

中央音乐学院出版社

中央音乐学院科研资助计划 出版资助

王萃 著

武满彻

和声技法研究

A STUDY OF TAKEMITSU
HARMONIC TECHNIQUES

中央音乐学院出版社

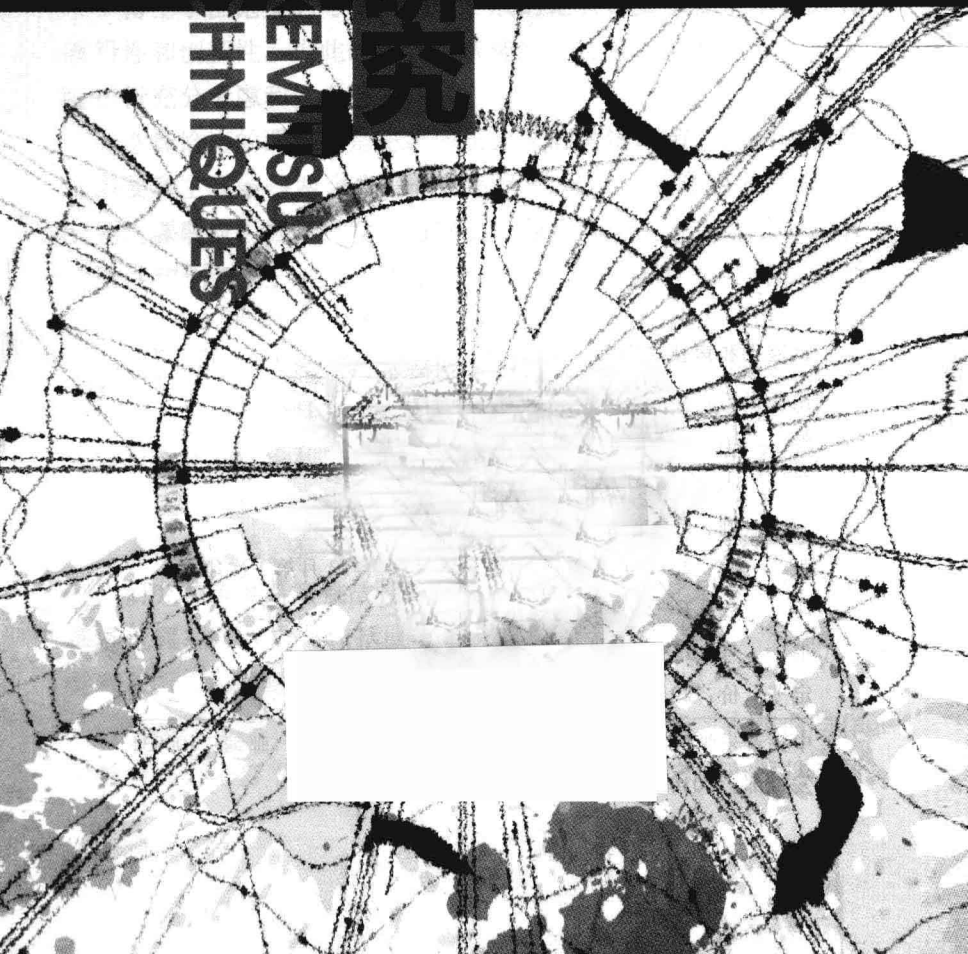
中央音乐学院科研资助计划 出版资助

王萃 著

武满彻

和声技法研究

A STUDY OF TAICEMINSU
HARMONIC TECHNIQUES

图书在版编目(CIP)数据

武满彻和声技法研究/王萃著. —北京: 中央音乐学院出版社,
2011. 12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 412 - 8

I. ①武… II. ①王… III. ①武满彻—和声技法—研究
IV. ①J614. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 117887 号

武满彻和声技法研究

王 萃 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 8.5

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 412 - 8

定 价: 29.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序

樊祖荫

王萃的博士学位论文《武满彻和声技法研究》，即将由中央音乐学院出版社出版，作为导师，我感到十分欣慰，并向作者表示热烈的祝贺！

博士学位论文的写作不同于一般的论文，要求在学术上具有前沿性和创新性。为此，作者应从选题、材料、理论和方法等方面进行充分考虑和认真准备。

选择恰当的课题，是完成博士论文的关键环节。选题应从客观需要和主观条件两个方面进行深入思考。从客观方面来说，所选之课题应根据学科发展的需要，即要考虑是否在学术上具有前沿性和创新性；论文完成之后，能否对学科理论与实践起到“添砖加瓦”的作用。“创新”，既可以是原生性的，也可以是继承性的。选择前人没有做过或做得很少的课题，可以起到填补空白的作用，但是否具有创新性，依然要看论文能否提出新的思想和观点、新的理论和方法，其立论能否得到专家学者的赞同，并最终对学科的理论与实践起到有益的作用。从主观方面来说，要对所选课题熟悉、有兴趣，对课题有关的学术动向有较充分的了解，研究的难度既富挑战性，又有经过刻苦努力之后可以完成的基本把握；材料上（包括既有成果与研究所需之材料）有准备、有积累，进一步的收集也较为方便等。

王萃在本科阶段就读于沈阳音乐学院作曲专业，在作曲与作曲技术理论上打下了扎实的基础；留校任教几年之后东渡日本研

读硕士学位，在日本的七年间，既进一步学习了各种作曲技法、获得了学位，又创作了许多现代作品，并对日本的作曲家及其作品、对日本的社会与文化有了较多的接触和了解；考取上海音乐学院与中国音乐学院联合培养的博士研究生之后，又学习了以学位课程为主的各门课程和新的知识，接受了严格而系统的学术训练。因此，当她提出要以日本有代表性的作曲家为对象，研究其和声技法作为博士学位论文的课题设想时，我认为她具有做这个课题的基本条件而予以支持。经再三推敲与比对，最后确定以武满彻的作品为研究对象，并选定了几位同时代的作曲家为参照。选择这个课题，是基于以下三方面的考虑：其一，武满彻是20世纪日本最具世界影响力的现代作曲家，他的音乐创作继承了19世纪末以来法国音乐的艺术风格，在20世纪诸多新观念和新技法的影响下，结合东方民族的审美意识，开创了具有鲜明个性色彩的音乐风格，形成了独特的“武满彻音调”、“武满彻音响”与“武满彻速度”，从观念到技法，课题本身所含有的研究内容丰富而多样；而对武满彻及其相关作曲家的和声研究，不仅可以深入地搞懂、认知武满彻的和声技法，而且还有助于较全面地了解日本现代音乐创作的状况，这对中国现代音乐的创作与研究无疑是具有借鉴和启示意义的。其二，武满彻的音乐作品自20世纪60年代末开始受到世界音乐界的重视，并从90年代以来，逐渐形成了对武满彻研究的热潮，中国音乐界近年来也陆续有研究著述问世。但从研究的整体状况来看，主要是集中在哲学、观念与创作技法的综合分析，而对其和声技法的研究较少，更未见整体性的研究成果出版。因此，选择这个课题既有很大的难度，具有相当的挑战性，但也有着创新的空间。做好这个课题，无论是对这位音乐家作品的了解与把握，还是拓宽和声理论的研究视野，对20世纪和声技法总结出新的和声语汇，都会做出有益的贡献，从而使论文具有较高的学术价值。其三，能利用和发挥研究者对日

本的社会、文化、音乐和音乐家有较多的了解以及熟练地掌握日语等自身优势，方便于搜集材料、阅读文献和对音乐与社会文化关系的研究。

王萃做这篇论文很是努力，无论是收集材料、研读文献，还是分析作品、进行比较和综合，直至提炼观点，总结规律，最后形成结论，都下了很多的功夫。单从收集材料来说，光是去日本就有三次之多，所得材料之丰，很令人称羨，这只要翻看一下本书所附的参考书目即可窥见，占有充分的资料，是写作论文的前提。分析作品更是细致，对作曲技术理论的研究，最基本的功夫就是分析，而且首先要做好细节的分析，只有把各个细节分析清楚了，才能从个别到一般，总结其个性化的特有规律。为了全面地把握作品的技术构成特点，作者同时运用了对现代作品不同的分析理论，如序列分析法、音级集合理论、有限移位调式体系、申克分析体系等，并予以相互对照与验证；现代音乐作品中的和声技法，都是与各个音乐要素，如音组织、织体、节奏、音色、结构等紧密联系在一起的，因此，这里所说的“细节”，也就包含了上述各种要素之间的相互关系。

功夫不负有心人。王萃的研究成果不仅得到了答辩委员会教授们的肯定和较高的评价，而且业已开始产生社会影响，据我所见，已有不只一篇的作曲技术理论的研究文章予以引用。论文的出版，将有助于进一步的传播，供同道者交流，并以此希望得到专家和读者的批评指正，俾能不断修改完善。

是为序。

2011年6月18日于

北京丝竹园

目 录

绪 论	(1)
第一节 研究现状	(3)
第二节 研究目的和意义	(6)
第三节 研究方法	(7)
第四节 生平简介与创作分期	(10)
第五节 武满彻音乐风格简述	(16)

上篇 武满彻的和声技法

第一章 武满彻作品中的音组织结构	(29)
第一节 音 列	(29)
一、三音列——动机式音列	(29)
二、四音列	(37)
三、五音列	(37)
四、六音列——全音音阶	(40)
五、七音列	(41)
六、八音列——梅西安有限移位调式	(44)
七、十二音音列	(47)
第二节 音列的多重复合	(49)
小 结	(55)
第二章 和弦结构	(57)
第一节 带分裂和弦音的三度叠置	(57)
第二节 以四度为基础的叠置和弦	(62)

第三节 音列纵和性和弦	(65)
第四节 分层和弦	(72)
第五节 附加音和弦	(74)
小 结	(76)
第三章 和声序进	(79)
第一节 和声的动机与主题	(79)
第二节 影响和声进行的几个因素	(80)
一、重复状态中的和声变异	(80)
二、低音进行	(83)
三、中心和弦	(84)
第三节 和弦之间声部进行的特点	(89)
一、平行式	(89)
二、平滑式半音推移	(91)
三、模进式进行	(92)
第四节 段落间的和声布局	(96)
一、终止和弦的习惯用法	(96)
二、远距离功能性呼应	(104)
小 结	(105)
第四章 织体构成	(109)
第一节 主要织体形式	(109)
第二节 低音声部	(117)
一、游移和分离	(117)
二、持续低音(中心音)	(119)
第三节 织体层化	(120)
一、自律性部分移位	(120)
二、限定音高的场	(122)
第四节 协和三和弦的隐蔽用法	(125)
小 结	(126)

第五章 音响的色彩与张力	(127)
第一节 音程数量与和声浓度	(127)
第二节 透明和声音响的处理法	(128)
一、密集音响的缩略和精简	(128)
二、八度或同度音的插入	(129)
三、不协和音程的宽排列范式	(131)
第三节 声部排列与音域调配	(132)
一、声部的数量总体上渐次递减和递增	(132)
二、单一声部以音程为单位渐次宽展和紧缩	(134)
小 结	(137)

中篇 三首作品的综合分析

第六章 《妖精的距离》	(139)
第七章 《鸟儿降落在星形庭院》	(146)
第八章 《祈祷》	(154)
小 结	(165)

下篇 纵横向的影响与比较

第九章 20 世纪和声技法概述	(174)
第一节 广义的调性原则与纵向和弦结构的高度自由化	(177)
第二节 对协和与不协和概念的认知	(181)
第三节 音响关系的逻辑性统一	(184)
第四节 和声色彩的本质及表现	(187)
第五节 通往 20 世纪后三分之一时期的和声技法的新道路	(189)
第十章 德彪西、梅西安的和声思维对武满彻的影响	(193)
第一节 武满彻与德彪西	(193)

第二节 武满彻与梅西安	(204)
第十一章 武满彻与同时代日本作曲家及传统音乐 的联系	(211)
第一节 武满彻与同时代日本作曲家	(211)
一、武满彻与三善晃	(212)
二、武满彻与黛敏郎	(217)
第二节 武满彻与日本传统音乐	(223)
小 结	(232)
结 论	(234)
参考文献	(236)
附录一：武满彻音乐作品目录	(241)
附录二：音阶一览表	(254)
附录三：20 世纪日中部分作曲家	(257)
后 记	(261)

绪 论

武满彻 (Toru Takemitsu, 1930 ~ 1996), 20 世纪日本现代作曲家。武满彻继承 19 世纪末以来法国音乐的艺术风格, 在 20 世纪诸多创新技法, 特别是在德彪西、梅西安、约翰·凯奇等作曲家的音乐观念与技法的影响下, 结合东方民族的审美意识, 加以融会贯通, 开创了具有鲜明个性色彩的音乐世界。作为 20 世纪具有世界影响的东方作曲家, 他具备与生俱来的超群感知力、不拘一格的叛逆性格、独立而成熟的文化观念、敏锐的社会洞察力、与众不同的声音理念及贯穿始终的音响逻辑, 以非凡的天才引领日本音乐成功地走向世界。

武满彻自认为是在传统与现代、东洋与西洋的矛盾中实践自身存在^①的作曲家。透过他的作品不难发现其创作技法是西方的, 而音乐内在的思维逻辑却是东方的, 形成了独特的“武满彻音响”、“武满彻音调”^②、“武满彻速度”。然而试图用理性的体系、理论来说明这些却异常的困难, 因为武满彻没有像梅西安、勋伯格等作曲家那样创立过某些技法体系, 也从来没有从头至尾按一种体系技法创作过一首完整的作品, 因此, 他的个人风格很难用某一种风格流派来定位。他情感丰富, 旋律具有鲜明的歌唱性, 正如他自己所说: “音乐是歌, 而歌就是爱。” “我的作品是非常浪漫的。” 毋庸置疑, 他的音乐具有民族性, 但不是

① 船山隆著《武满彻——向着音响的海》P. 118.

② 同上, P. 12.

日本传统音乐形态的直接引用，而是体现在更深层次的、多元的文化元素的抽象表达。譬如，他对速度的感觉是东方式的，表现为舒缓、自由的，多层空间的样式；他的节奏观念深受日本传统音乐美学的影响：“触”（サワリ）的表现；结合凯奇的、东方式的音乐概念挖掘日本民族音乐传统中的特质，如“音之河”^①的音乐观念、日本能乐的“間”（MA，日语称谓，意为似连非连、似断非断的一种时空概念，有间隔、空间的意思。武满彻的解释是：“不仅是时间的观念，而是形而上的、空间性的东西，应该是非常具有哲学意味的词”）^②，具有区别于西方音乐美学概念的东方要素。他的结构形式不拘泥于西方的逻辑概念，以致于一些循规蹈矩的理论家们面对他的作品文本无所适从，而他的理论是：“我的音乐形式是音自身所要求的自然形式。”他崇尚自然、树木、河流、大海、庭园，这些来自自然元素和冥想是他创作灵感的源泉；他是神秘主义者，对梦境、星座、数字、禅道、宇宙充满好奇，一贯地孜孜探寻未知的神秘世界；他睿智，能够在多维度的文化时空任意驰骋，构筑独自的声音宇宙。武满彻生活的时代正处于20世纪日本战后经济腾飞、文化艺术迅速发展的历史变革时期，新思想、新观念纷至沓来，民族主义、印象主义、表现主义、现代主义、后现代主义、新浪漫主义、新印象主义等诸多艺术观念，在武满彻的创作中均有体现。大浪淘沙，经过历史洪流的冲刷，他独特的音乐创作观念、具有风格意义的技法特征，以及丰富美妙的音

① 武满彻在书中写道：“1948年的某一天，我在狭小拥挤的地铁车厢里，想到了在被调试（准确）的乐音里加入噪音，再准确地说，我发现作曲这个行为就是如何使贯穿于我所处的世界的‘音之河’具有意义……在乐音中加入噪音的方法，给了当时的我某种暗示……‘音之河’是一种所有的声音都交织在一起的状态。”他进一步说明：“包容我的所谓的‘音之河’，如果说是我的‘外部’，不如说自己本身也在其中更为准确。”（转引自董立强《武满彻音乐创作的理念与实践》P.10）

② 转引自皮特·布特著《武满彻的音乐》P.276

乐语言对世界当代音乐的创作乃至今后的音乐发展将产生广泛、深远的影响。

第一节 研究现状

武满彻的创作，自 20 世纪 60 年代末开始受到世界音乐界的重视。在文化界、音乐学界，随着武满彻相关著述、文章的渐次发表，逐渐形成了对武满彻研究的热潮。而集中于作曲技术理论领域的研究还有待深入和展开。90 年代以来，武满彻的音乐开始受到中国音乐理论家和作曲家的广泛关注。

当前国际上有关武满彻的研究已经取得一定的成果。专著、论文集、硕博士论文等多见于英文、日文的文献中。较早的一篇博士论文是 Koozin, Timothy 的《武满彻钢琴独奏作品的线性集合理论分析》^①；榑崎洋子^②《武满彻与三善晃的作曲样式——关于无调性和音群作法》是 1992 年东京艺术大学的博士论文，该论文于 1994 年由日本音乐之友社出版。这本专著从比较研究的角度，以丰富的实例，针对武满彻和三善晃在同时期创作上所体现的共性与个性特征给予了较为详尽的阐述；小野光子^③《对〈秋庭歌组曲〉的考察——艺术的永恒和流行》、皮特·布特《武满彻的音乐》（The Music of Toru Takemitsu）^④，以更加宽广的历史和文化视野将武满彻整体的音乐创作进行了生动的描述和分析，被

① Koozin, Timothy, 'The solo piano works of Toru Takemitsu: A linear/set - theoretic analysis', Ph. D. Diss., University of Cincinnati (1988)

② 榑崎洋子 (Nurazaki Yoko, 1953 ~): 东京艺术大学音乐学博士，武藏野音乐大学教授。主要著作有：『武満徹と三善晃の作曲様式 無調性と音群作法をめぐって』（博士論文）と「作曲家◎人と作品 武満徹」。

③ 小野光子 (Ono micuko)，日本武满彻研究学者，ピーター・ハート《武満徹の音楽》(Peter · Burt 《The Music of Toru Takemitsu》) 一书的翻译者。

④ 皮特·布特 (Peter · Burt)，英国武满彻音乐学者。

认为是当今对武满彻音乐研究比较全面、深入的专著之一。

近年来,国内外有几篇关于作曲技术理论研究的论文值得关注。2004年华盛顿大学大西英昭(Hideaki Onishi)的博士论文《武满彻的日本庭园:一个超集—子集网络应用三个管弦乐成分分析》(Toru Takemitsu's 'Japanese Gardens: An Application of Superset/Subset Networks to the Analysis of Three Orchestral Composition),以武满彻晚期的三首管弦乐作品《梦窗》(1985)、《幻想诗》(1991)、《精灵的庭园》(1994)为例进行了作曲技法方面的综合性分析,并以大量篇幅探讨了武满彻以“日本”和“非日本”两元性作曲家的身份,对日本传统音乐及西方近现代音乐的继承关系,也列举了一些东西方音乐在时间感觉上的差异,指出了武满彻的多层时间结构观念。2005年布兰蒂斯(Brandeis)大学的中谷洋子(Yoko Nakatani)的博士论文《〈十一月的阶梯〉和〈秋〉:两首武满彻管弦乐作品的比较分析》(November Steps and Autumn: A Comparative Analysis of Two Orchestral Works by Toru Takemitsu)以武满彻的两首管弦乐曲《十一月的阶梯》(1967)、《秋》(1973)为例,针对武满彻在东西方不同乐器的配置上的创新展开讨论,着重从乐队配置、时空观念、高潮点的价值等方面进行了详细的分析和论述;东京艺术大学的渡边未凡《1950年代的武满彻——从五声音阶到意识流》(周耘译)以东方人和西方人的不同视角,对武满彻在1950年代的创作中所体现的多元文化元素的融合现象予以解读;台湾的连宪生《五声回归与五声遍在——武满彻与陈其钢作品中的古韵与新腔》通过对相关作品的分析,考察两位作曲家是如何运用现代技法展示五声音阶的东方魅力,阐明他们在音乐构思与创作技法的异同,是一篇少有的中日作曲家比较的文章;中央音乐学院董立强的博士论文《武满彻音乐创作的理念与实践》截取了武满彻不同时期三部代表作品《弦乐安魂曲》、《十一月的阶梯》、《遥

对来自远方的呼唤!》，从旋律、节奏、和声、配器等方面进行系统的深入分析，从而说明武满彻的观念是如何体现在具体的创作当中的。上海音乐学院的许志斌对武满彻的研究具有长期的连续性特点，他自硕士论文《武满彻创作观念与技法初探》（2001）到博士论文《武满彻中期作品的创作研究》（2006）都集中在武满彻中期先锋技法时期作品研究上，并对形成武满彻音乐风格的其它文化因素进行了深入探讨。

2001年，《武满彻全集》（共5卷）在日本国内问世。2002年由日本新潮社出版了《武满彻著作集》（共5卷）^①，以及相关的回忆文章、访谈录、对话集的陆续出版也为深入研究武满彻提供了丰富的第一手资料。此外，日本音乐学者船山隆^②《武满彻——向着音响之海》、小沼纯一《武满彻音乐地图》以日本文化的视角，对武满彻的创作观、哲学观、审美观进行了剖析；斋藤慎尔、武满真树编辑《武满彻的世界》收录了展示武满彻的艺术主张、审美追求等创作之外的丰富材料。从目前掌握的资料上看，来自日本的资料主要以音乐学角度的研究成果居多，对于作曲技术层面进行深入研究的较少。

① 第一卷，《声音和沉默之间的考量/树之镜、草原之镜》，收录了武满彻大量的文章，其中荟萃了显示作曲家敏锐洞察力和批判精神的精彩段落；第二卷，《从音乐的余白/唤醒音乐》，收录了武满彻关于文学、绘画、电影等其它艺术形式相关的文章，展示出作曲家更加宽广而多彩的艺术轨迹；第三卷，《驶向彼岸的遥远呼唤/时间的园丁、梦的引用》，收录了武满彻独特审美意识的经典文章、电影创作的随笔以及为诸多报刊杂志的撰稿，深邃的思想、优美的文字跃然纸上；第四卷，《声音·语言·人/歌剧创作》，收录了书信集、对话录和有关歌剧创作的新观念、新思想，以声音的体验为核心，考察人文风俗的多元和丰富，以多文化的碰撞和交流展示武满彻丰富的艺术视野；第五卷，《梦和数/歌的翅膀、语言的拐杖》，收录了武满彻与世界著名作曲家们的对话录，文中不仅有对自己作品的解密，更有诸位世界著名作曲家们的思想加盟，并在卷尾完整地收录了作曲家的最新年表和详细的作品年表。

② 船山隆（Funayama Takashi, 1941～），东京艺术大学教授，致力于20世纪音乐史和音乐美学的研究。

研究武满彻的和声语言，从他创作的诸多作品中分析提炼出和声技法的特征，应该是一项具有挑战性的研究工作。纵览国际上对武满彻研究的状况，多数研究者更愿意追踪武满彻留下的洋洋洒洒的美词妙句，去探寻作曲家抽象的哲学、美学上的创作观念的形成及表达。有关音乐的技术性分析也多以单个作品或几个作品的局部研究居多，目前，关于武满彻和声的研究还处于一个初始阶段。据笔者了解，关于和声技法方面的研究分散在一些对个别作品的分析中，目前还没有对武满彻和声技法作专门研究的成果问世。因此，对武满彻的和声研究具有相当的难度，同时也具有相当的挑战性。需要说明的是，本研究所依赖的文本来自在音乐厅演奏过及正式出版的严肃音乐范围的武满彻作品，不包括电影、电视、广播以及流行音乐。

第二节 研究目的和意义

本论文将在当前国际上研究成果的基础上，结合本人作为中国音乐学者的独特视角，对武满彻不同时期作品的和声语言及其结构特征进行深入研究。通过对武满彻个性音乐语言进行整体性的研究，追踪作为 20 世纪现代作曲家武满彻对西方音乐，特别是对法国“印象派”音乐和声技法的继承与发展轨迹；探寻作为立足于本民族传统音乐土壤的日本作曲家的武满彻，在世界音乐语境中对民族传统音乐语言元素的吸收与创造。另外，借助于东西方的相关作家和作品的纵、横向联系与比较，并与其所处的独特文化、审美背景相结合，力求勾勒出武满彻在其所处时代的历史定位，从而对武满彻和声技法的发展脉络予以更加清晰地理解和认识。

目前，在中文的文献中可以查阅的关于武满彻的辞条仅存于《现代音乐欣赏辞典》（罗忠镕主编）中。另有高为杰先生编著的

《20 世纪音乐名著导读·协奏曲卷》中介绍了一首武满彻的吉它协奏曲《梦的边缘》。研究武满彻其人及其作品的论文，主要是前述的两篇博士论文。武满彻曾于 1976 年、1979 年、1982 年三次访问中国，但由于宣传不多等原因，并没有对中国音乐界产生很大影响。大约在 20 世纪 90 年代初，在中国开始零星地见到一些武满彻的乐谱和录音。近几年中国音乐界对武满彻有了一定的关注。

通过对武满彻作品的研究，有利于从理论层面，更深入、全面地认识其作品的艺术价值；对同处东方地域的中国作曲家提供参照坐标；为中国作曲家在创作观念及个人风格的形成和塑造提供参考；拓宽和声理论领域的研究视野，为 20 世纪和声技法总结出新的和声语汇；促进中日音乐文化的深层次交流与互补，增进两国音乐界的进一步沟通和了解。

第三节 研究方法

（一）技术分析

本文在传统和声理论的基础上，以 20 世纪现代和声技法为重要参照，借用现代的分析理论（如序列分析方法、音级集合理论、有限移位调式体系、申克分析体系等）进行整合分析，并通过谱例与图表等方式对文字部分加以辅助说明。对和声技法上具有个性化特征的主要作品进行步骤性分析：

1. 从和声体系入手

寻找典型和声材料，进入研究的初始阶段。广泛研究和梳理文本中的材料特点，对照和声技法中各个组成要素之间的关联性，尤其是以与传统和声思维的联系作为研究的突破口。