

“钱仁康音乐学术讲坛”丛书

中国当代 音乐分析

李吉提 著

上海音乐学院出版社

上海音乐学院音乐学系“音乐学数据文献中

“钱仁康音乐学术讲坛”丛书

中国当代 音乐分析

李吉提○著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代音乐分析 / 李吉提著. —上海:上海音乐学院出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 80692 - 884 - 4

I. ①中… II. ①李… III. ①音乐评论 - 中国 - 现代

IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 218559 号

丛 书 名 钱仁康音乐“学术论坛”丛书
主 编 林 迪 亦 辛
副 主 编 韩锺恩 洛 秦 蔚 梅
书 名 中国当代音乐分析
作 者 李吉提

责任编辑 周 丹

封面设计 梁业礼

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 上海师范大学印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 20.75

字 数 275 千字

版 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 884 - 4/J. 867

定 价 55.00 元

出 品 人 洛 秦

“钱仁康音乐学术讲坛”丛书

主 编

杨燕迪 钱亦平

副 主 编

韩锺恩 洛 秦 萧 梅

总序

常听说，某一学科的成熟和成就是以学术上的大师级人物为标志。就此而论，上海音乐学院的音乐学学科具有令人骄傲的历史，涌现出不少堪称泰斗大师级的重头人物。按上海音乐学院音乐学系陈应时教授的概括，自上音建院至今的八十余年历史中，在音乐学理论学科的发展历程中，就曾出现过三位举足轻重的学术大师，分别代表了本学科历史的三个重要的发展历史阶段——解放前，以萧友梅先生（1884—1940年）为代表；建国之后至文革之前，以沈知白先生（1904—1968年）为代表；改革开放至今，以钱仁康先生（1914—）为代表。这三位先生的大名，在音乐界可谓众人皆知。他们所取得的学术成就，所达到的学术高度，以及所产出的学术作品，均成为激励后学的楷模。其中，钱仁康先生至今虽已年至耄耋，但依然笔耕不辍，不断在涉及面极为宽广的音乐学术领域中发表论著和学说，是为令人

叹为观止的学术奇观。作为国内外音乐界公认的一代大家和一代宗师，钱仁康先生学术成果的种类之多、数量之巨和质量之高，均着实让所有后人称奇。

为弘扬前辈的学术精神，推动上海音乐学院乃至中国的音乐学术事业，我们决定举办“钱仁康音乐学术讲坛”，并在庆祝钱仁康先生九十华诞时(2004年4月)隆重推出。这一讲坛旨在建立高规格、高质量的音乐学术讲演平台，其特别之处在于，它以“钱仁康”这一具有品牌意义的大师学者冠名，并特邀国内外音乐学界的知名一流学者来到上音演讲。这不仅确立了这一讲坛的权威性和品牌性，且也激励着中国音乐学界的后学不断发奋，努力探究。

“钱仁康音乐学术讲坛”一般以系列讲座的形式进行。与通常的一次性讲座相比，这种系列性讲学的优势在于对音乐学领域的专题作“系列展示”，它能比较集中、全面、深入地展现讲学者的学术思想和研究成果。这样的系列讲座也具有高级研讨班的功能，使听讲者能比较系统地接受某一学术专题的知识并了解相关的研究状况，实际上起到了一门“精选”高级课程的作用。每次讲学后，讲学者的系列讲稿经作者的修订，均作为学术专著由我院出版社出版。由此，形成讲学交流、学科建设、科研出版的互动多赢，并进一步推动与扩大这一学术品牌的影响与效应。

进入21世纪以来，上海音乐学院的学科建设和学术研究在各方领导和上级主管部门的积极支持和关心下，正在稳步向前迈进。我们希望，“钱仁康音乐学术讲坛”(及其系列丛书)作为我院学科建设、学术交流和学术研究中的重头项目之一，秉承以钱仁康先生等前辈大师为代表的优良学术传统，成为我国音乐学领域内一种高品质学术展示的象征，并对上海、全国乃至世界的音乐事业产生积极的推动作用。

谨在此向钱仁康先生和所有“钱仁康音乐学术讲坛”的讲
演专家与教授表示感谢和敬意!

杨燕迪

2008年1月于上海音乐学院

目录

《中国当代音乐分析》

——在上海音乐学院第八届钱仁康学术讲坛的演讲 / 1

第一讲 序论 / 3

1. 调整中国当代音乐研究的视角 / 3
2. 当代音乐学科研究范围的扩大 / 4
3. “深度与广度调查” 是中国当代音乐研究不可或缺的两个方面 / 5
4. 音乐发展的两大动力——继承式发展与反叛式推动 / 6
5. 讲座内容安排 / 7

第二讲 在大开眼界的三十年我们从西方现代音乐中学到了什么? (上) / 9

1. 泛调性、多调性音乐 / 10

实例分析

谭盾的《南乡子》 / 11

邹向平的钢琴即兴曲《侗乡鼓楼》 / 21

目录

2. 自由无调性、复合音响、噪音和数列控制技术 / 29

实例分析

温德青的唢呐协奏曲《痕迹四》 / 31

3. 十二音音乐在中国的应用 / 42

实例分析

郭祖荣的《乐诗三章》（小提琴与钢琴谱版） / 43

段平泰的无伴奏合唱《雨水》 / 47

第三讲 在大开眼界的三十年我们从西方现代音乐中学到了什么？（下） / 52

4. 音响音色音乐 / 52

实例分析

贾达群的《响趣》 / 53

秦文琛的《五月的圣途》 / 62

5. 电子视野下的微分音技术 / 73

实例分析

目录

叶国辉《丛林的祈祷》 / 74

6. 拼贴技术、随机性音乐技术，复风格、行为艺术、观念艺术 / 86

实例分析

王宁的《异化——人类和它们自己世纪末的祷歌——献给1999》Op.23 / 87

第四讲 学习西方现代音乐的主要收获和存在问题 / 95

1. 主要收获 / 96

实例分析

章绍同的《远山》 / 97

韩兰魁的《两乐章交响曲》 / 102

许常惠的钢琴协奏曲《百家春》Op.36 / 109

2. 存在问题 / 118

3. 调整心态，摆脱纠结，走出阴影 / 120

目录

第五讲 新时期创作和科研重心的转移 / 123

1. 新时期音乐创作的新局面 / 123

2. 新时期的创作与研究思路 / 124

实例分析

徐孟东的混合室内乐《菩提》Ⅳ / 125

郭文景的三重奏《竹枝词》 / 130

瞿小松的舞蹈音乐《行草》 / 138

宋名筑的管弦乐序曲Ⅱ《祖国》 / 144

3. 广大音乐爱好者是中国当代音乐发展的可靠基础 / 149

第六讲 中国近期交响音乐作品选析 / 151

1. 中国近期交响音乐作品一览 / 151

2. 选析 / 153

实例分析

鲍元恺的《京剧交响曲》 / 154

王西麟的钢琴协奏曲Op.56 / 167

目录

王西麟的《太谷秧歌交响组曲》Op.55 / 181

王西麟的《喜剧的对话》Op.53 / 185

第七讲 中国近期歌剧音乐创作选析 / 191

1. 中国近期歌剧创作一览 / 191

2. 选析 / 192

实例分析

徐占海、刘晖作曲的歌剧《苍原》 / 193

张千一作曲的歌剧《太阳雪》 / 201

叶小刚作曲的歌剧《咏·别》 / 211

周龙作曲的歌剧《白蛇传》 / 221

第八讲 为广大民众贡献精品（之一） / 235

——中国近期合唱作品选析

1. 中国近期合唱作品一览 / 235

2. 选析 / 236

实例分析

目录

程大兆作曲的大型交响音乐诗画《长江》 / 237

韩兰魁作曲的交响合唱《绿色的呼唤》 / 247

陈怡的《中国神话大合唱》 / 254

第九讲 为大众贡献精品（之二） / 269

——中国近期器乐作品赏析

1. 中国近期器乐作品一览 / 269

2. 选析 / 270

实例分析

陈怡的《在堪萨斯城的春节联欢会上》 / 271

刘湊的《台湾民谣抒情组曲》 / 277

赵季平的交响组曲《乔家大院》 / 285

彭修文的幻想曲《秦·兵马俑》 / 290

邹航的新民俗音乐《佛跳墙》 / 297

曹光平的《开平碉楼随想》 / 306

讲座结语 / 314

《中国当代音乐分析》

——在上海音乐学院第八届钱仁康学术讲坛的演讲

在2011—10月演讲的原标题为“中国当代音乐发展之回顾与展望”。

写在正课前面的话

能应邀参加上海音乐学院第八届钱仁康学术讲坛的演讲活动，我深感荣幸，并向德高望重的音乐界老前辈钱仁康先生表示真诚的敬意。

1. 限于时间和精力，我所谈的中国当代音乐分析的范围，主要是指改革开放三十余年来的专业音乐创作成果，而不涉及到在此之前的那些当代音乐作品。又因为五年前，我曾来上海音乐学院开过有关《中国音乐结构分析概论》的课程，分析过一批中国最重要的当代音乐名家的名著，并有书著出版（参见本人的专著《中国音乐结构分析概论》，2004年由中央音乐学院出版社出版，2012年第3次印刷）；同时，还有我国最重要的几位作曲家，如朱践耳、罗忠镕、高为杰等，由于他们在音乐创作中的卓越成就，学术界对他们作品分析研究的书著，也已陆续出版（先后有卢广瑞的《时代与人性——朱践耳交响曲研究》由上海音乐学院出版社出版；蔡乔中的博士学位论文《探路者的求索——朱践耳交响曲创作研究》也由上海音乐学院出版社出版；吴春福的博士学位论文《罗忠镕后期现代风格的音乐创作研究》由湖南文艺出版社出版；以及卢璐的博士学位论文《高为杰现代音乐创作技法研究》也由上海音乐学院出版社出版……）。为了避免重复，在我这次

的讲学中,将不再重复分析这些重要作曲家的相关作品,但这丝毫不意味着我对他们在我国当代音乐中地位的否定,也无损于他们在我心目中的崇高地位。

2. 我讲学的主要目的,是集中就中国当代音乐发展状况,结合我在以往的著述中还没有提到过的部分作曲家的作品(特别是近些年来创作新作),来谈一点我的认识。至于某作曲家的作品是否被选入、以及选择哪部作品等,仅与我个人的研究积累和我希望说明的问题有关,而与该作曲家的知名度、或该作品在该作家作品中所处的地位并无直接关系。我采用的音乐分析方法,也是只谈“主要特点”,而非教科书式的“全方位分析”,以便于支撑我要阐述的主要观点,与大家进行学术研讨。

3. 该讲座所选择的作品,并不取决于我个人的偏好,而在于它们的代表性和自身的研究价值。希望借彼此交流,拓宽中国当代音乐研究的思路与视野。

4. 讲座重点分析的曲目共33首。曲目的安排,仅根据讲稿内容的需要以及篇幅的大小合理搭配,不分先后。鉴于我能搜集到的乐谱数量有限和我个人知识结构的欠缺,凡这次讲座未能分析到的重要曲目,只好留待以后弥补。同时,该讲座也不涉及我所不熟悉的电子音乐和通俗音乐等领域,请各位原谅。

第一讲

序 论

1. 调整中国当代音乐研究的视角

(1) 自“从中国看世界”到“从世界看中国”

我从教经典曲式与作品分析转向到研究中国音乐，是考虑到我是一个中国人，我有责任研究自己民族的音乐文化。我从中国传统音乐起步，是因为我必须找到自己民族文化的根。而我将中

国音乐研究的重点又放在了现代中国音乐方面，是因为我长期工作的岗位是作曲系，所以我更关注专业音乐创作。我认为，中国的音乐创作只有“厚今薄古”才能获得迅速的发展。“越是民族的就越世界的”这个提法有点偏激。现代社会，能够走向世界的音乐，一般都要在内容和形式上具有共享性。世界其他国家和民族、地区的音乐文化，也有许多值得我们学习的地方。所以，换一个角度研究学问：从今天的立场和世界的立场去考虑、并明确在音乐文化领域里，我们有什么？他人有什么？并且世界需要我们贡献什么？把这些问题搞清，将对我国当代音乐的发展大有好处。

（2）中国当代音乐的主要类型

我国当代音乐创作的类型很多。但从技术层面看，大体可以分为：

I. 用常规音乐语言表述的音乐（主要是指大家所熟悉的调性音乐等）；

II. 用非常规音乐语言表述（指各种用“现代技术”表现方式）的音乐两类；

当然，也包括兼而有之的写法。

但三十多年来，我国高等音乐院校最关心的热点主要是现代音乐创作，特别是用非常规音乐语言和现代技术进行音乐创作的问题。这种现象是否正常？需要有个说法。此外，所谓“现代技术”虽然为高等音乐院校所特别得重视，但它并不等于我国“当代音乐”概念的全部，这一点，也需要澄清。以下，我将在讲座中陆续就这些问题阐明我的看法，以供大家进一步研究、讨论。

2. 当代音乐学科研究范围的扩大

（1）中外音乐知识的双向积累

当今的世界，信息的流通，已打破了地域或民族文化的障碍，理论家们和作曲家们的眼界宽了，办法多了。作曲家们的音乐创