构力”的分析论述,如指出这几部歌剧的音乐结构“既有与剧本相承的结构设计,也有诸多‘破局’的安排”、从而提出音乐与剧本“结构对位”的概念;此外,还有音色结构与材料结构的不一致;材料与速度布局的错落等多种结构观察角度,从而呈现出一种新的、多重思维的音乐分析研究方法。这当受益于他的导师贾达群教授和贾教授的“结构对位”理论,该理论的合理性与优势在这些地方也得到了很好的验证。最后,杨和平博士在第五章写道:“本质而言,东西文化的碰撞、民间文化与现代文化的冲突,构成了谭盾歌剧之中戏剧性力量的本源所在”。这样的结论,也令人信服。此外,他对谭盾歌剧和音乐语言有着“由先锋激进到向浪漫主义靠拢的轨迹”等评论也值得关注。

这本专著的受益面可能比较广。它不仅能够帮助我们了解谭盾的音乐创作,而且提供了从现代歌剧欣赏到歌剧剧本和歌剧音乐写作、现代音乐分析实践、乃至现代音乐分析理论等多方面的知识,为我国的现代歌剧研究和自20世纪以来,从现代戏剧理论到现代音乐创作所出现的巨大变化提供了重要信息。鉴于国内研究谭盾音乐思想和音乐创作文本的资料、文献都较缺乏,而杨和平博士的《谭盾歌剧研究》则提供了大量在此之前我们不曾见过的歌剧

剧本、谱例和相关文献资料,并提供了他与谭盾交流、访谈的记录等,这些,也具有重要的文献价值。

中国现代音乐的研究,还有许多工作有待我们去做。杨和平先生的《谭盾歌剧研究》是他科研人生的第一个高峰。借此,我还要继续寄希望于杨和平等志向高远、才智过人、又勤奋努力的年青理论家们,在今后的研究工作中获得更大的成功。

09 年盛夏于北京

序言 II

彭志敏

实事求是地说,包括谭盾在内的中国新音乐作曲家以及他们富于探索和创新的音乐创作成果,不仅构成了改革开放以来中国音乐创作独特亮丽的风景线,形成了引领中国专业音乐创作不断前进并能参与国际竞争的先导性力量,形成了新中国音乐创作研究不可回避的重大课题,也引发了具有积极意义的各种争鸣。相比之下,并且仅从音乐分析学科的角度看,大陆学界研究谭盾的早期作品者居多,对他赴美之后创作的一系列作品虽有评介,那种客观冷静而深入系统的音乐分析成果却不多见。为此,青年学者杨和平在其导师贾达群教授的指导下,决定以谭盾的歌剧作品作为自己博士论文的研究对象,便显出积极的现实意义和理论意义。

由于歌剧属于综合艺术,这一性质决定了对歌剧作品的文本研究也必然是综合性的,决定了分析者至少要对歌剧的脚本和音乐要持同样关注的态度,并在此基础上进行关联性的分析。为此,杨和平在其论文中特别引用了美国音乐学者卡洛林·阿贝特(Carolyn Abbate)和罗杰·帕克(Roger Parker)的观点,即“歌剧(作品)分析不仅意味着分析音乐,而且要求(分析者)以同等的熟练程度分析诗句与戏剧”,并在论文的第一章中,专门分析了谭盾

的《九歌》、《马可·波罗》、《牡丹亭》、《茶》和《秦始皇》这五部所要研究的歌剧的戏剧文本,不仅以“叙事”和“非传统叙事”的标准对它们进行分类,还在此基础能够深入探讨了这些剧本之间的内在逻辑与戏剧关系,指出了其中的某些局限。这些研究结果不仅满足了歌剧作品分析的基本需要,也成为作者进行音乐分析的基本参照。

在对歌剧作品的音乐分析中,论文除了分析它们的主题材料之外,还对其他如音型化材料、吟诵材料、拼贴材料、打击乐材料等作了细致的归类与分析,并探讨了各种材料之间的相互关系及戏剧作用。这是一项非常有价值的工作,它不仅能使人们更加全面地了解所研究的歌剧作品,也为人们研究谭盾的其他作品提供了参考。值得一提的是,论文作者还探索性地把阿伦·福特的音级集合理论“移植”到对歌剧音乐的配器分析中,继而在“音色组合”的概念下展开分析(其音色组合不考虑乐器的排列法和演奏法所导致的音响不同),使乐器组合服从“换序等同”的评价原则,以此分析歌剧场景音乐的配器处理,显得简练集中,思路清晰,具有启发意义。

在对歌剧音乐的结构分析中,论文除了进行通常意义上的整体与次级结构的段落划分之外,论文作者还能另辟蹊径,广开思路,继续深入探讨歌剧作品的结构逻辑和处理特征,例如:用“音响信号”来分析《马可·波罗》中京剧打击乐的结构功能;用“段落连缀”的概念来观察《茶》的场景结构;用“动机音程”的概念分析《秦始皇》中增四度音程的贯穿运用;用“交错镶嵌”、“板式变速”、“框边布局”以及“形象结构”等概念来概括谭盾歌剧的结构特征等。

如果说,对歌剧音乐的材料分析是将歌剧作品化整为零而入幽探微的过程,对歌剧作品的整体结构与结构力分析,则是宏观、深入地探讨作品整体结构的独特组合过程,而在此基础上展开的戏剧思维分析,则更显出作者意在深入探讨谭盾歌剧创作之文化

内涵的积极目的。为此,作者扩展了传统“配器”概念的内涵与外延,使用了“文化配器”这一复合概念,不仅以此描述谭盾歌剧的创作策略,还把这一概念与“复风格”概念相联系,合成“文化配器—复风格”这一短语来解析谭盾歌剧的戏剧思维。因此,“戏剧思维”一章没有拘泥于一般性的概括与总结,而是更进一步地阐述了谭盾歌剧创作的两种策略、尤其是第二种即“双线并叙的策略”,因为该策略直接导致了材料组织上的“双线设计”,也就是“西方音乐路线”和“中国音乐路线”及其所导致的复风格特征。此外,论文作者还“倒叙”了音乐材料的发展逻辑与组织逻辑,强调了“谭盾喜欢从中国传统音乐、西方古代音乐之中寻找材料相互联系的可能性,在这两种材料之外,再设计诸多灵活的中性材料如音型化材料等等”,“每一个材料可以有多样性的发展手法,通过点与面结合、交织贯穿等手法组织起来,形成了一套既经济又有效的材料使用办法”。这些分析结果为读者理解谭盾的歌剧提供了有说服力的理论支持。

仍然实事求是地说,这篇博士论文实现了作者为自己预设的研究思路,即使“材料”章节对应近景分析,使“结构”章节对应中景分析,使“思维”章节对应背景分析。全文的结构清晰,论述严谨,方法得当,行文流畅,措词清新,图文并茂,其结果不仅使关于谭盾的音乐研究得以丰富,也为中国新音乐研究提供了有益的参考,是一篇优秀的博士论文,相信读者会从中受益。为此,我向青年学者杨和平同志表示衷心的祝贺,向他的导师、我的好朋友贾达群教授表示崇高的敬意。同时也希望杨和平同志有更多更好的研究成果问世,希望有更多的音乐分析学者关心和研究中国新音乐。

摘 要

本研究以谭盾歌剧为研究对象,主要从剧本、音乐材料、结构与结构力、戏剧思维等四个方面展开分析,涉及谭盾自1989年以来创作的《九歌》、《马可·波罗》、《牡丹亭》、《茶》、《秦始皇》等五部歌剧。

正文共分五章,第一章分析了上述五部歌剧的剧本,其中,非传统叙事类型包括《九歌》、《马可·波罗》两剧,叙事类型包括《牡丹亭》、《茶》、《秦始皇》三剧,分析内容从人物、情节、戏剧以及剧本特征等方面来展开。

第二章探讨了谭盾歌剧中的材料设计,内容分为六节,对主题、音型化材料、吟诵材料、拼贴与仿作材料、打击乐材料等进行了分别研究。

第三章分析了谭盾歌剧音乐的组织及相应的技术手法,包括材料布局、即兴与机遇对位、织体设计、空间设计等四个方面的内容。

第四章对五部歌剧的整体结构及分场结构进行了阐释,五部歌剧在宏观结构特征上有交错镶嵌、板式变速、“框边”布局、形象

结构等不同表现。结构力手法上,有“主题贯穿”、“音响信号贯穿”、“动机音程贯穿”、“结构对位”等各具特点的做法,使得谭盾歌剧呈现多重结构力综合作用的特点。

第五章对谭盾歌剧的戏剧思维进行了研究,内容分三节,第一节探讨了谭盾歌剧中巫傩/戏曲色彩的成因。第二节探讨了谭盾歌剧中器乐的戏剧作用,并进而探讨了谭盾的“整体声音观念”,器乐在谭盾歌剧中具有与声乐并驾齐驱的地位,歌剧中应用了多种声音素材,一定程度上体现了谭盾在声音观念上的开放性。第三节探讨了文化配器与复风格的内容,除《九歌》外,其余四部歌剧均通过文化配器的手法来组织音乐材料、设计音乐结构,从而让作品具有“复风格”的特征。

湖南民间傩戏、中国传统戏曲以及西方传统音乐、西方现代音乐等对于谭盾的音乐语言与戏剧思维的形成具有重要影响。本质上而言,东西文化的碰撞、民间文化与现代文化的冲突构成了谭盾歌剧之中戏剧性力量的本原所在。

关键词: 谭盾歌剧 剧本 音乐材料 结构 结构力 文化配器 复风格

Abstract

This dissertation studies Tan Dun's Operas, focusing on his libretto, materials, form, structural integrity and dramatic idea. The operas discussed include *Nine Songs* (1989), *Marco Polo* (1995), *Peony Pavilion* (1998), *Tea: A Mirror of Soul* (2002), and *The First Emperor* (2006).

The dissertation is comprised of 5 chapters. The first chapter investigates the librettos, the subject matter of the five librettos can be differentiated into two styles: the first style has no narrative story, and is used in *Nine Songs* and *Marco Polo*; the other one has a narrative story, and is used in *Peony Pavilion*, *Tea* and *The First Emperor*. The characters, plot, and drama of each opera are considered in the analysis, as are special features of each libretto.

The second chapter investigates the musical materials used in the operas, including themes, gestures, recitation materials, collages and imitations of other musical styles and techniques,

and percussion materials.

The third chapter analyzes the musical organization and corresponding compositional techniques of Tan's operas, including arrangement of materials, improvisation and aleatoric counterpoint, textural design, and spatial arrangement of instruments.

In the fourth chapter, the macroscopic form and the forms of the subunits are analyzed. The five operas demonstrate certain characteristic structural features: passages of interlocking musical structures, tempo changes based on traditional Chinese "plate form," and the use of recurring passages that create a "frame" for the musical structure. Methods for increasing the structural integrity of the work as a whole including the use of themes, motivic intervals and repeating acoustic signals which reappear throughout the entire piece. Structural counterpoint is also used to promote continuity. Because of these features, Tan's Operas display a high level of integrity.

The fifth chapter studies Tan's conception of drama, and is divided into three sections. The first section discusses Tan's use of elements derived from Chinese *Wuluo* ceremonies (rituals for the exorcism of evil spirits) and Chinese opera. The second section discusses the use of instrumental music in Dun's operas, as well as his philosophy of acceptance of all sounds. In Tan's operas, instrumental music holds a place of equal importance as vocal music. Tan's operas use a wide variety of sonic materials, demonstrating his openness to the musical value of the entire sonic spectrum. The third section discusses Tan's use of polystylism and "cultural orchestration" Tan uses the technique of cultural orchestration to organize musical materials and design his struc-

tures in all of his operas except his earliest, *Nine Songs*. Tan's drama is polystylistic; he creates an over-arching style by placing elements of different cultures into dialogue with each other.

Tan's dramatic idea is bound up with his life and educational background. The music of the exorcising rituals in his native province of Hunan, the stylistic practices of Chinese traditional opera and the Western musical tradition have all influenced his musical language.

The conflicts that Tan captures in his operas, between Western culture and Eastern culture, folk culture and modern culture, create powerful dramatic momentum.

Key Words: Tan Dun's Opera Libretto Material Form
Structural Integrity Cultural Orchestration Polystylism

目 录

01 目 录

1 序言Ⅰ ◆ 李吉提

4 序言Ⅱ ◆ 彭志敏

7 摘 要

1 绪 论

1 一、现代歌剧发展概述

6 二、选题意义及研究现状

11 第一章 剧本分析

11 第一节 概述

15 第二节 非传统叙事的戏剧文本

16 一、《九歌》剧本分析

21 二、《马可·波罗》剧本分析

31 第三节 叙事性的戏剧文本

31 一、《牡丹亭》剧本分析

35 二、《茶》剧本分析

43 三、《秦始皇》剧本分析

56	第二章 材料设计
56	第一节 概述
58	第二节 主题
58	一、多元主题设计
68	二、主题的展衍与组合
72	第三节 音型化材料
72	一、类型
76	二、音型组合
79	第四节 吟诵材料
92	第五节 拼贴与仿作材料
100	第六节 打击乐
113	第三章 音乐组织
113	第一节 材料布局
115	第二节 即兴与机遇对位
121	第三节 织体设计
129	第四节 空间设计
129	一、空间设计
132	二、舞台乐队(器)的戏剧作用
136	第四章 结构与结构力
136	第一节 概述

141	第二节 场景结构阐释
141	一、《九歌》
144	二、《马可·波罗》
147	三、《牡丹亭》
151	四、《茶》
153	五、《秦始皇》
157	第三节 结构特征
157	一、交错镶嵌
158	二、板式变速
160	三、“框边”布局
160	四、形象结构
162	第四节 结构力探讨
162	一、主题贯穿
166	二、音响信号
169	三、动机音程
174	四、结构对位
180	第五章 戏剧思维
180	第一节 巫雉/戏曲色彩
185	第二节 器乐表现与声音观念
191	第三节 “文化配器—复风格”思维