

梦之源

The Source from Dream

The Selected Chamber Music Works from
Contemporary China (1st Volume)

中国当代室内乐作品选
(第一辑)

姚恒璐 主编

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

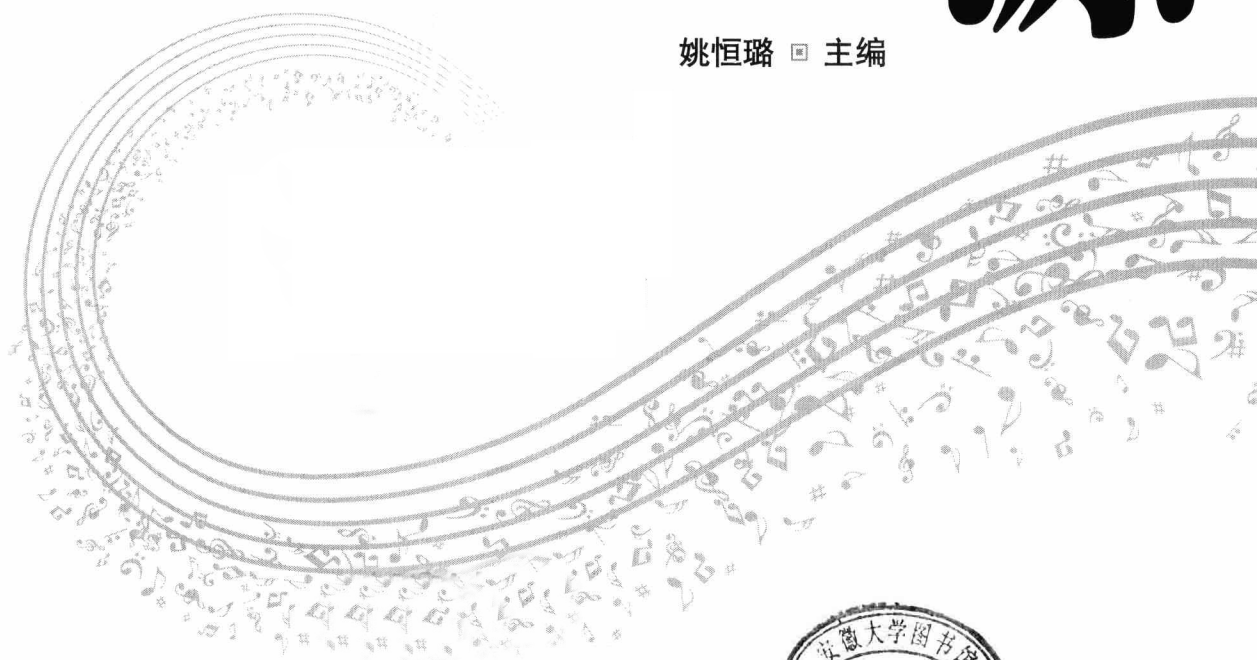
梦之源

The Source from Dream

The Selected Chamber Music Works from
Contemporary China (1st Volume)

中国当代室内乐作品选
(第一辑)

姚恒璐 主编

内容提要：

本书中所选的室内乐作品，从独奏作品到多样化的组合方式，体现出各种作曲家不同理念、技法和美感的追求。从中可以一窥当代部分中国作曲家群体的创作风格，以创作的音响手段来展示作曲家的理念、技法的实施和作品结构的特征。

责任编辑：杜丽丽

图书在版编目（CIP）数据

梦之源：中国当代室内乐作品选（第一辑）/姚恒璐主编.
—北京：知识产权出版社，2012.7

ISBN 978-7-5130-1373-4

I . ①梦… II . ①姚… III . ①室内乐—中国—选集

IV . ①J647.69

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 129890 号

梦之源——中国当代室内乐作品选（第一辑）

MENGZHIYUAN——ZHONGGUO DANGDAI SHINEIYUE ZUOPINXUAN（DIYIJI）

姚恒璐 主编

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

责编电话：010-82000860 转 8128

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2013 年 1 月第 1 版

字 数：320 千字

ISBN 978-7-5130-1373-4/J·038（10387）

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：lilyskater@163.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：12.75

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

孙璐莎，中央音乐学院学士，新西兰惠灵顿维多利亚音乐学院硕士，现任暨南大学艺术学院音乐系讲师。

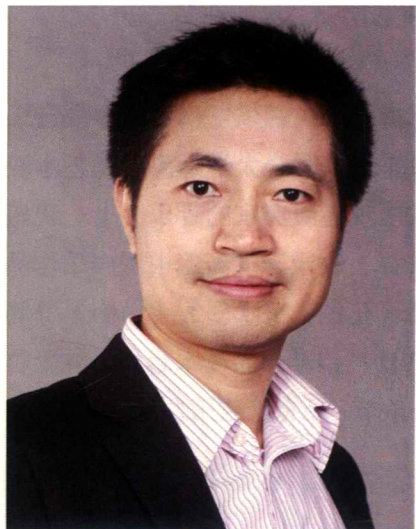
方 健，青年作曲家，指挥家，音乐评论者，中央音乐学院作曲专业硕士，现任教于北京联合大学师范学院艺术教育系，其作品多以委约形式出现在演奏家的音乐会上。代表作：声乐作品《假如让我选择》收录于《新编中国声乐作品选》，室内乐《灵光》，作品《孔雀》、《水墨》、《山中》等均为委约作品并出版 CD 和 DVD；钢琴作品《水彩之一林影竹风》首演于韩国大邱现代音乐节；另有管弦乐、合唱等作品。

李一丁，1982年毕业于沈阳音乐学院作曲系，现任中央电视台国家一级作曲。国际女音乐家联合会顾问、世界华人女作曲家协会副主席。作有交响诗《可可西里的精灵》、《三国演义》等音乐会作品。在伦敦、华盛顿、洛杉矶、上海和北京等地多次入选上演。曾为 17 部电影与 80 多部电视剧作曲，有 17 部获得各种不同奖项。主要作品有：电影《北京小妞》、电影《金秋鹿鸣》，电视剧《三国演义》（与人合作）、电视剧《大雪无痕》等。

卢璐（1973—），女，作曲专业博士，北京联合大学师范学院艺术教育系副教授。1999年毕业于中国音乐学院，取得作曲方向硕士学位。2007年7月获作曲与作曲技术理论方向博士学位。曾举办个人作品音乐会，主要作品有民族管弦乐《南洋四章》，弦乐四重奏《胡风曲》，古筝与打击乐《大风歌》等。出版博士论文《高为杰现代音乐创作技法研究》，并在权威核心期刊上发表多篇论文。

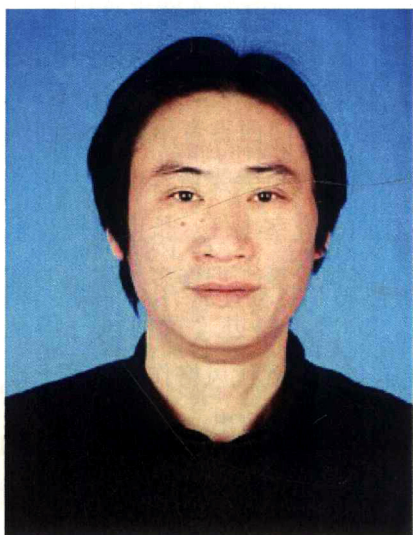
胡银岳，1993年赴日留学，先后就读于桐朋学园大学、东京学艺大学、东京艺术大学，并师从日本著名作曲家——间宫芳生、一柳慧、金田潮儿、野田晖行和松下功等。2007年获东京艺术大学作曲博士学位。现任中央音乐学院作曲系副教授。1998至2010年多次获得日本作曲比赛大奖。主要作品有：交响曲《北斗七星阵》等，室内乐《滨秋月夜》等，民族器乐作品《声声慢》等。并在核心期刊发表多篇学术论文。

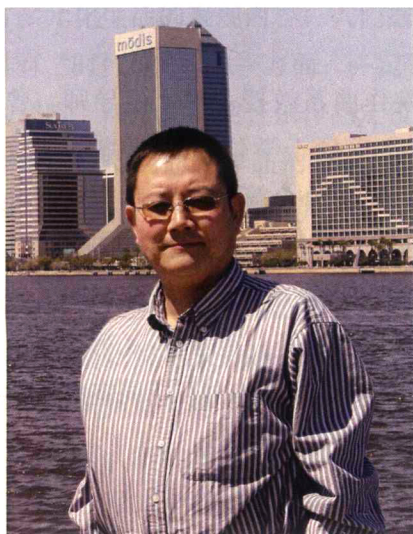
周梦天（1992—），自幼接受良好的音乐教育。创作的《航天的神舟》发表在《儿童音乐》2004年第1期；《老师好》发表在《歌曲》2004年第3期；《头一回》发表在《儿童音乐》2005年第7期，2005年获河南省文化厅，省文联，省电台联合举办的歌曲评选二等奖；2007年创作的二声部合唱歌曲《欢乐的校园》发表在《儿童音乐》第3期。同年考入中央音乐学院附中作曲系，2010年考入中央音乐学院作曲系，期间创作多部作品。

高原，北京音乐家协会会员，毕业于中央音乐学院作曲系，获得硕士学位。主要作品：室内乐六重奏《飞天》；民乐四重奏《如梦》；《第一钢琴协奏曲》。2003 年，民族管弦乐队作品《秋思》入围文化部举办的全国第九届音乐作品比赛。2008 年 4 月，弦乐四重奏《燃》在北京 2008 “国际女音乐家大会”音乐会上首演。2010 年 12 月，《青年随想曲》在第二届民族管弦乐新作品征集评选中获铜奖。出版作品：《幼儿芭蕾启蒙训练钢琴小品》等。

秦庆昆，1963 年出生，1989 年毕业于天津音乐学院作曲系作曲专业，2002 年由国家留学基金委派遣赴维也纳音乐与表演艺术大学留学深造。现为河北师范大学音乐学院作曲技术理论教授。在《中央音乐学院学报》发表多篇学术论文，并出版作曲理论相关著作及教材。作品《变化的形态》（获 2009 年全国首届“金杯”手风琴新作品创作征集比赛独奏作品组二等奖）、双钢琴曲《真与是的执着》（获 2011 年河北省第五届音乐金钟作品评选二等奖）。

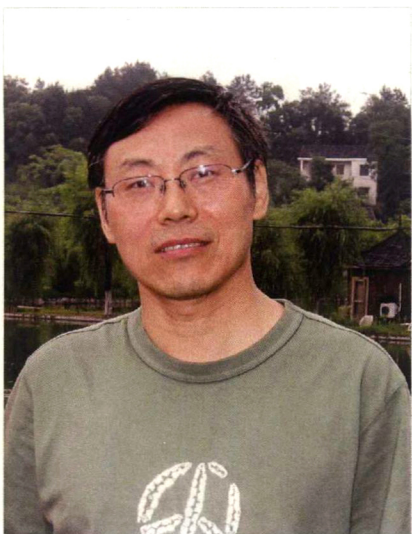
何建军，1979 年入现西北民族大学，随李曙明教授学习小提琴。1985 年入中国艺术研究院，师从缪天瑞教授学习音乐理论。1995 年赴美国西弗几尼亚大学，随约翰·比尔教授学习作曲，获音乐艺术博士学位。作有管弦乐、室内乐、合唱等不同体裁音乐作品六十余首，多部作品由 ERM, VMM, Mark Masters 等出版商发行 CD 唱片。除音乐创作外，还发表多篇科研论文，内容涉及作曲技术理论、民族音乐学、音乐教育等领域。2001 年后在美国多所大学任教。

丁 铃，作曲硕士，广西艺术学院音乐学院作曲系副教授，硕士研究生导师，广西音协会员，广西青年音协副会长。多首作品在国家级和自治区级作品评选中获各级各类奖项。在《音乐创作》、《歌海》等刊物上发表诸多作品的曲谱或CD，公演了声乐和器乐作品。在美国亚特兰大艺术中心交响音乐厅公演约稿作品《故乡的春天》，《多维时报》等当地报刊给予了高度评价。发表学术论文多篇。

刘红兵，中国音乐家协会会员，山西省音乐家协会创作委员会主任，国家教育部教学指导委员会委员，山西大学音乐学院教授、硕士生导师、作曲研究室主任。长期坚持音乐作品的创作与革新探索。著有多篇论著，创作多种体裁的音乐作品，多次获得国家奖。2008年举办《黄河风—华夏魂》—刘红兵室内乐作品音乐会，其现代风格作品《黄土精灵》等应邀参与了国际作曲界的交流与演出。

姚恒璐，中央音乐学院作曲系教授、博士生导师。曾获英国利兹大学作曲专业音乐硕士学位和哲学博士学位（PhD）。发表各类音乐学术论文70余篇，并出版《20世纪作曲技法分析》、《音乐技法综合分析》、《作曲的基础训练》等专著以及CD作品。主要的音乐作品有：第一交响曲《升华》等；管弦乐《虹》、《庆典序曲》等；室内乐：《第二弦乐四重奏》等；民族器乐：民乐四重奏《姜白石诗词室内乐重奏与吟唱五首》等；合唱与艺术歌曲数十首。

序 言

为《梦之源》——中国当代室内乐作品选（第一辑）的出版

学习音乐的人都知道，室内乐创作是作曲的中坚环节，在有限的乐器组合当中，既要求作曲家表达出一组相对完整通畅的音乐语言，又能够检验作曲家的音响控制能力；既能够做到节省演出成本、有效地创作出完整的艺术成品，为表现特定的音乐内容而动用有限定的乐器组合，又能够为各类大型音乐作品的创作进行技法上的储备。因而长期以来，室内乐的创作、演出形式备受各国作曲家的重视。

然而在现实当中，室内乐又是那么受人冷落，因为它不像独奏器乐演奏那样“崭露头角”；也没有交响曲创作那么具有“轰动效应”，同时，它所独具的表现特质决定了它的音响相对“高深”、“专业”，曲高而合寡，远离大众的“娱乐趣味”。说到音乐的社会功能，除了娱乐或谓“寓教于乐”、为特定目的“服务”之说，留下的空间必定是属于自身内部事务的“学术性”了。任何学科都有属于自己专业探索的学术科研天地，研究加之表现，才能有效地提升作品的质量和品味。作为听觉艺术——音乐的专业创作也无一例外，必须遵从这一内在的艺术创作规律。

近年来，中国作曲家的音乐创作无论从观念、题材，还是到创作技法的多样性、结构的出新，都趋于更加成熟，较之以前十几年有了很大进展。

1. 观念的进展——一方面，某些从程式化教学中带来的老套办法所产生的音乐表述手段，制约着多元化生活的表现内容，人们据此要求拓宽音乐创作思路、技术实施手段、使得作品的音响更加具有“时代感”；另一方面，一定要避免无目的、“无病呻吟”式的技法堆砌，音乐不是为看，而是为“听”而作，即使音乐作品定位于谱面本身“由音符做出单纯智力游戏式的”或是极端实验性的作法，也应当思考作品的音响究竟想要带给听者什么。有很多做法在我们看来早已不是什么“实验”，而只是新一轮的模仿——上世纪后半叶西方实验性现代音乐的翻版。历史的大浪早已将其中的优劣过滤筛选，为什么我们不能以自己的文化和母语为载体，去积极挖掘、探索属于自己创作天地的更大空间呢？！随着时间的推移和个人创作体验的积累，更多人认识到：音乐作为听觉艺术，其音响的新鲜感永远是追求的重要方面，但形式与内容的完美统一、技法与风格的相辅相成也是需要我们认真思考的重要方面。正所谓“实验转入工作室，正品登入大雅堂”。

探索，永远是艺术追求的要义和必要途径，它是与头脑相伴而生成的；而与之相仿却需加以区别的是：形式上的雷同和模仿。从事任何艺术门类都一样，如果缺乏专业的信息和实践的积累、又

缺乏思想见地的人只能靠表面模仿的假象来维持局面，这与艺术的创意根本不能同日而语。此时，人们更加关注作品的“表里如一”，即理念要通过技法来兑现、“时尚”要通过音响来检验。

2. 风格的理念与技法的进展——时代要求我们必须做到创作理念更加完备、涉及内容更加宽泛、表现程度更加深入、结构设计更加富于逻辑。也就是说，技法来源于理念、服从于表现。同时不同的地域文化所产生出来的艺术作品应当是千姿百态的样式，试想，整个“地球村”的音乐风格都统一到欧美为中心的音响状态，将会是怎样的苍白和单调？！风格由技法和理念所决定，音响风格的追求同样是考量作曲家创作机制和情感诉求的重要方面，技术很好但“口味”不对头的例证比比皆是，难道不应当引起我们足够的重视吗？音乐创作的风格问题也是长期以来制约作曲家技法实施过程的潜在难题，而这方面也正是音乐作品评论中的缺项——往往技法、情绪容易评价，而风格问题却处于“有口难言”的状态。其中原委，有不重视、不了解，也有以技法替代风格评论的种种错误想法。创新性的技法不能来自盲目的模仿（包括风格的模仿），而是要切切实实地产生于美感追求、哲理思考，同时还要落实到音乐作品的音响结构设计中。

3. 对于“表现”的认识进展——在作曲家当中对于“表现”的认识大不相同，有人认为音乐的内容和表现需要经过深思熟虑，它与作品的内在结构应当交相呼应，情感与形式应当达到高度的一致；而有人却认为音符本身就是表现，情感只是表现的部分（甚至只是人为附加的产物）而不是全部，且不必刻意而为；所采取的创作态度也大为不同，“严谨派”认为作品应当预先设计技法与结构，而“随意派”则认为“一切跟着感觉走”，灵感决定一切。我们说，音乐作品是一种深邃的诉求和委婉的表达，富于人情（主观）、印象（客观）和哲理（内外世界的结合）诸多层面。情绪是一条外在的线索，思想则是一种内在的关联。无论创作选取何种角度、采用何种方式，表达和倾诉是音乐作品始终不变的主线。很多作曲家之所以对音乐创作的总体认识摇摆不定，其实质是在这方面认识根基的欠缺所致。

这里所选用的12首室内乐作品，从独奏作品到多样化的组合方式，体现出种种不同理念、技法 and 美感追求。从中可以一窥当代部分中国作曲家群体的作为，有的采用延伸式的调性手法述之于现实生活；有的采用非调性音乐的种种不同技法，在音色、节奏、织体等非音高参数的结合中体现其中的艺术魅力；有的作品构思来源于中国的文化典故和历史传说、有的题材为超现实的幻想和对理想境界的憧憬；所有这些，都以创作的音响手段来展示作曲家的理念、技法的实施和结构的特征。

由于这是我们进行新音乐作品出版工作的初步尝试，加之出于种种其他社会生活的原因，对于所征集的音乐作品，从作曲家来源的广泛度、作品技法的多样性、音乐美感理念的多层次，都还没有达到理想的境地。在此方面，也希望得到界内同行的大力支持和加盟，让专业作曲家的追求逐年深入到更多普通人的认识当中。

追求完美固然值得称道，而推介新作品的行动本身，就已经明确了其目的——为音乐界提供此类资讯的有效手段。

姚恒璐

目 录

孙璐莎 《梦之源》	
为单簧管与钢琴而作 (10' 30")	1
方 健 《“剑” 舞》	
为大提琴独奏而作 (8' 53")	17
李一丁 《古格王国废墟》	
为大提琴与钢琴而作 (6' 59")	24
卢 璐 《胡风曲》	
弦乐四重奏 (7' 59")	33
胡银岳 《东邪西毒》	
为两架钢琴与两位打击乐演奏者而作 (7' 19")	49
周梦天 《罗蕾莱》	
长笛, 中提琴, 竖琴三重奏 (9' 17")	87
高 原 《姐妹》	
为双钢琴曲而作 (5' 54")	106
秦庆昆 《水》	
为单簧管和自由低音手风琴而作 (8' 12")	121
何建军 《叙事曲》	
大提琴独奏 (9' 01")	134
丁 铃 《铜鼓魂》	
为长号、钢琴与打击乐而作 (4' 23")	142
刘红兵 《黄土精灵》	
为独奏小提琴与钢琴而作 (11' 35")	155
姚恒璐 《单一元素》	
为单簧管四重奏而作 (8' 01")	174

A List of The Music Works

Sun Lu-sha	The Source from a Dream	
	for Clarinet and Piano (10' 30")	1
Fang Jian	Dance of Sword	
	for Solo Cello (8' 53")	17
Li Yi-ding	Guge Kingdom Ruins	
	for Cello and Piano (6' 59")	24
Lu Lu	Hu Style Song	
	String Quartet (7' 59")	33
Hu Yin-yue	East Evil and West Poison	
	From Novelette THE HEROES SHOOTING EAGLES	
	for Two Pianos and Two Percussion players (7' 19")	49
Zhou Meng-tian	Lorelei from Heine's Poem	
	for Flute, Viola and Harp (9' 17")	87
Gao Yuan	Sister	
	for Two Pianos (5' 54")	106
Qin Qing-kun	Water	
	for Clarinet and Accordion (8' 12")	121
He Jian-jun	Ballad	
	for Solo Cello (9' 01")	134
Ding Ling	Spirit of the Bronze Drum	
	for Two trombones, Piano and Percussion (4' 23")	142
Liu Hong-bing	Elves in the Loess	
	for Violin and Piano (11' 35")	155
Yao Heng-lu	Mono—Elements	
	for Clarinet Quartet (8' 01")	174

梦之源

为单簧管与钢琴而作

The Source from a Dream for Clarinet and Piano

孙璐莎曲

♩ = 72

Clarinet in $\flat B$

Piano

Cl.

Pno.

5

8

cresc.

p *mp* *p*

sfz *p* *mf* *f*

mf *p* *mp*

p

11

Cl. *f* *mp* 6

Pno. *f*

13

Cl. *mp*

Pno. *p* *mf* *mp*

16

Cl. *p*

Pno. *p* *mf* *mp*

19

Cl. *mf* *mp* *mf* *mp*

Pno. *mp* *mf* *p*

22

Cl.

p

Pno.

mf

25

Cl.

mf *p* *mp* *pp*

Pno.

mp *mf*

28

Cl.

mp *mf* *p*

Pno.

p *mf*

31

Cl.

f

Pno.

mp *mf*

33

Cl. *p* *f*

Pno. *p* *mp*

36

Cl. *p*

Pno. *mp* *f* *p*

38 $\text{♩} = 86$

Cl. *mf*

Pno. *mf* *mp*

41

Cl. *f*

Pno. *f*

43

Cl.

Pno.

mp

mp

mf

f

45

Cl.

Pno.

fp

f

mp

f

47

Cl.

Pno.

mp

mf

mp

mf

ff

mf

f

49

Cl.

Pno.

f

mp

51

Cl. *f* *mf* *ff* *tr*

Pno. *f* *tr*

53

Cl. *ff*

Pno. *ff*

54

Cl.

Pno. *mp* *f*

56

Cl. *f* *ff* *tr*

Pno. *f*