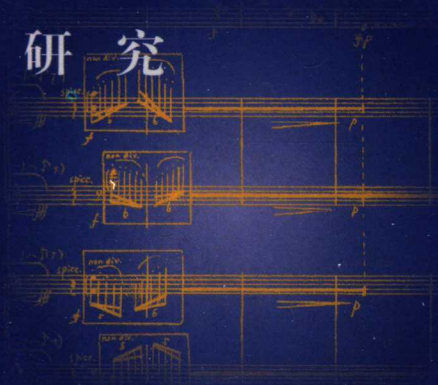

卢广瑞著

时代与人性

朱践耳交响曲研究

朱践耳交响曲研究

(朱践耳)

5

著

(138)

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

时 代 与 人 性

——朱践耳交响曲研究

ERA AND HUMANISM
——**THE INTERPRETATION**
OF JIAN - ER ZHU 'S SYMPHONIES

卢广瑞著

Guang - rui Lu

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

时代与人性:朱践耳交响曲研究/卢广瑞著. —上海:上海音乐学院出版社,2005. 1

ISBN 7-80692-099-4

I. 时… II. 卢… III. 交响乐-音乐欣赏-中国 IV. J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 001816 号

书 名: 时代与人性—朱践耳交响曲研究

作 者: 卢广瑞

责任编辑: 范进德

封面设计: 周同法

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

排 版: 东方出版中心海峰电脑照排公司

印 刷: 中共上海市委党校印刷厂印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 13

字 数: 216 千

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 3,100 册

书 号: ISBN 7-80692-099-4/J. 92

定 价: 22.00 元

作者简介

卢广瑞 1983年毕业于包头教育学院中文、英语专业。1987年曾就读中央音乐学院音乐学系。现为中国音乐家协会会员、厦门市音乐家协会常务理事、理论委员会主任、厦门集美大学艺术教育学院副教授。授课课程有“西方音乐史”、“曲式与作品分析”、“音乐欣赏”等。代表论文有《痴情的狂喜与绝望的悲伤——贝多芬〈第九交响曲（合唱）〉与柴科夫斯基〈第六交响曲（悲怆）〉之比较研究》、英文论稿 *Form and Invention — Jian - er Zhu's Sinfonietta Op.38* 等。专著《音乐结构图谱分析》、《西方音乐史简编教程》、《曲式与作品分析简编教程》。

作曲家朱践耳

作者与朱践耳先生

中华民族优秀的传统文化是朱践耳交响曲的根和基。

中西交融、超越、创新是朱践耳交响曲创作的“器和法”。

对人性的真谛，以及对历史、文化、自由、真理的反思和探求是朱践耳交响曲的基本内涵。

序

探索无止境

王安国

作曲家朱践耳的艺术实践和成就,在我国 20 世纪下半叶音乐发展的历史进程中,占有十分独特而又重要的地位。这不仅是因为他有着丰硕的、令人信服的、高水平的创作成果,更因为他的人生经历和艺术品格,在我国当代社会思想文化背景下,具有杰出的代表性,能给人以极大的思想教益和精神力量。

践耳是解放战争前参加革命的老同志,在部队的熔炉里曾经过“脱胎换骨”的改造;又有留学前苏联莫斯科柴科夫斯基音乐学院的经历。早在上世纪五六十年代,就因《打得好》、《翻身的日子》、《告诉你》、《流水》、《春天的歌》、《节日序曲》、《英雄的诗篇》、《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的枪》等一大批成功的声乐、器乐作品而蜚声乐坛。按常理,他完全可以凭这些“又红又专”的“老本”过着另一样的生活。然而他却甘愿做一名永不停步的探索者,在漫长而又孤寂的求索道路上殚精竭虑,呕心沥血,承受创作过程的精神煎熬。由于长期的积累和不倦的探索,他在 60~80 岁前后,进入到一个炉火纯青的创作高峰期,以《交响幻想曲》、《黔岭素描》、《蝴蝶泉》(与张锐合作)、《纳西一奇》、唢呐独奏曲《天乐》、交响诗《百年沧桑》,民族乐器室内乐《和》、琵琶独奏曲《玉》,以及第一——第十交响曲和小交响曲等一部又一部优秀的作品,丰富着我国当代音乐的创作文库。他的作品在国内外广泛演奏,并在许多重大的比赛中屡屡获奖。他正直、坚韧、勤奋、朴实的禀性赢得了同行们的尊敬和爱戴。尽管他也曾被推选担任过一些重要的社会职务,但他却依然保持着寻常百姓的心态和普通人的行为方

式,他的名字永远是和他的作品联系在一起。他曾以“笔耕终身,以谢国人”来表明自己的心志。并郑重签下协议,将自己所有的手稿、版权、书谱、录音、唱片,连同一辈子辛劳买下的住房,在他生后全部无偿地捐赠给上海音乐学院,作为青年学生的创作奖励基金。这样的思想境界,只有像他这样一位“魂系交响,别无他求”的纯粹艺术家才能达到。

践耳在精神境界和音乐创作上达到如此的高度,源于他对人生和艺术永无止境的探索精神。在他走过的80余年的生命历程中,他从一个纯朴的、追求真理的青少年,成长为一名投身于社会改造的革命战士和艺术家,历经了无数曲折和坎坷。上世纪50年代中期到70年代,极“左”的文艺思潮泛滥,形而上学的“机械反映论”一度成为社会文化思潮的主流话语,使他在创作上也陷入无所适从的迷茫之中。十年“文革”的惨痛教训和思想解放的春风,促使他进行真正触及灵魂的深刻自省。他曾多次公开无情地解剖自己,进而解剖普遍的人生和社会,并将自己的心灵感悟化为生动的、富于逻辑的音乐语言,褒扬真善美,鞭打假恶丑,唤起人类的良知,警示人们防止社会悲剧的重演。他讴歌生命与自然,喟叹人世的沧桑,颂扬超越物我的独立人格精神。在他的作品中,“深含悲天悯人的情思和对人类的终极关怀”。^①这种大彻大悟的真情流露,是他对生命、人性和社会真谛不断探索和解剖的结果。

在艺术表现技法的探索和创新方面,践耳一刻也没有停止过开拓前进的脚步。尤其令人感动的是,已经“功成名就”、年过半百的他,在改革开放初期,依然同中青年晚辈一道,以饱满的热情和求真务实的学风,如饥似渴的利用一切条件和可能,迅速填补了现代音乐观念、形态和表现技法的断层。更以敏锐的目光和“踏遍青山人未老”的勇气,投身与蕴含民族音乐珍宝的偏僻山野,向民间音乐家们取经寻宝。他的足迹遍及苗乡侗寨,云岭山谷和雪域高原;他像一个充满好奇的顽童,流连于口弦和唢呐声中,长时间地驻足“赏玩”;或千百次地拨弄古琴和琵琶的琴弦,探究这些古老乐器的奥秘,发掘各种新的音响。在他的刻苦探寻下,古今中外可以利用的音乐表现技法、材料、形式,多在他的视野之内和掌握之中。他用“合一法”的创作理念,统领和调配这些下苦功得来的材料和技法,从观念和形态上将现代音乐与中国古代文人音乐和多姿多彩的民间音乐进行沟通和嫁接。这种放眼

^① 朱践耳《圆梦》载《朱践耳交响曲集》卷一,第16页,上海音乐出版社2002年版。

于人类一切优秀的文明成果,扎根于民族传统文化,兼容并蓄,为我所用,立足超越的探索精神,使他的作品不仅具有深刻的精神文化内涵,而且也有很高的艺术创造价值。

正因如此,国内外不少学者纷纷以他的作品、思想和创作道路为研究对象。于是乎,践耳先生也就成了大学里硕士、博士论文写作的题材(中国有,美国和日本也有)。这些论文和著作,从当代作曲家和作品研究的角度,丰富了我国音乐学的研究领域。在这些论著中,集美大学中年学者卢广瑞的著作《时代与人性——朱践耳交响曲研究》经过近十年的酝酿与写作,现即将出版。这部著作既有对朱践耳晚期(64岁以后)创作的11部交响曲细密的技术分析,也有对其作品思想内涵的深入开掘,是一部按作品年代分部进行剖析的专著,也是对朱践耳全部交响曲创作的系统分析和整体关照,其中不乏著作者个人的真知灼见。如他认为:“没有‘文革’的灾难,就没有朱践耳交响曲中的戏剧性矛盾冲突”。“11部交响曲所使用的新音乐语言,新作曲技法,其主旨都是集中地表现他的‘文革情结’,以及对人类命运的思考,揭示人性的问题。这个‘人类’,这种‘人性’,特指针对20世纪中国社会环境而言”。他明确指出:“对人性的真谛,以及对文化、自由、真理的反思和探求,是朱践耳交响曲的基本内涵”。这些论点,是建筑在作者对践耳先生交响曲深入分析研究的基础之上的,具有相当的说服力。十分可贵的是,作者在充分肯定朱践耳交响曲艺术价值和历史地位的同时,还从研究者和欣赏者的双重身份出发,以一种对作曲家无比尊重的真诚态度指出:“就当今人们的审美听觉感知能力而言,也许这个‘可听性’问题就是从朱践耳交响曲中找出来的一个瑕疵”。他“真心希望能够听到朱践耳纯情、优美的旋律音乐多一些”。他的这种真实感受和善意的建言,相信朱先生不仅能够理解,而且也会欢迎的。

鉴于践耳交响曲作品题材、形式多样,结构细密,表现手法丰富多样,不拘一格,文化内涵博大精深;更由于音乐作品评价标准的特殊性和现代音乐分析体系和手段的多样性,对现代音乐作品的分析和探究,研究者可能会从不同的价值立场,运用不同的分析方法和话语体系,陈述自己的观点,揭示作品结构和内涵的真实。卢广瑞对朱践耳11部交响曲文本的结构——技法和思想——内涵的分析结论,包括他所指出的作品“瑕疵”,但这部著作无疑是众多分析文论版本中一部颇有分量的学术专著。更难得的是,作者得益于他在大学期间中文和英文双专业打下的语言基础,论著中部分专题

用英文写作。他利用近年来出席国际学术会议的机会,向国外人士宣传中国当代交响音乐创作最具代表性的成果,其意义非同一般。

在拜读了本书全文之后,写了上述文字,除表达我对践耳先生的敬重和对作者研究工作的支持外,也祝愿对我国当代作曲家和作品的研究更加繁荣。

前 言

定 位

本书的定位首先在于对文本的诠释,而不在于对作曲家的生平、思想和创作道路的研究;其次,对文本的诠释,特别是在形式结构和作曲技法方面,注重通俗性,力求针对一般音乐爱好者的欣赏水平对作品的形式与情感内容之理解,同时有益于欣赏等教学工作。

笔者认为:朱践耳是20世纪中国重要的一位作曲家,他的一切成就,尤其是晚年的交响曲创作,最根本和最重要的一点就是不断探索真理,坚持真理,追求自由,不断超越自我的结果。这不仅是他成功的主要因素,也是他人格的魅力所在。

基本特征

朱践耳64岁开始创作他的《第一交响曲》,80岁之前,完成了他11部交响曲以及其他作品的创作。很显明,他的创作道路较为特殊,不同于其他中外作曲家。正是因为人生“知天命”之后,加之中国改革开放“天时、地利”的客观环境背景,所以,朱践耳的交响曲创作有着独到之处。个性和成熟性是朱践耳交响曲的基本特征。所谓个性是指朱践耳的每一部交响曲从内容到形式,以及技法都具有较明显的特色;所谓成熟性是指他的作品孕育着丰富的思想、情感和文化内涵。从某种程度上讲,这11部交响曲的思想、情感内容和内涵有着内在的一体性,形式和技法上也有着某种共性特征,这一切源于作曲家人生、人性的求索,以及对作曲技法的创新。可以说他的交响曲充满着人性、民族性、时代性,具有一定的历史意义和代表性,是一个民族,一个时代的总结。

个 性

我曾说过:“艺术家首先是思想家,加之高超的技艺才能是伟大的艺术

家。感情最丰富的人,也可能是个性最强的人,而个性最强的人如果与接近科学和真理的思想支配、武装,其个性才能发射出耀眼夺目的光芒。”朱践耳的个性是什么?特点在哪里?这个问题我还未看到专家、学者们的专论。朱践耳曾对我说过:人性的一大弱点是刚愎自用。我以为,朱践耳的个性就是:谦和,刚执。谦和中有好学,专注;刚执里有坚强和锲而不舍。这看起来是生活、工作的态度和方法,但朱践耳把生活、工作的态度和方法与个性合二为一了。可以说这也是他成功的一个基因。正是这种个性,使朱践耳在中国特殊的文化、人文环境中,在生平历次历史的变革中,包括在自己的创造中,游刃有余,能够处理好一些较为复杂的各种关系。

叛逆

古今中外艺术家们的性格大都与叛逆精神有关联。莫扎特生性机敏,与他的保护人不和,出走官庭;官爵们都庇护贝多芬,可见贝多芬不屑一顾、疾恶如仇,一生向往、追求着自由、平等,以及最高尚、最伟大的理念;柴科夫斯基多情善感,违背父命,弃法律从音乐,弃婚姻、弃教授,专事音乐创作;嵇康的清高,李白不事权贵,等等。这些大师身上无不有叛逆精神。

朱践耳的性格生性谦逊、和善、诚实,作风简朴。在家庭生活等问题上都以知足为乐。这些方面,朱践耳根本不是一个什么叛逆者。但是,在思想上,他自觉地从“奴隶主义”和“驯服工具论”^①中解脱出来,走向独立思考,坚持真理,对精神自由,独立人格的向往和追求;在创作上,自觉地从事传统调式、调性思维到运用新技法、十二音作曲技术,形成独具特色的“三、四音列”十二音作曲技法,从这个角度上看,可以说,朱践耳是一位地地道道的叛逆者。

如果与鲁迅先生早在20世纪二三十年代就提出的“改造国民性”和“阿Q精神”相联系,朱践耳叛逆的正是那种“国民性”、人性,即愚昧、盲从、顺服。朱践耳彻底叛逆的是旧的时代,旧的文化,旧的、腐朽的思想意识。他彻底叛逆的与“阿Q精神”不无关系。难能可贵的是:在改革开放的新时期,朱践耳的个性和叛逆精神自觉地使用较接近科学和真理的思想所支配,所武装,他敏锐地洞察历史和文化,把握住了时代的脉搏和机遇,在艺术音

① 王安国:《心志聂耳魂系交响——作曲家朱践耳》,《中国音乐家传》,春风文艺出版社,1994年,第530页。

乐的创作中,做出了成就。

意义

研究、介绍中国当代著名作曲家朱践耳的作品,客观上,不仅可以了解中国知识分子在特殊的社会历史环境下的思想变迁,而且也可以从中透视20世纪下半叶中国社会政治、经济、文化发展的重大变化;不仅可以展示中国当代交响乐创作的现状和水平,而且也可以说明中国改革开放20年来,伴随经济腾飞、发展,中国当代音乐文化建设所取得的成就,以及中国当代艺术音乐创作中的思维、技法等一系列的问题。

作品文本

朱践耳的每一部交响曲在音乐语言上都有新的特色,在形式结构上有创新。概括地说,他的11部交响曲所使用的新音乐语言、新作曲技法,其主旨都是集中表现他的对文化、自由、真理的反思和探求,通过“文革情结”反思,思考人类的命运,揭示人性的问题。这个“人类”,这种“人性”特指针对20世纪中国社会环境而言。无论是悲剧性的《第一交响曲》和《第二交响曲》,民族性的《第三交响曲》和《第五交响曲》,哲理性的《第四交响曲》、《第六交响曲》、《第七交响曲》和《小交响曲》,还是英雄性和批判性的《第八交响曲》和《第十交响曲》,以及忧患和希望的《第九交响曲》,都与关切祖国、民族,以至人类命运,人性问题息息相关。

11部交响曲的核心思想是:人性,以人为本,以时代为镜,这是朱践耳交响曲的一个基本特征。可以说11部交响曲始终围绕以及想要阐明的就是人和时代命运的问题。这一点在当今全球性经济、文化冲突和融合,重新提倡关注人的精神需求的情形下,朱践耳身体力行地做出了自己的一点贡献。

可以说,在世纪末和世纪交替之际,作曲家朱践耳的创作,较好地解决了东、西方,全球性文化冲突、融合和发展中的某些问题,以自身民族文化为基础,学习外来先进文化,经过高水平的双向(自身和外身)扬弃并使之有机结合,从而确立了新的价值观念和以“自我解放、独立为核心内涵”^①

^① 王树人、喻柏林著:《传统智慧再发现——精神的现实与超越》上下卷,作家出版社,1996,9月版。

的一种新音乐文化。在新时期、新世纪之时,无疑这是对我国新文化建构和“文化复兴”的一种贡献。

由于朱践耳深邃的思想和娴熟地驾御技法的能力,加之他所持有的创作理念:兼容并蓄、立足超越,使得他的每一部作品,无论在形式、技法上,还是在音乐的思想、意象上都极其复杂,甚至难以定位,以至研究、分析起来都是较困难和危险的。所以,本书对作品的诠释仅为个人的学习、感受和体会,很可能挂一漏万,敬请读者谅解。

作者

他(朱践耳)的交响音乐,不仅是近现代中国社会历史进程中许多重大事件的一面镜子,而且深刻反映了他对创作理想和创新精神的追求,是他心路历程的真实体现。……集中反映了作曲家有对生命存在的思考和生命精神的追求。

——杨立青

“交响梦”。人生如梦,如梦人生。无梦之人生,是庸庸碌碌的,浑浑噩噩的。有梦之人生,是多姿多彩的,有滋有味的。

求索。对人性真谛、对人类命运的不断求索;对音乐语言、对表述方式的不断求索。

——朱践耳

目 录

序——探索无止境 / 1

前言 / 1

第一章 “命运”交响曲

第一节 十二音技法与人性的异化

——《第一交响曲》作品 27 号 / 3

第二节 核心三音列与悲壮的抒情诗

——《第二交响曲》作品 28 号 / 20

第二章 西藏风情:音乐的散文诗篇

——《第三交响曲》作品 29 号,献给藏族同胞 / 29

第三章 探求奥秘:生命与自然

——《第四交响曲》“6.4.2-1”作品 31 号(为竹笛和 22 件弦乐而作的室内交响曲) / 41

第四章 “弹力”交响曲:奋斗不息的民族魂

——《第五交响曲》作品 32 号 / 51

第五章 “境外”交响曲

第一节 “3Y 的谜团”:繁复多杂的音响世界

——《第六交响曲“3Y”》,为磁带和交响乐队,作品 35 号 / 59

第二节 天、地、人交响曲

——《第七交响曲》“天籁、地籁、人籁”,为五位敲击乐者(单乐章)作品 36 号 / 69

第三节 “签名”交响曲 / 74

一、十二音自由序列与孤独——《第八交响曲“求索”，为大提琴和敲击乐的室内交响曲》作品 37 号

二、《第八交响曲“求索”》的结构特色——核心序列中心音

三、《第八交响曲“求索”》的民族特征

四、“硬骨头”独立人格精神——《第八交响曲“求索”》的精神内涵

第四节 “龙”的交响曲，作品 38 号 / 100

一、当代中国的一部《小交响曲》

二、《小交响曲》的哲理和意境

第六章 “唐诗”交响曲 最后的批判

无调性中的“调”：浩然正气——《第十交响曲“江雪”（依据柳宗元的诗《江雪》）》，为录音带（吟唱与古琴）和交响乐队，作品 42 号 / 115

第七章 “朝霞”交响曲：最后的忧患和期盼

——《第九交响曲》，为乐队与童声合唱，作品 43 号 / 133

结论 朱践耳交响曲的风格、作用、价值 / 150

附录一 应邀出席国际会议的专题研究论文汇编（英文稿）

1、卢广瑞：《西方音乐哲学的真理与中国当代交响音乐》，美国“当代世界哲学”学会，2001 年年会，7 月 23 ~ 27 日，新墨西哥州，圣菲市，约翰逊大学。 / 152

The Truth of Western Music Philosophy and Contemporary Chinese Symphonies / Guang - rui Lu

Paper for SOCIETY FOR PHILOSOPHY IN THE CONTEMPORARY WORLD / “Philosophy in the Contemporary World” / 2001 ANNUAL CONFERENCE / ST. John's College, Santa Fe, New Mexico / July 23 - 27, 2001

2、卢广瑞：《形式与创意——朱践耳的小交响曲 Op. 38》，第 17 届国际音乐学大会，2002 年 8 月 1 ~ 7 日，比利时鲁汶大学。 / 165

Form and Invention——Jian - er Zhu's Sinfonietta Op. 38 / Guang -