

弹音论乐

*Comments
On Music*

罗基敏 主编

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

乐论音弹

罗基敏 主编

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

本书经由中国台湾高谈
文化事业有限公司授权发行
著作权合同登记图字:20-2002-050号

图书在版编目(CIP)数据

弹音论乐/罗基敏主编. —桂林:广西师范大学出版社,2003.2
(贝贝特艺术广场·音乐文化书系)

ISBN 7-5633-3809-8

I. 弹… II. 罗… III. 音乐-艺术理论-文集
IV. J60-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109588 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

深圳大公印刷有限公司

(深圳市南山区内环路 8 号 邮政编码:518054)

开本:965mm×1270mm 1/32

印张:11 字数:220 千字

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

定价:26.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

引号、注脚及引用资料说明

一、各式引号说明

(一)中文论文及座谈会纪录：

《甲甲甲》：书籍、作品名。如原文非中文，首次出现时于括弧中以斜体标示原文，如(*book*)。

《乙乙乙》：文章名。

“丙丙丙”：1)引用文字；2)欲强调之文字。

(二)英文论文：[Harold S.Powers 之论文因其中使用多国语言，不在此规范之内。请参照该文前之说明。]

italics：书籍、作品名。

》XXX《1)正文中的引言；2)正文中欲强调的文字；3)正文及注脚中书籍、作品名中的作品名。

“XXX”：1)注脚中之文章；2)注脚中之引言英译或引言原文。

二、引用资料说明：

1)正文中不做任何书目标示，相关资料全部置于夹注。

2)使用参考资料首次于单篇文章出现时，于夹注中做完整的说明。

资料在同一文中第二次以上出现时，仅标明作者或编者名以及年代，除非会产生误会时，不再标文章或书名。

序

辅仁大学音乐研究所于 1999 学年度成立音乐学组,在以往纯粹以演出为重点的发展方向中,加入研究的走向,让音乐系的发展更臻健全。有鉴于音乐学在台湾尚属新兴学科,岛内现有该领域人才尚不足以完全展现该学科之广度及深度,并适逢辅仁大学建校 70 周年,故于 1999 年 10 月 15 日至 17 日举办“音乐演出与音乐研究”国际学术研讨会,邀请具有国际知名度的重要音乐学学者与岛内音乐学学者,就不同的研究领域及方向发表学术论文,并邀请岛内音乐演出界先进,就岛内音乐环境的不同议题,主持座谈会。期能展现辅仁大学音乐系于日后的演出与研究齐头并进、相辅相成的特色。

会议之得以顺利进行,要感谢辅仁大学及有关单位的指导与支持。会议筹备至紧锣密鼓之时,台湾遭逢“九二一”大地震,在停电停水的困难中,端赖音乐系全体师生的同心协力,方能完成此一岛内首度由音乐系独立主办的国际学术会议,特别在此致谢。岛外学者多次来长途电话关心,得知会议依旧如期举行之时,均无二话地表示一本共襄盛举之情,在亲戚朋友的挂心下,毅然来台,给予我们甚多的精神与物质鼓励,铭记在心。

罗基敏老师费心将会议内容编辑成书,高谈文化应允出版此书,不仅为此次会议留下见证,亦丰富了本地的音乐学术资料,一并在此致谢!

辅仁大学音乐系/所主任

郭联昌

2000 年 5 月

前言

前

言

《弹音论乐》响应研讨会的宗旨：音乐演出与音乐研究。由于是首次举行此类学术会议，希冀能通过数量不多的论文，呈现音乐学领域的宽广视野和可能的研究角度。因之，在邀请讲者时，尽可能要求其论文得以呈现不同层面之思考，期能抛砖引玉，带起台湾音乐学开阔的研究风气。

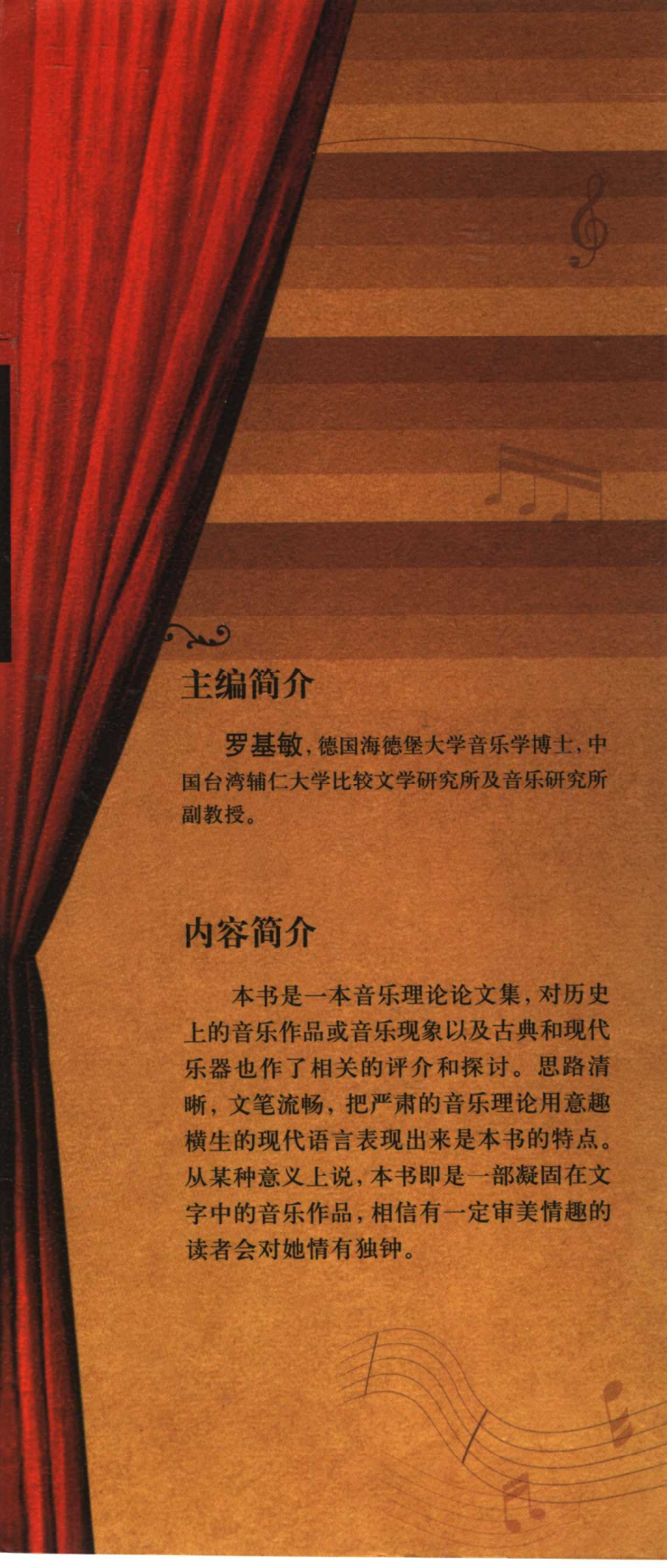
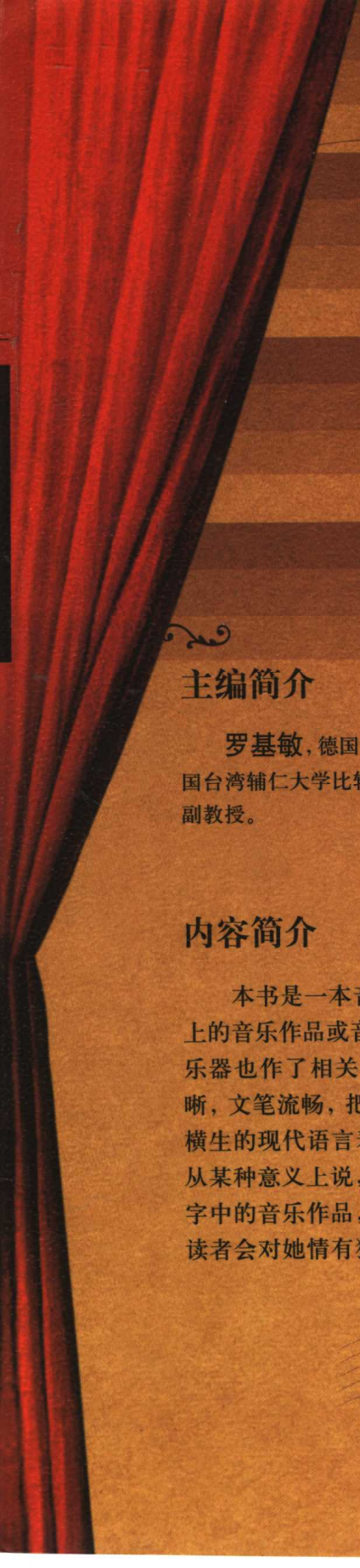
全书的文章排序依会议进行时的顺序，分成三大部分：第一部分为英文论文的中译以及中文论文；第二部分为岛外学者以英文为写作语言完成的论文；第三部分为座谈会内容的纪录整理。

在译文部分，译者依循各自的翻译角度进行，直译意译均视个人需要而定，并在必要时，另行加上译注，提供相关的文化或专业背景，以便大众阅读。对于译者花费之心力，在此特别表示感谢！佳宜、映洁协助整理座谈会内容，孟芬、怡安协助统一各论文格式以及新圆协助电脑打谱，在此感谢他们对论文集的付出。力行在全书的编排、校对上投注了大量的时间、精力以及耐心，是《弹音论乐》终于得以出版的一大功臣。

Powers 的论文是这样结束的：适用于一切的法则在分析时是派不上用场的。借用这一句话来盼望本论文集的出版，能给予台湾音乐发展更多的思索。

罗基敏

2000 年 5 月

主编简介

罗基敏，德国海德堡大学音乐学博士，中国台湾辅仁大学比较文学研究所及音乐研究所副教授。

内容简介

本书是一本音乐理论论文集，对历史上的音乐作品或音乐现象以及古典和现代乐器也作了相关的评介和探讨。思路清晰，文笔流畅，把严肃的音乐理论用意趣横生的现代语言表现出来是本书的特点。从某种意义上说，本书即是一部凝固在文字中的音乐作品，相信有一定审美情趣的读者会对她情有独钟。

丛书主持 呼延华

贝贝特·艺术广场

关于艺术的知性、历史和文化

音乐文化书系

- 1.《谈乐录》 张己任 著
- 2.《弹音论乐》 罗基敏 主编
- 3.《文话音乐》 罗基敏 著
- 4.《瓦格纳寓言》 [爱] 萧伯纳 著
- 5.《浦契尼的图兰朵》 罗基敏 梅乐豆 著

策划编辑≡张 军
责任编辑≡于惠平
封面设计≡李晓斌

目 录

目

录

引号、注脚及引用资料说明.....	1
序.....	2
前 言.....	3

中文论文

梅湘《鸟类图志》中的魔法与魅力.....

.....(Theo Hirsbrunner)3

两部“蓝胡子”歌剧的比较:杜卡的《阿里安娜与蓝胡子》与巴尔托克
的《蓝胡子公爵的城堡》.....(陈汉金)21

卡葛的实验音乐剧场与前卫音乐的音乐基材理念.....
.....(jürgen Maehder)45

调性音乐、无调音乐、音组理论与电脑音乐的关联性.....
.....(高惠宗)73

《卡门》与乐评.....(Lesley A.Wright)107

20 世纪女性吉他演奏家普瑞丝蒂(Ida Presti)与华克(Luise Walker)演奏风格之比较与探讨·····	(方铭健)127
欧洲文化建构之下“调”(modality) 的概念·····	·····(Harold S.Powers)135
客家音乐的“管路”与“线路”·····	(郑荣兴)155
由剧乐论音乐的艺术特质——以麦耶贝尔的《斯楚恩塞》 为例·····	(罗基敏)175
试论古典音乐 CD 的封面设计：一个符号学面向的初探·····	·····(盛铠)207

英文论文

Magic and Enchantment in Olivier Messiaen's <i>Catalogue d'oiseaux</i> ·····	(Theo Hirsbrunner)225
Mauricio Kagel's Experimental Musical Theatre and the Concept of Musical Material in Avantgarde Music·····	·····(jürgen Maehde)245
<i>Carmen</i> and the Critics ·····	·····(Lesley A.Wright)275
Modality as a European Cultural Construct·····	·····(Harold S.Powers)301

座谈会

目

录

座谈会(一):管弦乐作品演奏探讨.....(张己任)325

座谈会(二):弦乐演奏与教学.....(陈蓝谷)329

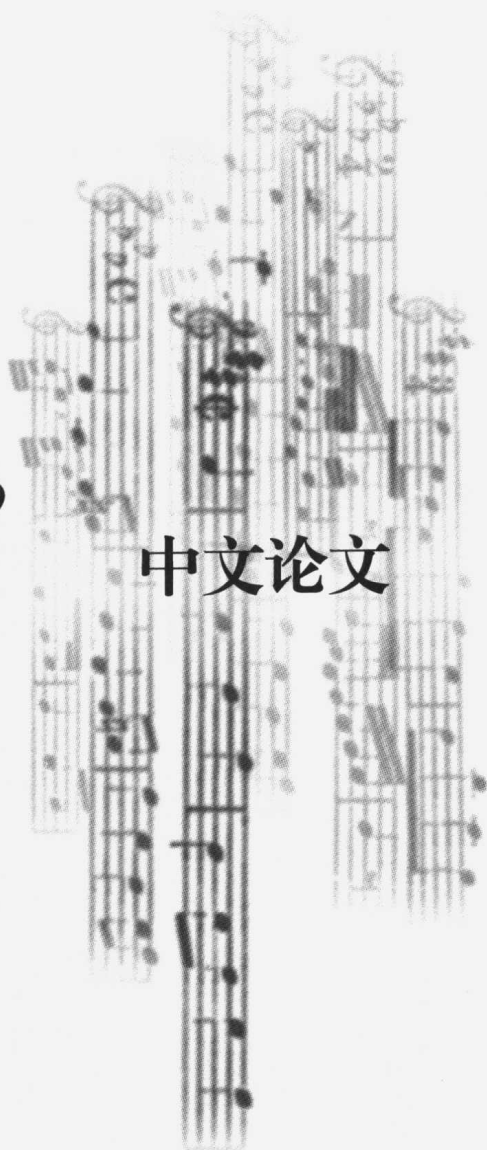
座谈会(三):歌剧演唱艺术.....(曾道雄)331

座谈会(四):漫谈台湾当代音乐创作.....(柯芳隆)335

座谈会(五):音乐学与音乐演奏的关联性.....(许常惠)339

中文论文

梅湘《鸟类图志》中的魔法与魅力

梅湘《鸟类图志》中的魔法与魅力

奥立维·梅湘(Olivier Messiaen)生活中与创作中强度与力量的主要来源有三:天主教信仰、对大自然的热爱及“崔斯坦与伊索德”神话。[Claude Samuel, *Entretien avec Olivier Messiaen*, Paris 1967, 11 ff.]此三者相辅相成:如果他不相信大自然是上帝的杰作,且人与人之间的爱是上帝所赐的礼物,他也无法相信教会的无所不在,而这个理念更是终其一生未变。

梅湘在他的音乐中架构出大自然的音响、鸟鸣、轰隆的水声、植物的生息、巨石奇嶙及绚烂的光影。他明白地指出柏辽兹(Hector Berlioz)、瓦格纳(Richard Wagner)、德彪西(Claude Debussy)都曾回到这些原始的素材,同时他也公开宣称自己是一个浪漫派。根据他的说法,现代作曲家如果能够让自己“浪漫化”,就可以成功,因为19世纪作曲家深知大自然的伟大,不管其展现出美丽还是目酣神醉的面貌。[Samuel, 1967, 28, 141.]梅湘讨厌大城市,虽然他迫于工作需要而必须住在巴黎。他喜欢巴黎圣母院(Notre-Dame)及圣堂(Sainte-Chapelle)缤纷多彩的彩绘玻璃,不过,对于他所居住的大城市中聚集的污秽肮脏,他也始终难以释怀。[Samuel, 1967, 24.]

除非他必须在美国或者东亚各地上课,或者参与自己作品的音乐会,夏天时,梅湘总喜欢到乡间或山上度过。起初,搜集鸟鸣只是出于好奇,后来,他开始以一种精确的科学态度研究各种鸟鸣,无论是在树林间、灌木丛中、河边还是岩石上,最后,他成为一位国际知名的鸟类学家。[Samuel, 1967, 110.]他通常用自己的耳

朵聆听鸟鸣的旋律,而他太太罗丽欧(Yvonne Loriod)则在一旁利用录音机记录声音,并且用相机拍摄他们所研究的鸟类的起居之地。同时,他们也记录环境中的光影、日出、日落及夜间明暗的变化,借此,他们希望能为大自然的声音提供一个完整的背景。将颜色转换为声音,声音转换为颜色。因此,梅湘加强了画家朋友白朗·盖堤(Blanc Gatti)的概念:盖堤曾经描绘从管风琴所流淌出来的音乐的颜色,这幅画一直挂在梅湘在巴黎的音乐室。[Samuel, 1967, 30, 36.] 但梅湘不想跟诗人亨利·米修(Henri Michaux)扯上关系,这位诗人同样也在他迷幻的睡梦中,将颜色视为声音,将声音视为颜色。但是在梅湘的音乐中,他让我们听到我们眼睛所看到的。[Samuel, 1967, 36.] 梅湘这样的能力可能被称为魔法,具有魅力。继德彪西之后,没有人像梅湘这般致力于颂唱大自然神无所不在的奇迹。

《鸟类图志》中包含了相对称的 13 段音乐,分为 7 册。各章则以每段音乐中出现的最主要的鸟类来命名,不过,陆续还会有其他鸟类加入,而这些鸟的名字也被详实地记在总谱之中,结果便成为各种不同声音交替出现且对比鲜明的音乐会。为了让大家对于这部作品的长度有一个比较清楚的概念,将各章的长度详列如下:

第一册:1)阿尔卑斯山鸦(The Alpine Chough)13 分 30 秒

2)黄鹂(The Golden Oriole)9 分 30 秒

3)蓝岩画眉(The Blue Rock Thrush)13 分 30 秒

第二册:4)黑耳鸡(The Black-Eared Wheatear)16 分

第三册:5)褐苍鹰(The Tawny Owl)8 分

6)树云雀(The Wood Lark)9 分

第四册:7)芦苇莺(The Reed Warbler)30 分 30 秒

第五册:8)短趾云雀(The Short-Toed Lark)5 分 30 秒

9)树莺(The Cetti's Warbler)11分30秒

第六册:10)岩鹑(The Rock Thrush)19分

第七册:11)鸢鸟(The Buzzard)9分30秒

12)黑鸡(The Black Wheatear)8分30秒

13)杓鹑(The Curlew)11分

全曲演出时间约为165分钟,梅湘将这部作品献给他的妻子罗丽欧。本作品于1959年4月15日在巴黎嘉沃厅(Salle Gaveau)首演,并由罗丽欧担纲。这样的演出并不多见,乌果斯基(Anatol Ugorski)曾经在多个欧洲城市演出本作品,包括1995年秋天在巴塞尔(Basle)的演出。本作品也经常单独演出,毕竟它是一部图鉴,因此,亦允许浏览。本作品在各章乐曲段落上的对称设计如下:

3—1—2—1—2—1—3

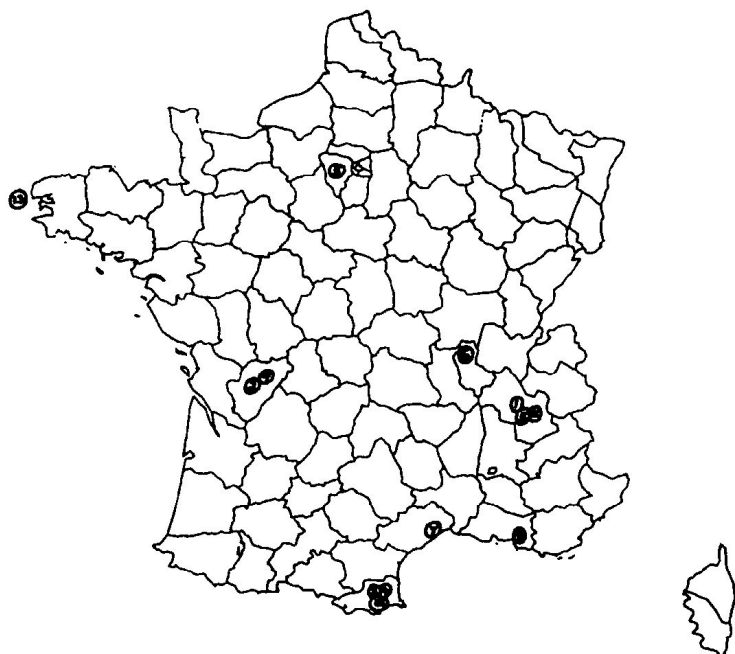
《芦苇莺》位居中枢位置,同时也是本作品中最长的一章,从开始到结束,梅湘带领我们一览法国。《阿尔卑斯山鸦》栖息在法国最东边的格勒诺勃(Grenoble),而《杓鹑》则出现在芬尼斯特(Finistère)——位于大西洋的西边,是布列塔尼(Brittany)的一部分。

这两个地点各有其象征意义,虽然梅湘出生地为亚维农(Avignon),但是他自称来自于格勒诺勃。当他父亲参与第一次世界大战时,他年纪尚小,与妈妈及祖母住在格勒诺勃,因此,他最早接触音乐即是在此地。[Samuel, 1967, 9ff.]另一方面,芬尼斯特意指世界的末端,并非仅是法国的终点,也是全世界的终点。聆听整部作品,我们神游梅湘音乐的源头,直到生命的终点。同时,它也带领我们一游法国不同的地区,并向他的祖国致意。南方朝向

地中海的地区是最重要的, 不过, 音乐中却完全没有北方的出现, 原因可能是因为梅湘的音乐语录中, 缺乏因战争及工业破坏而留下的废墟。

图例: 法国省份(départements)图

梅湘的法国与鸟类:

- 1) 阿尔卑斯山鸦(The Alpine Chough)
- 2) 黄鹂(The Golden Oriole)
- 3) 蓝岩画眉(The Blue Rock Thrush)
- 4) 黑耳鸡(The Black-Eared Wheatear)
- 5) 褐苍鹰(The Tawny Owl)
- 6) 树云雀(The Wood Lark)
- 7) 芦苇莺(The Reed Warbler)
- 8) 短趾云雀(The Short-Toed Lark)
- 9) 树莺(The Cetti's Warbler)