

音乐博士学位论文系列

解构与重构——20 世纪音乐中 “开放结构”的观念及实践

Series of Doctor Dissertations in Music

姜 蕾 著
Jiang Lei

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

MUSIC

上海音乐学院国家重点学科“音乐学特色学科”建设项目资助(项目代码: 050402)

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

解构与重构——20 世纪音乐中 “开放结构”的观念及实践

姜 蕾 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

解构与重构:20世纪音乐中“开放结构”的观念及
实践/姜蕾著. —上海:上海音乐学院出版社,2014.11

ISBN 978-7-80692-939-1

I. ①解… II. ①姜… III. ①音乐评论 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255151号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 解构与重构——20世纪音乐中“开放结构”的观念及实践

著 者 姜 蕾

责任编辑 鲍 晟 杨成秀

封面设计 孙洁涵

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 上海师范大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.75

字 数 289千字

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-939-1/J.952

定 价 40.00元

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

序 一

姜蕾是我与杨立青教授共同培养的博士研究生,2007年考入上海音乐学院,研究方向为“外国作曲家与作品研究”。

入学考给我的印象是,她似乎不是一个才华横溢、能说会道的年轻学者,所以最初似乎没有很看好她。但是她在不事声张之中踏踏实实地做学问,而且在不脱产承担原有教学任务的同时,在学术科研方面刻苦专研,在学期间她发表了九篇论文,主要都与博士论文课题相关,为“练兵”之作;此外,出版著作、译著、教材三部,承担教育部人文社科青年基金课题和上海市浦江人才计划项目,它们都直接或间接与姜蕾的博士论文课题挂钩,足见她对博士论文考虑得很多很多。

2009年6月1日,姜蕾在上海音乐学院的博士论文开题报告获得通过。8月,她获国家留学基金委资助项目赴美国耶鲁大学做访问学者,跟随美国著名音乐理论家阿伦·福特教授学习,这次重要的访学机会为她博士论文的开展和完成提供了有力的保障。

我和杨立青教授合作已不是第一次,他的博士学生金毅妮

的博士论文《18—19世纪西方管弦乐法素描风格研究》的导师亦由我们二人共同担任,他负责论文的主要论点,我负责论文的具体实施。我和杨老师并不见面,而是各自从自己的知识结构角度参与论文的进展,我们合作得很好,从未有过任何不悦。

姜蕾与我的合作主要是讨论和设计论文的框架。题目确定的过程大致有:“20世纪非确定音乐结构研究”“开放结构的基础材料与结构途径”,开题报告会提交的题目为“20世纪音乐的开放结构研究”。最后,随着写作的进一步深入,确定为“解构与重构——20世纪音乐中‘开放结构’的观念与实践”,意图借助德里达的“解构”与“重构”的概念,研究欧美先锋作曲家如何以不同的“解构”方式打开与突破传统封闭结构的固有结构模式,剖析隐含于开放结构背后的跨学科文化视角与作曲家的个性化音乐观念,并进一步从“重构”的角度,展现开放结构在1960年代后的发展方向与趋势。

关于解构策略涉及的作品为,艾尔·布朗《可动结构II》、约翰·凯奇《变化的音乐》、布列兹《第三钢琴奏鸣曲》、斯托克豪森《瞬间》。开放结构的建构实验涉及的作品为,卢托斯瓦夫斯基《威尼斯游戏》、赖利 *Inc*、谭盾《鬼戏》。

杨立青教授以他博学多才的视角对姜蕾的博士论文进行指导,如论文涉及的作曲家的筛选,要注意欧美作曲家不同的创作态度,涉及创作技法的讲解,如艾尔·布朗的音色结构的处理有块状、条状、线状等,兴之所至时他会从自己心爱的唱片中找出有关的片子放给姜蕾听,或亲自在钢琴上弹奏片断。

务实、严谨和细致一直是杨立青教授坚持的学风。过去我与他同参加学位论文答辩,他会问:“你论文上写的是这个和弦,我怎么看不是呢?”结果证明当然是学生写错了。对于姜文中涉及的“卢托斯拉夫斯基”的译名,杨立青老师认为从德语波兰语看似译为“卢托斯瓦夫斯基”更为妥当。从种种细微之处都可以看出杨立青教授治学的严谨之处。他很谦逊,对姜蕾说:“你

还有钱老师我很放心。”我在他谢世后才得知他的上述话语,除了忐忑之外,更多的是更加敬重杨立青教授的为人。在祝贺姜蕾博士论文得以付梓之际,谨以片断回忆表达我对杨立青教授的怀念和敬意!

论文完成后,我在审读的过程中,完全改变了入学初对她的印象,她以近乎完美的结果成功地挑战了这个难度很大的课题,以自己的辛勤与智慧收获了喜悦,答辩时评委们的肯定进一步加强了我的看法。

我祝愿姜蕾在音乐分析领域不断前行、收获和贡献!

钱亦平

2013年7月24日

序 二

姜蕾博士是华东师范大学音乐学院副教授、硕士生导师。2012年获博士学位,研究方向是“外国作曲家与作品分析”,导师是上海音乐学院钱亦平教授与杨立青教授。她的博士学位论文标题为《解构与重构——20世纪音乐中“开放结构”的观念及实践》。2009-2011年,姜蕾被公派赴美国耶鲁大学访学,师从阿伦·福特(Allen Forte)与里昂·普朗汀格(Leon Plantinga)教授。攻博期间的出访,使她对西方现代音乐的研究有了比较开阔的视野,并且获得了相对丰富的文献、资料,从而为她的音乐分析研究和这部著作的出版,奠定了较坚实和可靠的基础。

结构创新是20世纪50年代以来,以斯托克豪森、布列兹、艾尔·布朗等为代表的西方先锋音乐中的重要创作现象之一。在他们的作品中,普遍出现一种以“模糊和相对性”为创作潜能的新追求。姜蕾将之归纳为“在结构上体现出非确定性、非线性、无序时间性、以代替传统音乐的确定性、向心性、有序实践性,带有从‘封闭’向‘开放’结构思维的位移”。不仅如此,姜蕾研究的可贵之处还在于她能注意到整个西方文化背景对音乐的影

响,指出,这种“从思想到创作上的转向与这一时期西方的整体文化语境变化相一致,显示出当下音乐结构转型的重要美学价值与意义……”我想,这也是研读这本书的一把“钥匙”。

中国要创建现代文明,不仅需要自身的发展,还要面向世界。西方音乐是世界音乐文化的重要组成部分。解读西方音乐,自然离不开音乐分析。西方先锋音乐凝聚着西方那些最激进作曲家的最新音乐思维和最新创作实践——也可以被理解为是当代一批最具有开创精神的作曲家,他们长于用非常规的思维和方法对音乐发展作出反叛式推进,所以虽然我一向主张中国的作曲家必须走自己的路,而无意希望各位都去追逐先锋的足迹,然而学习、借鉴总是需要的。所以,西方先锋作曲家在文化艺术方面的开拓精神和音乐创作理念、结构技术等,都值得我们尊重、研究和借鉴。因为,它们是西方现代文明的一个重要组成部分。常言说“见多识广”,我相信这部著作无论是在美学思想抑或是方法论、结构技术等方面,都有助于我们思想的“激活”。“方法对头,事半功倍”——改革开放以来,介绍和分析西方现代音乐的著作虽然已经陆续面世,但专门介绍和研究“开放结构”的著作我还是首次看到,所以感到此书的出版也弥足珍贵。希望大家喜欢阅读,并从中受益。

祝贺姜蕾博士!

李吉提

2013 秋于北京

摘要

开放结构是 20 世纪下半叶出现的一种崭新的结构形态,它运用了这一时代所特有的创作语言,并与这个时代整体的文化因素进行全面的交融互动,进行一种“并不仅仅是停留在筑有围墙的花园”内的结构革新实践,是 20 世纪音乐结构创作的新发展。本书对 20 世纪开放结构进行较为全面和系统的研究,借助“解构”与“重构”的哲学视域,考察当代先锋作曲家如何以不同的“解构”策略打开与突破传统封闭结构的固有结构模式,剖析隐含于开放结构背后的跨学科文化视角与作曲家的个性化音乐观念,并进一步从“重构”的角度,探究开放结构在 20 世纪 60 年代后的新发展方向与趋势。本书对开放结构研究的总目标,是为了推进音乐结构理论的新发展。

全书共分 7 章。第一章梳理开放结构概念形成的理论路径,考察其形成的已有历史尝试,提出基于辩证关系上的两种结构类型:“封闭结构”与“开放结构”。通过这一对立结构力的辩证过程,明确开放结构的研究定位与理论旨趣。第二章至第六章是本书的中心部分,分为上篇与下篇,着重剖析 20 世纪 50 年代

后作曲家开放结构观念及实践的具体表现。第二章与第三章为上篇,从“解构”视角,对欧美四位作曲家及其作品——艾尔·布朗《可动结构Ⅱ》、凯奇的《变化的音乐》、布列兹《第三钢琴奏鸣曲》、斯托克豪森《瞬间》——的开放结构之具体结构形态展开比较分析,深入作品本体内部,从微观的结构要素到宏观的结构途径对作品作细致的技术分析,同时借助跨学科视角,挖掘欧美作曲家不同结构观念形成的文化因素,揭示他们为打开“封闭”结构而采取的多样性的解构策略及致力于结构自身革新运动的种种努力。第四、五、六章为下篇,从“重构”视角,主要探讨开放结构在解构了封闭结构后,如何启发与影响当代音乐创作的新一轮创建。这一部分在前面研究的基础上进一步遴选3部不同年代、不同地域、不同风格的作品——卢托斯瓦夫斯基《威尼斯游戏》、赖利 *In C*、谭盾的《鬼戏》——展开多角分析探究,试图追索他们在开放结构后所构建的新的创作轨迹。文章的最后一章从哲学层面对开放结构的解构与重构意义进行评价与思考,指出其价值以及留待思考的问题。

关键词: 解构 重构 曲式 结构 开放结构 封闭结构

Abstract

In the second half of the twentieth century, open structure, a brand new type of music structure, emerged as the new development of music structure innovation of the twentieth century. Adopting the distinct composing language of the era, open structure interacted with the general cultural elements of the era and carried on its structure innovation, which did not rest within the fenced garden of the world of music. This passage is committed to deliver a comprehensive and systematic research of the open structure of the twentieth century. With the sight of deconstruction and reconstruction, it studies how the pioneer Western composers adopts different deconstructive means to break new paths for the traditional closed structure and analyzes the interdisciplinary cultural view behind the open structure and the individualized sense of music of the composers. Furthermore, from the perspective of reconstruction, this passage tries to reveal the development and trends of open structure. The general objective of the research on open structure is to promote new development for the musical structure theory.

The articles consists of seven chapters. The first chapter introduces how the concept and theory of open structure comes into being and the past attempts

of its formation. It puts forward two structural types based on their dialectic relationship: the closed structure and the open structure. Through the analysis of this pair of opposing structural forces, this chapter helps to determine the value of the research on and the main theory of the open structure. From the second to the sixth chapter comes the central part of the passage, which is divided into two parts. Here, the notions of open structure of the post-1950s composers and their practices are particularly manifested. The first part, Through the perspective of deconstructivism, which consists of the second and the third chapter, delivers a comparative study of the concrete structural patterns of open structure between four Western composers and their works: Earle Brown and his *Available Form II*, John Cage and his *Music of Changes*, Pierre Boulez and his *Third Piano Sonata* and Karlheinz Stockhausen and his *Momente*. The author of this passage dugged into the core of these works and made a careful technical analysis of both the micro structural elements and the macro structural paths. At the same time, the author investigated the different cultural elements upon which Western composers developed their structural notions, revealing the various deconstructive strategies they adopted to open the closed structure and the efforts they devoted to the innovation of music structures. The fourth to sixth chapters consists of the second half. Through the perspective of constructivism, the author mainly discussed how open structure, after the deconstruction of the closed structure, inspired and influenced the new round of music composing. Based on the former studies, this part makes a selective and multi-dimensional analysis of three works with different ages, regions and styles: Lutoslawski and his *Jeux Venitiens*, Reilly and his *In C* and Tan Dun and his *Ghost Opera*. Further attempts are made to study their new composing paths after open structure is established. Finally, in the last chapter of the passage, the author evaluated and reflected on the significance of deconstruction and construction of open structure and pointed out its value and the remaining questions worth of further studies.

KeyWords: Deconstruction ; Reconstruction ; Form ; Structure ;
Open Structure ; Closed Structure

目 录

I 序一 / 钱亦平

V 序二 / 李吉提

1 摘 要

3 Abstract

1 导 论

1 一、问题提出

3 二、选题意义

8 三、研究现状

24 四、理论路径

27 第一章 从“封闭”到开放：结构的转型

29 第一节 “封闭”的音乐结构

32 一、“确定性”原则

34 二、“向心力”原则

35 三、“有序时间”原则

37	第二节 突破“封闭”的历史尝试
37	一、中世纪：圭多
39	二、文艺复兴：奥克冈
48	三、古典时期：C.P.E. 巴赫、海顿、莫扎特与 骰子游戏音乐
59	四、20 世纪前期：艾夫斯与考威尔
62	第三节 “开放”的音乐结构
65	一、几个相关概念的辨析
67	二、开放结构的概念界定
72	三、开放结构的主要结构特征
75	四、开放结构的类型

79 【上篇】 开放结构的解构策略

85 第二章 20 世纪开放结构形态考察(一)：美国作曲家 开放结构的观念与实践

85	第一节 视觉艺术视角下的“移动结构” ——艾尔·布朗的《可动结构Ⅱ》
85	一、“移动结构”概述

87		二、移动的视觉艺术：考尔德与波洛克
90		三、《可动结构Ⅱ》的结构材料
105		四、《可动结构Ⅱ》的结构组织
112		五、关于局部控制的整体开放问题
115	第二节	东方哲学视角下的“机遇结构” ——约翰·凯奇的《变化的音乐》
115		一、“机遇结构”概述
117		二、与东方哲学的因缘
122		三、《变化的音乐》的结构素材
130		四、《变化的音乐》的结构组织
139		五、关于局部控制的整体开放问题
140	第三章	20 世纪开放结构形态考察(二)：欧洲作曲家 开放结构的观念与实践
140	第一节	现代主义文学视角下的“音乐—文学结构” ——布列兹《第三钢琴奏鸣曲》
140		一、“音乐—文学结构”概述
142		二、现代主义文学结构：马拉美与乔伊斯
144		三、《第三钢琴奏鸣曲》的结构材料
150		四、《第三钢琴奏鸣曲》的结构组织

164	五、反奏鸣曲：另一种开放的姿态
166	第二节 多元文化视角下的“瞬间结构” ——斯托克豪森的《瞬间》
166	一、“瞬间结构”概述
172	二、多元文化的影响
177	三、《瞬间》的结构材料
183	四、《瞬间》的结构组织
192	五、关于整体控制的局部开放问题
195	【下篇】 开放结构的重构实验
199	第四章 在传统与现代之间妥协： 卢托斯瓦夫斯基《威尼斯游戏》
203	一、二部大型曲式结构
214	二、有限偶然的技法
225	第五章 简约下的重组整合：赖利 <i>In C</i>
226	一、基于模块重复之上的“开放”概念
234	二、“宏观时间”下的有序结构思维

237	三、泛自然调性语言
239	四、回归和谐：印度音乐的启灵
241	第六章 走向多元共生：谭盾的《鬼戏》
242	一、寻找新的音色与声源
246	二、拓展时空的概念
248	三、有声与无声的自由对位
250	四、有控制偶然技法与传统体裁和结构的沿用
253	五、走向多元共生：“ $1+1+1+\cdots=1+1+\cdots+1$ ”
255	第七章 开放作品的价值取向及审美诠释
257	第一节 解构之缘起
262	第二节 开放结构的“解构”价值取向
262	一、消解中心
263	二、消解主体
266	三、消解对立的二元
271	第三节 解构—重构的共在
273	第四节 开放作品、感知与表演
273	一、作品的概念
274	二、作曲家、聆听者与表演者