

倾听 @ 歌唱

钱仁平的音乐博客

钱仁平 著

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

倾听@歌唱

钱仁平的音乐博客

钱仁平 著

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

图书在版编目(CIP)数据

倾听@歌唱:钱仁平的音乐博客/钱仁平著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2010.4

ISBN 978 - 7 - 80692 - 530 - 0

I. 倾… II. 钱… III. 音乐 - 文集 IV. J6 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 049948 号

书 名 倾听@歌唱

著 者 钱仁平

责任编辑 陈 欣

封面设计 董春洁

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 上海书刊印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/32

印 张 12.75

字 数 292 千字

印 数 1 - 2,300 册

版 次 2010 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 530 - 0/J.502

定 价 32.00 元

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

倾听@歌唱：作为后记的前言

(2010-02-02 16:11:49)

永远也不会忘记“开博”的确切日子是2008年5月11日了；谁也不能预见第二天会发生举世震惊的汶川大地震。倒是煞费苦心的2008武汉国际新音乐节，早在半年前就把开幕日定在“5·12”。

很早就听说博客运动势不可挡，但一直没有兴趣和闲情加入这滚滚洪流。5月11日的凌晨，突然想起来在新浪网上做了这个(<http://blog.sina.com.cn/qianrenping>)，一定是想为第二天晚上就要在武汉音乐学院编钟音乐厅隆重开幕的武汉国际新音乐节，增加一个网络交流的窗口。现在翻回到博客的最开始，那晚连续贴上去的12篇或短或长的文字，显然都是之前就有的文章或信息。除了那篇《崛起的中部 和谐乐章——2007武汉国际新音乐节综述》，其他都与本届武汉国际新音乐节无关。看来，我从一开始就几乎违背了这个传媒新锐的初衷：博客本来就该是信手拈来的信马由缰。

慢慢地，我的博客也越来越像博客了：遇到什么，想到什么，如果还不太无聊，如果还得空，往往都会写下来。当然，作为一个音乐工作者，所写的这些，绝大多数还都跟音乐文化有些关系，甚至，有时仍然过于“使命感”。

从2008-05-11 01:00:21开博，到这会儿2010-02-02 16:11:49，时间已经飞快的过去了一年半左右。这段时间，也算是我人生中特别的时光之一：2008年9月3日，我离开了学

习、生活、工作了15年的武汉音乐学院来到上海音乐学院工作。因此,这些博文也算得上一个人的双城记的连接部。现在翻看2008-06-25 01:30:15贴上去的博文:“什么也不想说,什么都说不好。处处是告别,在在是重逢。但是,但是重逢总比告别少,尽管,尽管只少一次。借一篇旧文章,表一点新心意,给我武汉的师友们。新的,其实也是旧的;旧的,可能也有新意。别了,武汉。过去的动感,总会在心里,明天的太阳,依然会升起……”仍然会让我回想起那些和恩师彭志敏教授,以及武汉,艰难告别的日子。应该是这一天,他终于答应了我的请求。“借一篇旧文章”中的旧文章,是我另一本小册子《谭盾有什么好?钱仁平海上听乐记》的后记《青春的音乐记忆与音乐的青春告别》。编在那个集子里的文章,大部分是我2002年9月到上海音乐学院读博士之后至2004年年底又回到武汉任作曲系系主任之前,这个期间写的听乐笔记。现在,我又得从武汉回到上海。来来往往,缠绵悱恻,怎能没有发酵得已经发酸的“诗”呢。

到目前为止,我的博客中的这些小文章,大致可以分为“音乐评论”、“读书笔记”、“音乐随感”、“师友往来”、“旅行见闻”以及“工作札记”等等。其中的一些还或主动或被动地在《音乐爱好者》、《音乐周报》、《歌剧》、《人民音乐》等报刊上发表过。这些文字,特别是其中的工作札记,基本反映了我这一年半左右时间内工作角色的转换:从一个音乐学院的作曲系主任到另一个音乐学院的图书馆馆长。是的,干一行,爱一行!我努力做到了。这根本谈不上炫耀,因为,如果不是这样,你就只能是自讨苦吃与自作自受。

终于有一天,我决定把博客上的这些拉拉杂杂的文字编成一本册子印出来,没想到竟然已有二十多万字!一本博客书怎能这么厚?!只好删除了其中特别是“旅行见闻”、“工作

札记”方面与音乐关系不大的几万字。另外,我还有不少常常互访的音乐网友,个个才高八斗,人人才华横溢。一些网友对我的博文所写的评论远比博文本身精彩。我本想选择一些富有启发性的评论予以保留的,但也由于篇幅的原因忍痛割爱。甚至,我还准备特邀三位特别的网友——Dolce、Tym 与乌小龙——的各一篇博文插入这本册子,一起好玩的!最终也由于篇幅的原因不得不放弃。至此,这个本该信马由缰、稀稀拉拉、有点好玩的音乐博客,还是终于沦落为一本音乐书。

是为后记,作为前言;或者前言,作为后记。

同理,这本小册子既可以从前往后看;也可以反过来从后往前看。

如果看的话。

顺序或倒序看同一段光阴,感受可能还真有些不同。

目 录

倾听@歌唱:作为后记的前言	1
何为和声学?为何学和声?和声学为何?何为学和声?	1
源于音乐 回到音乐 感知音乐 创造音乐	7
2008 武汉国际新音乐节之尾声及赴港与会之前奏	17
花间一壶酒 对饮成三人:声乐发展研讨会开幕	20
声乐创作:两难?多元?	22
表演艺术家、教育家与作曲家、理论家的相互发明	24
音乐剧根本:故事?!? 歌剧创作的根本:音乐?!?	26
总结:“一切都没有结论”	28
2008 届研究生学位论文答辩札记	31
酒逢知己千杯少:听多媒体打击乐剧场《司岗里的呼唤》	33
彭志敏:梅西安和他的音乐创作	35
高山仰止陈先生	37
“亲爱的 我还在”:作曲系举行抗震救灾原创声乐作品音乐会	43
为“老斯”及其《和声学教程》辩护	46
回母校看老师 又是随园芬芳时	51
武汉音乐学院代表出席陈洪先生百年纪念大会	54
陈洪先生发表于 1934 年的钢琴独奏曲《没字歌》	57
有关武汉音乐学院作曲与作曲技术理论专业发展走向的思考	60
音乐师范 走向何方?	62
京剧进课堂与贝多芬进山村	64

陈洪先生的音乐创作	66
陈洪先生:《大地之歌》“唐诗之谜”中国解析第一人	69
怀念童老师	73
写在 2008 武汉民族民间音乐周即将举行之际	78
作曲技术理论专业研究生论文选题中的几种值得讨论的倾向	81
我们不妨可以先看看别人的大学音乐教程	83
2008 年度研究生学年论文考试感想点滴	85
几乎失败的奥运会主题歌	87
执著的力量:残奥会开幕式印象	90
什么是音乐剧?“流行”歌舞剧?!	92
马林巴如何成为马林巴?	94
“神七歌”的“冷思考”	95
从考试到考试学到音乐考试学	97
不对称之美与音乐的结构	102
贝多芬的《三十五首钢琴奏鸣曲》	103
大指挥家陈佐湟博士这辈子最无奈的排练经历	105
金秋时节访桑老	107
陕北信天游歌舞剧《山丹丹》西安首演	111
不谋而合 和而不同:民乐当代室内音乐会《丝竹引》听后感	114
怀念孟老师	118
大风格与小技术	124
中国交响乐世纪回顾上海展演周音乐会印象	130
史上最强大音乐家团队向“中国新音乐”圈致意	135
正格进行至高无上 下属功能先抑后扬	138

中国高等音乐师范教育体系中最值得怀疑的两门课程	142
没有树木 哪来森林	144
拉拉给 Peter 叔叔的信	151
技术理论如何成 最为尴尬是和声	154
上海音乐学院作曲与作曲技术理论专业学科建设概述	156
委约创作的规范、和谐与可持续发展	160
音乐学? 最缺的可能正是贝多芬和“新潮”!	162
萍水相逢是深交	164
邂逅总比约定好?	165
CCTV 钢琴小提琴比赛综合素质环节存在致命缺陷	167
究竟是叶小纲? 还是叶小钢?	171
女儿也开始喜欢缓慢的复调曲	173
比利时·爵士乐	175
从北影导演系停招说到音乐学院作曲系办学	178
与莫斯科音乐学院作曲系主任亚历山大教授聊天	180
国粹京剧与现代交响的奏鸣	181
想象的风景	186
Nat King Cole 遇到李宇春? Quizás, Quizás, Quizás	188
“梁祝”五十年 缠绵无绝期	189
横看成岭侧成峰? 只缘身在此山中?	193
你问你能做什么? 这就是你能做的……	197
如来如去 观世观音:灵山梵宫音乐大典现场回响	198
若得心净如明月 长空万里了无尘	204
王宁访谈录:以歌剧《孔子》为中心	208

李章当年一封信	216
向邹翔致敬	218
芬奇也会谢也墨	220
武汉音乐学院近年来的声乐作品创作	223
连续六遍莫扎特	236
金湘访谈录	239
西溪雷峰龙井茶 评音论乐四月天	244
没有束缚苦 哪来解脱欢	248
奚望·希望	251
杨立青的新动向:上海独奏家室内乐团首演音乐会侧记	253
仿佛翱翔仍比翼 依稀歌舞再相逢	258
我们为什么要请老外写自己?	262
轻松快乐的“南朱北王”当代作品音乐会	266
地下室 上半场:陆培的幻想小提琴	269
天一阁一天	271
谁是“Mussorgsky”?	275
与拉赫曼聊天	277
“濠江交响”淡定“上海之春”	287
歌剧脚本的音乐性	291
祝福你们,我的 2009 届毕业研究生	295
铭记 思考 发展:贺老逝世十周年系列纪念活动综述	297
与桑先生谈《夜景》	303
Ferneyhough: 中文名儿怎样好?	305
日蚀	306

时代需要怎样的“主旋律”?	307
从“但昭义”到“格拉夫曼”	310
贺老的《游击队歌》与贝多芬的俄罗斯主题	313
曾轶可:最天使?	315
央视民器演奏大赛,撤掉那道百无一用的大幕吧	317
季羨林与“王光祁”	319
共同课曲式:从曲式学到作品分析到风格分析	321
上交一三零 依然很年轻	324
“东邦”音乐教育的三个亮点	326
意外不太多	328
电子音乐 走向何方?	330
关于“音乐分析”学科名称的建议	334
管弦乐法·音乐分析·音乐评论@MFA:能否可能?如何可能?	336
2009年的第一场雪:上海音乐学院上演国家大剧院之一	338
音乐炫技之夜:上海音乐学院上演国家大剧院之二	342
魅力长江@音乐盛典@琴台大剧院@2009	345
访问国家图书馆	348
张潇霞:决胜中国“Con Tempo”?	352
怀念音乐图书馆学家郑显全先生	354
十一月的阶梯	356
十二月的阶梯	363
中国首部管弦乐作品手稿现身	375
“把音唱准了我们再谈感情”	379
艺术到底有什么用?	381

珍贵乐谱手稿:记录中国交响音乐历史	385
再访国家图书馆:比对上音馆藏的谭小麟作品手稿	388
歌唱@倾听:作为前言的后记	391

何为和声学？为何学和声？ 和声学为何？何为学和声？

关于传统和声及其教与学的断想之一

(2008-05-11 01:00:21)

甲方：什么是和声啊？乙方：I、IV、V 啊！这是各类音乐学校当然也包括音乐学院即将学、正在学或刚学完和声的低年级学生们，以及正在备考作曲系的中学生们之间常见的对话之一；到了高年级，类似对话就很少了，因为已经快忘光了；离开学校走上社会，无论还做不做音乐，那就几乎不记得了，如果偶尔聊到，多是不堪回首的记忆。这种状况先前主要发生在除作曲之外的其他音乐专业，现在就是“业内”状况也好不到哪里去：学生学得枯燥而且无趣，教师教得没劲而且无奈，表演专业的教师心疼主科学生浪费了练琴时间，曲式学教授责怪学生对作为前置性课程的和声没学好甚至老师没教好，作曲教授确信和声教学严重脱离创作实际等等。稍微有点意思的是，这些人都学过或者早学过和声而且还是学得比较好的呢。

在一连串、而且连锁反应的误会中，在“人人都可能知道一些”与“人人都可能误会更多”的坊间流言中，和声，可怜的和声，要么升华为传奇，要么下凡为鸡肋，好像只能无奈地等待告别音乐、告别音乐教育、告别音乐人并含冤而去的命运降临了。

这么没劲还得人人必学的和声究竟是什么啊？“I、IV、V 啊！”这几乎甚至是正确的回答！但必须有前提与限定：传统和声是作为历史、风格历史、音乐风格历史的功能和声实践及

其理论。I、IV、V 是关于功能和声(一定的语境下,功能和声、调性和声与传统和声等概念大抵是一个意思)的流言蜚语或者高度概括!大理论家申克先生还把古典前后三百年间甚至更广范围内的无数音乐的整体结构抽象为“mi-re-do、do-sol-do”的“延长”呢,功能和声也就别为“I、IV、V”这个谐称觉得委屈啰!

但是,尽管加了那么多限定词,但危机依然存在,甚至更加严峻!那段黑体字中逼人的关键词显而易见是“历史”啊!好了,既然是“历史”,那最多是音乐学的事情了!我们“搞表演”的学生最起码可学可不学了,顶多失去一些可有可无的历史素养而已!错了!这恰恰是人们对和声学的最大误会之一:和声没有用,我们无需学!事实上,“搞表演”的每天面对的其实都是“历史”、就是“历史”甚至只有“历史”!哪怕你练习、表演的作品是作曲家昨天晚上专门为你写的。表演专业的工作,归根结底的最高理想,就是“实践”“历史”、“实践”风格历史、“实践”音乐风格历史。——千万别搬古尔德“独特”而“超历史”的巴赫演奏版本来跟我说事!因为,其一,古尔德是真正意义上的独特,并与真正意义上纯正的经典,各自存立且交相辉映的;其二,很简单,古尔德就是古尔德,你不是古尔德。——而由传统和声学所揭示和声内涵、解析发展动力与承载风格特征的三百年间创作的成千上万首音乐作品,仍然是、恰恰是表演专业当下以及未来相当相当长时期所必须面对、所需要“实践”的主要对象!

至于已经逐渐被人遗忘着和遗忘了的基础音乐理论与和声学是所有音乐人认知音乐、思维音乐乃至创造音乐的基本出发点甚至根本所在这个简单的道理,这里就暂不多费口舌展开讨论了。我只引用名作曲家勋伯格的名著《和声的结构功能》(茅于润译)最后一章中的两段话其实是两件事来略做

说明：“听音乐会时，我常发现自己意外地置身于‘异国’之中，还不知道怎么走进去的；因为我听到一个我无法理解的转调。在过去，我肯定不会遇到这种情形，因为那时的演奏（唱）家所受的教育和作曲家相同。”“有一次，著名的瓦格纳作品指挥家汉斯·里赫特走过维也纳歌剧院的一间练声房，他听到里面传出来令人难以理解的音响，就好奇地停下脚步。一位艺术指导正在为一位歌唱家伴奏；这位指导得到这个职位不是由于音乐上的才华，而是由于有权势的后台。里赫特气愤地打开门，大声训斥说：‘弗……萨尔先生，如果还想继续当你的指导，你一定要先买一本和声书来学学！’”

那怎么学和声啊？四部和声！可怕、可恨的四部和声啊！这实在、更是人们对和声及其学习的最大误会之二，而且是三重连锁、相互感染、病症并发的趋重误会！第一层是学习和声只有四部和声一途！再一层是四部和声百无一用！再再层是四部和声就是数学化的填充与消灭平行五、八度的理想。中国乃至世界凡入读过音乐类学校——音乐学院、艺术学院以及师范大学音乐院系就不消说了，音乐中学、音乐师范，以及大量并且呈不断增加之势的综合大学、高职高专的音乐系科——的人，有谁没有被四部和声“折磨”过啊？回首美好的大学生活，至少有一年而且是每周总有一个夜晚必须去“熬”云里雾里、不能再拖——第二天一大早就要交——的四部和声作业；紧接而来、就是不得不面对的老师在作业本上留下的对平行五、八度毫不留情的鲜红叉叉！刻骨铭心啊！可以这样毫不夸张地说，和声学的英名就毁在四部和声手里！其实和声学习从来就非四部和声一途，还有和声分析，还有键盘和声，都可以作为学习的方式。它们肯定比四部和声出现得还早些呢，但终未形成气候，才导致如今的和声教学依然四部和声为主，少量和声分析、键盘和声点缀的局面。事实上，即使

作曲专业的学生,也既不要指望、实际上也不会仅仅通过学和声特别是四部和声来作曲。他们主要通过对作为历史、风格历史、音乐风格历史的功能和声实践及其理论的学习,在把握音乐风格历史特征的基础上,领悟、组织、甚至发明自己音乐的纵横发展“逻辑”或者“反逻辑”,这当然需要甚至更加需要仰仗于对大量作品的和声分析。

既然和声分析这么好,那何不直用和声分析代替四部和声?事情又没这么简单!相对于四部和声,目前和声分析特别是作为本科共同课的和声分析的最大缺憾,就是对和声序进中各声部运动方向的组合关系及其所形成的和声音响及其变化关注不够——如果其他项目再又沦落到仅限于对和弦与调性的“乐理式”判别,那更是雪上加霜!——而这也是和声艺术中相当重要、不能忽视的一个方面!比较恼人的是,和声分析的这个缺憾恰恰又是被误会为百无一用的四部和声的强项!所谓四部和声,是以圣咏或合唱织体为基础,所构建的一种特定的以四个声部陈述和声的织体。应该说,事实也证明了,四部和声织体既能妥帖地概括、简明地反映传统和声体系音乐作品的和声内涵,又能集中而鲜明地体现并训练和弦序进中各声部的倾向与运动方向及其声部组合!四部和声其实是对实际音乐作品和声艺术的提炼与抽象!而四部和声江河日下的根本原因就是它在逐渐“成熟”、不断“完善”的过程中忘记了自己的根本——实际的音乐作品与音乐作品的实际!!!略举一例为证。坊间不是流言功能和声就是I、IV、V吗?是的,确实可能是的!功能和声的和弦序进的最基本逻辑就是 $T \leftrightarrow S \rightarrow D \leftrightarrow T$,当然,它还有不少并不复杂的变化啰——否则实在难当“和声学”美名啊——比如,基本逻辑基础上的 $T \rightarrow D$ 或反之, $T \rightarrow S$ 或反之, $S \rightarrow D \rightarrow T$, $T \rightarrow S \rightarrow D$ 等等。但事实上,这些进行,其结构地位、出现位置、使用频率等等都

不尽相同。 $T \rightarrow D \rightarrow T$ 的进行,在功能和声体系中的地位,就远远高于 $T \rightarrow S \rightarrow T$ 。除了作为补充终止,我们在贝多芬浩如烟海的作品中,甚至很难找到真正意义上的 $T \rightarrow S \rightarrow T$ 的进行!理由很简单,这种进行不是古典风格和声与音乐的常态特征!我们有些教与学,在选择和弦及其进行时,不考虑前后关系,不顾及序进组合,没想过风格适应,只是依次把每一个旋律音“按”到某一个和弦里去了事,当然,学生还是记得某个老师说过的“D 千万不能不到 S 啊!”究竟是谁这么说的?! $D \rightarrow S$ 出现的机会可能比不作为补充终止的 $T \rightarrow S \rightarrow T$ 要多!热爱或被动接受条条框框的同学们,我倒想给你们一个意义重大、值得遵守的“条框”啊!——这也许是功能和声四部和声写作训练中特别重要、值得注意的!——在合理、合适的前提下,尽早使用属七和弦!越早越好!若四部和声进行了三小节或者五个和弦甚至三个和弦时还没有出现属功能组和弦,打叉!打比平行五、八度还要鲜红的叉叉!!为什么?贝多芬先生就是这样做的榜样啊!哪一天,我们中国的音乐学生再聊起和声,哪怕是这样的对话——甲方:什么是和声啊?乙方:I-V-I 啊!——也让贝多芬多少有些欣慰啊!

和声分析有缺憾,四部和声太条框,那究竟怎么办啊?我的建议是:作为作曲技术理论共同课的和声课,可考虑以和声分析取代四部和声写作!而和声分析的缺憾,可通过加入对实际作品的四部和声抽象来弥补!所谓源于音乐、回到音乐、感知音乐、创造音乐啊!其实,在和声分析的理论与实践,以简明而深入的“缩谱”对音乐作品进行和声概括、抽象与说明,本来就应该是非常重要的项目与内容之一。比如前述申克先生影响深远的理论体系及其图表分析法就是相关的杰出做法,只是申克先生太专门了、太深刻了也太“背景”了,作为作曲技术理论共同课的和声消受不了,也无需消受,甚至不该