

音乐博士学位论文系列

利盖蒂结构思维研究

Series of Doctor Dissertations in Music

陈鸿铎 著

Chen Hong Duo

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

上海市第二期重点学科“音乐文化史”特色学科建设项目，项目编号：T0701
上海市优秀博士论文（2006年）

J604
C440

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

利盖蒂结构思维研究

陈鸿铎 著

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

利盖蒂结构思维研究: 陈鸿铎博士学位论文 / 陈鸿铎著. —上海:
上海音乐学院出版社, 2007. 8

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 978-80692-311-5

I. 利... II. 陈... III. 利盖蒂, G. S. (1923~2006) —作曲理论—研究 VI. J604

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第 110677 号

丛 书 名	音乐博士学位论文系列
出 品 人	洛 秦
书 名	利盖蒂结构思维研究
著 者	陈鸿铎
责任编辑	王 赛
特约编辑	胡杭干
封面设计	陈 岫
责任校对	奚慈光
电脑制作	吴利芳
出版发行	上海音乐学院出版社
社 址	上海市汾阳路 20 号
邮 编	200031
电 话	021-64315769 64319166
传 真	021-64710490
经 销	全国新华书店
印 刷	江苏省通州市印刷总厂有限公司
版 次	2007 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷
开 本	880 × 1230mm 1/32
字 数	250 千
印 数	1-2210 册
印 张	10. 25
书 号	ISBN 978-7-80692-311-5/J. 299
定 价	32.00 元

目 录

- 01 目 录
- 1 陈鸿铎博士学位论文指导教师意见书
- 3 序 ◆ 彭志敏
- 7 论文提要
- 12 英文提要
- 18 绪 论
- 33 上 篇 关于利盖蒂结构思维产生和形成的宏观论述
- 34 第一章 利盖蒂结构思维形成的历史背景
- 34 一 20 世纪——西方音乐创作发生巨变的重要时期
- 39 二 “后调性时期”各种结构思维观念的发展及其实践
- 64 第二章 利盖蒂结构思维表现特征的形成

65	一 非音乐方面的影响
81	二 音乐方面的影响
105	下 篇 关于利盖蒂结构思维表现手法的微观分析
106	引 论
109	第三章 结构展开手法之一——微复调织体
111	一 微复调织体中的音高组织
124	二 微复调织体中的节奏组织
129	三 微复调织体的音响特征
133	第四章 结构展开手法之二——核心音高材料的贯穿
135	一 核心音及核心音程贯穿
139	二 核心和弦控制
143	三 核心音高材料的综合递进展开

利盖蒂思维结构研究 ◆

155	第五章 结构展开手法之三——机械性与交错性节奏运动
156	一 机械性节奏运动
175	二 交错性节奏运动
214	第六章 结构布局的“一体化”特征
214	概 述
219	一 一体化渐变延伸式结构
226	二 一体化变奏式结构
238	三 一体化并列交替式结构
242	四 一体化赋格结构
254	结 语
254	一 “解构”与“重组”——利盖蒂结构思维中的两个重要特征

- 257 二 利盖蒂结构思维与实践所体现的价值
- 259 三 从结构思维角度入手对利盖蒂音乐创作进行分析
 的意义
- 262 **附录一 参考文献目录**
- 271 **附录二 参考乐谱版本目录**
- 274 **附录三 利盖蒂生平简历和主要作品创作及首演年代**
- 289 **附录四 利盖蒂全部作品分类目录**
- 295 **附录五 利盖蒂作品出版 CD 目录**
- 302 **附录六 论文中所分析的利盖蒂作品索引**
- 304 **附录七 论文中涉及人名索引**
- 310 **附录八 论文中涉及专门术语索引**
- 314 **后 记**

陈鸿铎博士学位论文 指导教师意见书

陈鸿铎的博士学位论文《利盖蒂结构思维研究》选取 20 世纪下半叶音乐创作领域中具有很大影响力的匈牙利作曲家乔治·利盖蒂作为研究课题,具有积极的意义。论文选取利盖蒂具有代表性的作品,对利盖蒂音乐作品的结构思维进行了阐述。

对当代音乐作品的结构思维、手段进行研究,乃至对当代音乐作品的结构类型作出较为准确的、合乎实际的命名,这一课题已经刻不容缓地摆在每一位理论工作者的面前。我于 2005 年 11 月在天津音乐学院召开的全国曲式与作品分析研讨会上曾作过蛊惑人心的煽动:“大胆地去命名吧!”我以为,对当代作品进行类型化命名是一个无法回避的问题,当代作品脱离了规范曲式的框架,以一种全新的姿态出现,在音乐材料的运用上标新立异,在思维理念上标新立异,在结构布局、展开方式上标新立异,无论如何变化,作为一部作品,当有其内在的结构规律。

陈鸿铎博士将利盖蒂音乐作品的结构归纳为一体化的结构,虽然此论点尚有可商榷之处,但他在这方面迈出了自己的步伐,这是值得肯定的。

指导教师 钱亦平

2007 年 4 月 1 日

1952年12月24日

1952年12月24日

1

2

3

1952年12月24日

4

5

1952年12月24日

6

1952年12月24日

7

1952年12月24日

8

1952年12月24日

9

1952年12月24日

序

彭志敏

近十余年来,尤其是进入 21 世纪以来,中国大陆音乐界对于 20 世纪西方专业化新音乐的看法和研究,都在逐步趋向于客观、平静、科学、系统和深入。结合大陆各专业音乐院校研究生的教育教学情况、特别是结合创作与理论类专业各方向研究生的学位论文选题和所取得的成果来看,这种变化和趋向又表现得更加鲜明一些。对此,我们也可以客观而平静地评价说,这是一种来之不易的积极进步!它不仅说明我们的音乐研究能以一种开放的国际化视野,主动跟进世界新音乐艺术文化的动向或潮流,也说明我们的音乐研究能以一种深邃的理论性思维,有力解析世界新音乐创作及其物化成果的表象和内里:这里出版的上海音乐学院陈鸿铎博士的学位论文《利盖蒂结构思维研究》,就是一个很好的例证。

结合陈博士所攻读的“音乐学·外国作曲家和作品研究方向”之学科特点及所确立的选题特性来看,其学位论文以西方专业新音乐创作领域中主要领袖人物之一的匈牙利作曲家乔治·利盖蒂及其音乐创作为研究对象,并把研究重点放在利盖蒂 1956 年离开匈牙利之后那些音乐作品的结构思维及其观念形成和表现形式上,是一个既有挑战性和紧迫性、又有必要性和现实性的好选题。这一方面说明论文作者及其导师(她是钱亦平教授)对当今国内外专业音乐创作、教学、研究以及学科建设需要等方面之主流

状况的广泛和深入了解,论文所选择的具体对象、研究重点和具体切入点,也具有明显的代表性、针对性和关键性;另一方面又说明了论文作者扎实的专业基础、宽广的学术视野和在独立开展学术研究方面的良好驾驭能力。

如何能在新音乐作品的创作和组织过程中形成强大有效的“结构力”(structural force),是随着勋伯格在20世纪初期打破调性时就被提出来的一个重要问题;由于20世纪新音乐语言的个性化和多元化,不可能(至少暂时还未)出现像20世纪之前共性写作时期那样的模式化结构;继而所谓的“结构思维”(structural thinking)——能够支持并作用于某种“独特”和“具有多态一致性结构”的观念意识形态与相应处理手法——问题,也就不断被推向新音乐创作构思和理论研究的前台。可以象这样说,包括利盖蒂在内的一大批具有创新意识的新音乐作曲家及其笔下那些具有创造意义的新音乐作品,其个性迥然而形态各异的结构表象背后,总是有着某种独特、完整、深刻、有意义或有意味的结构思维的支撑;寻找、捕获、理解、把握这种结构思维,揭示它们与音乐作品结构前景形态之间的对应关系并提炼归纳其具体的组织手法,正是当前新音乐研究之不同于既往的一种新任务、新要求、新特征。陈鸿铎博士的这篇论文紧紧咬住利盖蒂结构思维这条主线,以比较广阔的学术视野,仔细考察了与利盖蒂结构思维形成相关的重要历史背景,梳理了与利盖蒂结构思维及其表征有关的重要事件和相关来源,既历时性地描述了利盖蒂结构思维发生、发展和形成的轨迹,又同时性地关注到对利盖蒂结构思维形成和发展产生影响的那些“音乐的”(诸如西方早期音乐、电子音乐、非洲音乐以及爵士和摇滚乐等)和“非音乐的”(诸如美术、文学、科学和哲学等)方面。这些内容清晰、全面而集中,不仅为论文的后续部分奠定了叙事基础与宏观参照,也可看作是一份有关利盖蒂及其结构思维和实践的专题简史,它对于人们进一步

了解和理解利盖蒂及其音乐作品来说,是一份难得的学术资料。

音乐是一种高度形式化的艺术;20世纪的新音乐(尤其是从梅西安主讲的音乐分析课程班上结业的布列兹、施托克豪森、利盖蒂等人创作的新音乐作品),更是强烈地凸显出这一特性并在创作过程中高度依赖那种与特定结构思维相关的复杂音乐语言和缜密作曲技术。这就如同德国音乐学者施图肯什米特明确指出的那样,音乐历史上还“没有哪一个时代像20世纪这样在音乐形式和技巧方面提出如此众多的问题”,且竟能“以惊人的(每5年一次的)周期涌现出来”(引自其《20世纪音乐》第206页,人民音乐出版社1992年版,汤亚汀译)。因此,深入研究、破译或解析20世纪新音乐创作中的形式问题和技巧手法,就自然成为当今人们有效解读新音乐及其创作成果的当务之急。陈鸿铎博士的论文在宏观论述了利盖蒂结构思维及其产生和形成过程的基础上,又在微观的层面上,对利盖蒂音乐创作中那些自成一家的结构思维表现形式以及与之相关的作曲技术和结构形态,进行了分门别类而有重点的分析研究,同时伴随着对利盖蒂不同时期、不同写法、不同结构类型作品的深入解析。虽然论文及其分析并没有涉及到利盖蒂1956年以后的全部音乐作品,但其所涉,却已足够反映利盖蒂新音乐创作之结构思维及其特点的总体面貌。因此,论文下篇的内容不仅可与上篇的观点和材料彼此呼应,其自身也可相对独立、乃至可以成为利盖蒂音乐作品分析的专门曲式学。它们对于人们更进一步地了解、理解利盖蒂的音乐创作、结构思维、音乐语言和作曲技法等方面的种种创新,进而使中国当代音乐创作能在消化吸收利盖蒂创作经验的基础上实现再创新,也都具有积极的参考价值和实用价值。

总的来说,陈鸿铎博士的这篇论文在提出并抓住利盖蒂“结构思维”这个核心概念的基础上,观察历史、厘清材料、分析情况、给出定义、分类叙述、逐步深入、贯穿始终,形成了一条统领全文

的清晰逻辑主线。文章通过上篇和下篇、即宏观和微观的不同层面,尤其是结合音乐作品的实际,对利盖蒂结构思维的观念形成和表现形式进行比照性地分析研究,结论性地指出了利盖蒂结构思维观念中最重要的两个特征,即:对传统音乐结构思维方式大胆进行“破坏性解构”(但又并不等于简单的“否定”)以及在此基础上对音乐作品进行“前所未有”但又“没有结构”的“新重组”。文章观点鲜明,思路清晰,资料翔实,笔法流畅,论证充分,结论有力,是我所见到的博士学位论文、尤其是同类型博士学位论文中,很值得推崇的一篇。此外从研究方法上看,陈博士还明确主张并实践了“从个案入手、从细节入手、从与结构思维观念相一致的音乐形态分析入手”的做法,这也是非常符合音乐研究、尤其是符合新音乐作曲家和作品研究之实际的。因此我想,如果我们的新音乐研究如果能够继续保持像我在本序开篇所说的那种积极的进步势头,能够像陈博士这样结合新音乐作品的实际而尽量深入地进行“文本·形态”分析,而研究所得的新成果又能够被及时地出版发行,这不论是对于新音乐作品的认识接受、传播推广、教学研究,还是对于中国新音乐的创作创新来说,都将是大有益处的。

再次向陈鸿铎博士在钱亦平教授悉心指导下潜心研究所取得的成果及时而正式地出版,表示我衷心的敬意和热烈的祝贺!

2006年8月25日于武昌两湖书院

博士学位论文提要

利盖蒂结构思维研究

学位申请人姓名：陈鸿铎

导师姓名：钱亦平教授

本论文《利盖蒂结构思维研究》选择西方当今享有盛名的作曲家乔治·利盖蒂(György Ligeti, 1923-2006)的音乐创作作为研究对象,具体内容涉及其音乐作品中结构思维的形成及其表现形式。

作为 20 世纪西方最重要的作曲家之一,利盖蒂无疑是值得人们特别关注的。这位出生于匈牙利的奥地利籍作曲家自上世纪 50 年代中期以来,一直以其大胆的创作理念和独特的技术手段影响着西方现代音乐创作的发展。从大型管弦乐作品《大气》(Atmosphères)中的微复调到为 100 只节拍器而作的《交响诗》(Poème symphonique)中的机械性节奏运动,从系列钢琴练习曲中复杂的交错节奏结构到《小提琴协奏曲》中超越平均律的实践,无一不体现出其独一无二的“利盖蒂风格”。

本文之所以选择利盖蒂的结构思维作为研究对象,是因为结构思维构成了利盖蒂音乐创作中的一个核心问题。一方面,在利盖蒂的创作中始终表现出不同结构思维方式对音乐发展的主导

作用,另一方面,一些独特的技术手段都是围绕着不同的结构思维而产生的。结构思维是作曲家对如何构成一首乐曲时所作的全面考虑,它包括对音乐延续过程方式的选择和对音乐最终结果形式的设定,而且这种思维的内容还应该能转化为相应的技术手段,并在音响上产生出与此相一致的效果。综观利盖蒂的创作,可以发现他的作品即具有在结构的形成过程与结果上常常“出人意料”的处理,但又总是充满着朴素的艺术价值,即既能表现出在乐曲的组织过程和结构形式上的精雕细琢、又能表达出“一目了然”的情感诉求,更为重要的是其音响虽常使人们的听觉神经感到刺激,但却经得起反复聆听。换句话说,他的作品常常能在构思的新颖、音响的独特以及给人以良好的听觉体验这三者之间找到最佳的结合点,而这一点恰恰是许多现代作曲家常常很难解决的问题。

利盖蒂结构思维的一个突出特点是它的创新性,这种创新性来自于他对音乐语言“原创性”价值的强烈追求,和一个艺术家崇高的使命感。从利盖蒂所创作的作品来看,可以说他在每一个作品中都力图在音乐呈现方式和写作技法两方面向前迈进一步,他反对重复别人或重复自己走过的道路。他曾经说:“自贝多芬以来,创新在音乐中就变得重要了。”^[1]并且认为,到了20世纪,作曲家们更应该象当年的贝多芬、德彪西那样,要敢于走创新的道路,因为在今天的“在艺术创作中,原创性和新颖发挥着极其重要的作用。”^[2]

为了实现音乐语言上的“原创性”,利盖蒂不仅从音乐本身寻找突破口,而且还积极从音乐以外的其他学科中挖掘可以利用的创新因素。自20世纪50年代以来,利盖蒂就一直从绘画、文学以及哲学中不断地借鉴不同的结构思维方式,并把它们与音乐作品中的结构思维方式结合起来,从而拓展出了音乐对“幻觉空间”和“静态运动”的表现可能性。在音乐技法本身,利盖蒂同样在不断

地寻找突破口,微复调、机械性节奏以及以突出音色为主的整体音响运动等技术手法,就是被利盖蒂从一些基本的技术中提炼出来的,并使它们转变成为特殊的技术,承担起了控制音乐作品结构的重要作用。

选择利盖蒂的结构思维作为研究重点,其目的就是试图对他的音乐创作从结构观念到结构技法这两个层面进行全面的分析,从而解释他在结构过程和结构形式上所采取的独特做法。由于在利盖蒂的音乐创作中,结构思维已经成为包含其创作内容的重要概念,因此,抓住了结构思维这个中心,就意味着抓住了研究利盖蒂音乐创作的关键问题。

本论文研究的主要范围包括:利盖蒂结构思维的形成与发展、其作品中所运用的主要结构方法、作品的结构形态特征、其结构实践对西方现代音乐创作发展的影响等。所涉及的作品以1956年利盖蒂离开匈牙利后的创作为主,个别匈牙利时期创作的作品也略有分析。虽然并未涉及全部,但这些内容已完全能够反映出利盖蒂在结构思维上的总体面貌。

根据以上设定的研究范围,本论文在结构上分为两大部分,即上篇部分与下篇部分。上篇包括两章,主要对利盖蒂的结构思维从产生到形成进行宏观论述,着重探讨了20世纪的历史、文化、音乐创作大背景对利盖蒂结构思维发展的影响;下篇包括四章,主要对利盖蒂的结构思维表现手法进行微观分析,第三、四、五章从“技法形态”对其作品进行分析,第六章从“布局形态”对其作品进行分析,这一部分与第一部分相互比照,共同说明利盖蒂的结构思维本质。最后的结语是对本研究的一个总结,它的目的在于说明本研究对于认识利盖蒂音乐的理论意义和现实意义。

对于本论文的写作还需要说明以下几点:1. 从选题上来讲,本论文的内容虽属于个案性质,但由于被研究对象所具有的代表

意义,并且在中国目前尚无人对利盖蒂的音乐创作进行过系统地研究,因此从本研究中仍然可以折射出 20 世纪西方现代音乐创作的一些普遍问题和主要倾向,同时也可以在一定程度上起到“抛砖引玉”的作用;2. 从研究思路上来讲,把利盖蒂在哲学、文学、艺术及自然科学等方面所受到的影响,提升到与其在作曲技法上所受到的影响同等重要的地位来看待,强调创作观念对于创作技法的主导作用;3. 在对音乐作品进行技术层面的分析过程中,重视技法形态对于结构形式构成的决定作用,不对其布局形态作先入为主的归纳或定性;4. 从对结构概念的本质认识上讲,把结构当作一种开放性的“活性体”来看待,即认为,在 20 世纪的音乐创作中,结构的封闭性是相对的,开放性是绝对的(传统的调性音乐作品与此正好相反)。因为在利盖蒂的许多作品中,结构的呈现方式常常并不固定,作曲家所完成的谱面内容有时并不是一个作品的全部,而可能只是一个存在于想象中的更大结构的一部分。

以上几点既可以被看成是本论文在选题上所遵行的一个指导思想,也可以被看作是对具体研究过程中所采取的研究方法的一个说明。

[关键词] 利盖蒂 结构思维 结构过程 结构形式 微复调
机械性节奏 交错节奏结构