

郭
萌
陶
亚
兵
著

左贞观 音乐活动研究

ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЬ
TSZO CHZHENGUAN

中国文联出版社

郭
萌
陶
亚
兵
著

左贞观 音乐活动研究

ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЬ
TSZO CHZHENGUAN

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

左贞观音乐活动研究 / 郭萌, 陶亚兵著. —北京:
中国戏剧出版社, 2013. 11
ISBN 978 - 7 - 104 - 04130 - 6
I. ①左… II. ①郭…②陶… III. ①左贞观—音乐
评论 IV. ①J605. 512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 258473 号

左贞观音乐活动研究

责任编辑: 曹 静

封面设计: 梁 军

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: [www. theatrebook. cn](http://www.theatrebook.cn)

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930242 (发行部)

读者服务: 010 - 58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 16

字 数: 261 千

版 次: 2014 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 04130 - 6

定 价: 48.00 元

版权专有 违者必究: 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

2014年东北电力大学博士启动资金项目 资助单位 东北电力大学
吉林省服饰文化研究中心 资助单位 吉林教育厅

陶亚兵，1959年3月生，黑龙江哈尔滨人，音乐史学者、交响乐团指挥。1975年考入中国人民解放军部队文工团。1982年考入哈尔滨师范大学音乐系，师从汪立三、刘施任、周柱铨学习作曲与音乐学理论，1986年毕业，考入中央音乐学院师从汪毓和教授学习中国近现代音乐史，1988年以论文《论我国重奏音乐的发展》获得硕士学位，同年考取中央音乐学院廖辅叔教授博士研究生专攻中西音乐交流史，1992年以论文《1919年以前的中西音乐交流史料研究》

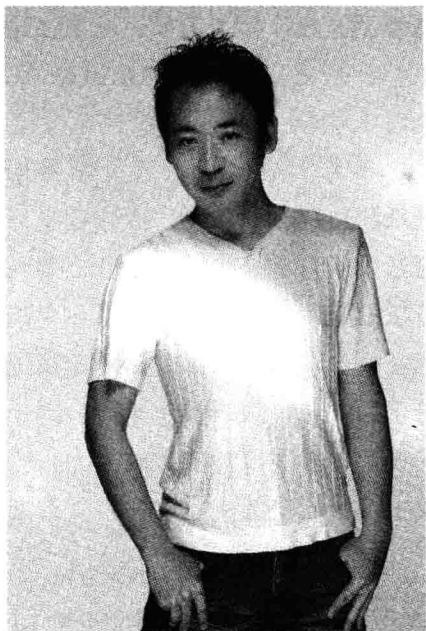
获得博士学位，是中央音乐学院毕业的第一位博士研究生。

陶亚兵在东北民族音乐史（渤海国、女真族）的研究方面具有开拓意义，在中国近现代音乐史及中国重奏音乐研究方面有着广泛影响，而最突出的学术成就是对中西音乐交流史的深入而系统的研究。所撰论文《唐渤海国音乐初探》、《论我国重奏音乐的发展》分别获得1987年、1990年全国艺术院校学生中国音乐史论文评比二等奖，所著《中西音乐交流史稿》分别获得第二届全国高校人文社科优秀成果二等奖、第二届全国青年优秀社会科学成果二等奖，曾两次应邀为中国音乐权威评价机构《中国音乐年鉴》撰文。多次参加国际学术研讨会，1999年4月和2001年4月两次应邀担任俄罗斯远东国际钢琴比赛钢琴评委，2011年12月担任俄罗斯莫斯科国际音乐大赛钢琴组评委。

陶亚兵现任哈尔滨师范大学音乐学院院长、教授，博士生导师，博士后导师。黑龙江省优秀中青年专家，省级重点学科带头人，黑龙江省音乐家协会主席。第三届全国德艺双馨艺术工作者。陶亚兵长期担任音乐学院交响乐团指挥，从师著名指挥家黄晓同先生。2010年指挥交响乐团在国家大剧院音乐厅成功举办“中俄对话交响音乐会”，多次指挥“哈尔滨之夏音乐会”专场交响乐演出。

2012年在莫斯科柴科夫斯基音乐学院进修，师从德洛诺夫教授，学习交响乐队指挥。

郭萌，1968年5月生，吉林省吉林市人。1990年7月毕业于吉林艺术学院音乐系后分配至当时东北电力学院，现任东北电力大学艺术学院教授、硕士生导师。

工作期间曾于2004年9月考入东北师范大学音乐学院师从尹爱青院长攻读教育学硕士学位研究生，毕业后于2010年9月考入哈尔滨师范大学音乐学院攻读音乐史学博士学位研究生，师从我国第一位音乐史学博士研究生陶亚兵教授（博士后导师）。在哈师大就读期间曾被东北电力大学选派为单位公派访问学者，并于2011年9月至2012年5月赴莫斯科肖霍洛夫国立人文大学访学。

在莫斯科完成公派访问学者期间曾参加由俄罗斯高等教育部、莫斯科肖霍洛夫国立人文大学、柴科夫斯基音乐学院等多家教育机构共同主办的莫斯科第六届《现代艺术教育与教育》国际音乐比赛获优秀奖。

曾在《莫斯科罗蒙诺索夫大学学报》（2012年第二十二期），《莫斯科肖霍洛夫国立人文大学学报》（2013年第三期‘教育学与心理学专题’），《莫斯科国际大学学报》（2012年年刊——‘21世纪文化艺术的发展与建设理论专题’论文集）及《人民音乐》（2013年5月号）等国内外学术期刊发表多篇学术论文。

2008年6月和2010年9月蝉联吉林地区政府颁发的文艺最高奖——第四届松花湖文艺奖的“荣誉奖”和第五届松花湖文艺奖的“作品奖”及吉林市人民政府颁发的第四次社会科学优秀成果奖等奖项。

曾获2011年度获黑龙江省教育厅研究生创新科研资金项目资助和2012年度吉林省教育厅人文社会科学重点项目的资助。

2011年在完成国家教育部人文社会科学一般项目《基于中俄比较视野下艺术管理学科贯通式多元建设路径研究》后，现主持2013年度国家社科基金艺术学项目——《俄罗斯当代著名华裔作曲家左贞观音乐创作技法研究》。

出版说明

chubanshuoming

——本书作者郭萌

在新中国成立的第二天，当时的前苏联成为了世界上第一个正式和中国建立外交关系的国家，从此两国关系踏上漫漫的征程，虽几经风雨，但新中国的不断发展壮大凝聚着前苏联及当代俄罗斯联邦无尽的深情厚谊。从此也翻开了俄罗斯音乐史和中俄音乐文化交流史上的重要篇章。

建国初期在两国签订《中苏友好同盟互助条约》及《苏中文化合作协定》的特定历史条件下，涌现了大批来华支援建设社会主义新中国音乐事业的苏联音乐专家及艺术团体的指导和访问活动。新中国音乐发展成就包含了苏俄音乐给予中国音乐的巨大支持和帮助。同时，俄罗斯民族乐派的音乐风格和苏联革命现实主义的美学观点成为中国音乐发展的榜样，并深刻地影响了中国新音乐的发展方向，苏俄音乐家堪称我国新音乐文化的导师。

俄罗斯富有民族个性的音乐风格给中国新音乐的发展树立了榜样，我国30年代重要作曲家黄自先生曾十分推崇俄罗斯乐派的民族性，提出了建立中国的民族乐派的主张。

本书作者之一陶亚兵博士在 2007 年主持国家社科基金艺术类重点项目《20 世纪俄罗斯音乐文化对中国近现代音乐发展的影响研究》这一课题后，与其指导的博士研究生郭萌于 2013 年再获国家社科基金艺术学项目——《俄罗斯当代著名华裔作曲家左贞观音乐创作技法研究》。两位作者都曾先后访学俄罗斯，现撰写和出版的《俄罗斯当代功勋艺术家系列》一书，希望能为现今中俄音乐文化交流的研究者们提供参考。

鉴于作者囿于成见，书中错漏之处在所难免，恳请同仁予以指正。

博士后导师陶亚兵

郭萌访学莫斯科肖霍洛夫国立人文大学

本书美术设计：陶瑞峰 工作单位 东北电力大学艺术学院

本书法律顾问：付丽梅 工作单位 东北电力大学社会科学学院

超乎寻常的身世和非凡的经历以及东西方两种异质文化的熏陶与铸就，一开始就决定了左贞观的独特音乐之路和不同寻常的创作风格，他的作品以异域的东方特色惊现于世人并囊括了国内外作曲比赛的各类奖项（1975年—莫斯科、1993年—上海、1996年—纽约）。他有机地把中国传统音乐同西方现代作曲技巧巧妙的结合在一起，音乐作品显现了浓郁的中国风情，先后在俄国和世界30多个国家演出，为中国音乐的传承和在世界各地的传播起到了不可磨灭的功绩。

2005年12月，俄联邦总统普京颁布命令，授予华裔音乐家、俄罗斯爱乐乐团团长左贞观“友谊勋章”，以表彰他多年来在文化与艺术领域的成就。“友谊勋章”是俄联邦最高荣誉勋章之一，由联邦总统签署命令，颁发给对各国、各民族合作做出重大贡献，对俄科学事业做出突出成就和对维护世界和平做出奉献的人。据了解，华人华侨获得如此高的荣誉，这在前苏联和俄罗斯历史上尚属首次。

随后，左贞观在中俄两国艺术家联袂打造的俄罗斯原创芭蕾舞剧《小河淌水》中担任作曲。该剧于2006年12月5日在北京人民大会堂首演，2007年9月27日，芭蕾舞剧《小河淌水》作为俄罗斯“中国年”的重要文化交流节目在莫斯科轻歌剧院首演引起轰动。

左贞观的音乐成长之路是无法复制和不可预知的，是特定历史时期和不可再现的历史年代赋予他音乐的内涵，顽强的生活信念和坚定的爱国主义高尚情怀是值得我们研究和学习价值所在。

左贞观寄语

正当莫斯科五彩斑斓的绚丽秋色渐渐褪去，萧瑟的寒风凛冽入骨的时节，获悉郭萌先生的专著《俄罗斯当代功勋艺术家系列之左贞观》即将付梓，我颇感欣慰，继而欣喜。作为此专著的研究对象，本书的出版，如一束温暖春光的照临在我的音乐生活里。这份欣喜不啻于我自己，是为我的母语音乐文库里又多了一项精进的音乐理论研究成果，更为我的祖国有许多像郭萌先生这样痴迷的音乐人，怀揣着一份执着的音乐梦想，跋涉中西，广纳博采，兼收并蓄，为了繁荣祖国的音乐文化而无悔付出，令我为之动容。

我旅居俄罗斯五十余年，在这长达半个世纪的人生旅程中，我没有一天离开过音乐。音乐，是联系我与祖国情感的最坚实的纽带。在我的音乐作品中，中华国乐给予我的滋养在一个个音符间芳香满溢，让我受益一生。而俄罗斯的音乐与中国的深远渊源，令这两个国家的人民，有着一份天然的亲近感。每次回国，我都能在街头巷尾听到熟悉的俄罗斯音乐。因此，当一批批中国音乐人来到俄罗斯这块丰厚的音乐沃土，享受音乐带给他们的无限魅力时，我真心地为他们高兴。

也算是爱屋及乌吧，我对来自祖国的年轻的音乐家们十分喜爱，甚至偏爱。郭萌先生就是其中的一位。在本书的成书过程中，我进一步加深了对他的了解。我见证了他的勤勉努力，精益求精，甚至是呕心沥血的创作过程。他的独到的音乐见地，他的开阔的音乐视野，他的敏锐的音乐才思，最终化作笔端那数十万洋洋洒洒的文字。我不得不对他的心血之作击节赞叹。不为别的，因为有许多这样的年轻人活跃在祖国的音乐领域里，这是中国音乐兴盛的希望之所在，他们活力四射，如日中天，美好的未来大可寄望于他们。

祝福我们年轻的音乐家，祝福那些热爱音乐的人们。

左贞观

2013年10月30日

于莫斯科家中

卷首语

juanshouyu

——俄罗斯当代功勋艺术家系列之左贞观

著名学者曼纽尔·卡斯特指出：“认同是人们意义与经验的来源。”作为民族和国家的衍生物，文化认同往往又具有多层次性、敏感性、特殊性等等。

中俄两国是世界上最大的毗邻而居的国家，两国之间的文化交流历史源远流长。前苏联及俄罗斯的优秀作品很早就介绍到了中国，至今仍有大量的俄罗斯传统歌曲在中国传唱。近年来，两国的文化交流更是推陈出新，从小说、诗歌、歌剧、绘画、舞蹈，到动漫、现代音乐等，范围不断扩大，层次也不断提高。它涉及文化的一切领域，包括文学、音乐、舞蹈、媒体、科学、技术、体育、戏剧、美术、医学、社会科学领域。

《俄罗斯当代功勋艺术家系列》开篇之作以左贞观中俄生活经历为撰写背景；以目前俄罗斯唯一一名因为创作具有中国特色的音乐作品而闻名的作曲家为视角；用以中国题材为作品内涵的作品数量最多的俄罗斯当代作曲家为素材。因此本书的撰写将对拓展音乐学领域和更广阔的中国音乐美学概念有着相应作用和影响。同时，左贞观以他的作品在自己独特艺术形式中体现的中国文化思想和生动形象的音乐创作，在当下俄罗斯对东方和中国的研究内容也将具有着显著现实意义。

目 录

contents

第一章 绪 论	1
1.1 研究意义	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究特色	6
1.4 研究现状	10
第二章 俄罗斯功勋艺术家的成长之路	12
2.1 异域疆土铺砌精神家园	12
2.2 “音乐天堂”——盖利赫·李金斯基	17
2.3 “师恩难忘”——室内乐《弦乐四重奏》(1974)	20
2.4 左贞观早期音乐活动特点及创作成就	22
第三章 彰显中国文化元素的成熟创作之路	27
3.1 中国文化与左贞观的创作思想	28
3.2 中国古典诗词与左贞观的声乐艺术作品	31
3.3 以中国文化为创作背景的音乐作品特点	33
3.4 中国文化元素与左贞观的音乐创作成就	40

第四章 标新立异的中国主题铸就独特音乐之路	43
4.1 “东方之根”——钢琴独奏曲《变奏曲》 (1979)	43
4.2 “大音希声”——大提琴独奏曲《奏鸣曲》 (1983)	48
4.3 “空灵回响”——现代小提琴曲《汉宫秋月》 (1989)	50
4.4 “余音缭绕”——打击乐《五行》 (1993)	84
第五章 闪耀“中华之光”的成功之路	99
5.1 中俄“国家年”文化交流项目	102
5.2 异国情韵之“东方小夜曲”及其音乐创作特色	107
5.3 “哈夏”左贞观作品音乐会	206
5.4 享誉海内外的莫斯科“中国乐团”	211
第六章 结语 友谊勋章下的中俄文化使节	218
6.1 俄罗斯全新东方艺术品位的奠基人	219
6.2 俄罗斯当代音乐家的杰出代表	221
6.3 播洒中国音乐种子的辛勤耕耘者	222
6.4 不同寻常的音乐理念和中国文化底蕴让他走出了一条 超越常规的音乐之路	223
附录一 左贞观大事记	225
左贞观大事记年表一 (1945~2012年)	225
左贞观大事记年表二 (1975~2012年)	226
左贞观世界巡演一览表一 (1997~2007年)	226
左贞观世界巡演一览表二 (1997~2007年)	227
左贞观与台湾交流活动一览表 (1992~1997年)	227
附录二 左贞观音乐作品创作目录	228
附 2.1 进入音乐学院以前	228
附 2.2 音乐学院毕业以后	229

第一章

绪 论

1.1 研究意义

左贞观 (ЦЗО ЧЖЭНЬГУАНЬ. 1945) —— 别具一格的创作人、作曲家、音乐学家、教育家、音乐社会活动家、俄罗斯联邦功勋艺术家、各种杂志 (交响乐杂志、室内乐器杂志、钢琴杂志、声乐杂志, 以及现代音乐杂志等) 报道的大量音乐作品的作者。

除了作曲家本身的创作之外, 左贞观还积极地 (特别是在近些年) 从事各种各样的音乐社会活动。在 1992 年成为俄罗斯爱乐乐团的创始人后, 他在俄罗斯和中国成功的举办了大量的音乐会和音乐文化方面的交流活动, 其主要目的就是宣传俄罗斯和中国的音乐。

因此, 他的音乐创作在所有的表现形式中都展示出俄罗斯文化和中国文化特点的独特融合, 就我个人而言, 这首先是由作曲家的经历特点及其创作命运的特殊性决定的。

中国艺术研究院音乐研究所外国音乐研究室研究员万昭 (曹禺与第一任妻子郑秀所生) 就音乐的研究方法也提出的自己的建议和研究成果。他的关于音乐作品研究方法的主要论著: 1998 年《中国音乐学》第 1 期; 《柴科夫斯基的少年生活及其对创作的影响——谈柴科夫斯基的生活、思想与创作》(1.3 万字), 1999 年《中国音乐学》第 1 期; 《从柴科夫斯基童少年生活与创作的联系, 谈音乐作品的研究方法问题》(1 万字), 1999 年《中央音乐学院学报》第 2 期等都谈到。

万昭认为^①：音乐研究的中心和最终目的还是人，是对人的研究。对人的心理的研究。高尔基说：“文学即人学，音乐就是用乐音表达的人学。音乐是人写的，也是写人的，写给人听的。所以，理论家对作品的研究应该以人为中心，这包括对作品所表达的人的感情的研究，对触发情感的客观生活研究。只有这样，你才能知道作者写的是什么，为什么要这样写。”

参照万昭音乐研究理论观点^②：音乐的内容主要是人的情感，某一具体作品表现的某种特定感情不是孤立的，而是一个人过去全部感情生活的延续和结果。音乐中所表现的情感，在现实生活中又是怎么发生的呢？

根据上述观点和理论依据，其主要内容有两条：

一是外界生活对人的刺激，这是印发感情的源泉。

二是人用自己的标准对外界刺激物进行衡量，从而产生各种感情反应，这是感情产生的直接原因。

那么这个衡量外界事物来决定情感好恶的标准又是什么呢？

——就是一个人长期生活中所形成的对外界生活总的看法；包括过去、现在和对未来的整个认知系统。一个人每一次对新事物作出感情的反应，都要调动过去的认识系统进行衡量和评估。

人的任何感情，不管多么的简单都是他全部认知的延续和结果。

所以对作品中情感的认知绝不是无缘无故的，探究作品的真谛和内涵，我们必须从作者的整个人生中，找出影响作者情感，导致作品内容的深刻原因，才可能准确的诠释作品的最深层的准确表达，这不仅是音乐研究当中的重要一环，更是探寻音乐创作根源的重要步骤。

1.2 研究目的

左贞观出生在中国，并在上海渡过了自己的童年。少年时期（在 16 岁）来到了俄罗斯。在俄罗斯他接受了音乐教育——起初在新西伯利亚音乐学校和音乐学院，而后来到莫斯科，并师从当时前苏联最著名的作曲教授盖利

① 万昭.《从柴科夫斯基童少年生活与创作的联系，谈音乐作品的研究方法问题》[J]. 中央音乐学院学报，1999，2：68-72.

② 万昭.柴科夫斯基的少年生活及其对创作的影响——谈柴科夫斯基的生活、思想与创作，中国音乐学，1999（1）.

赫·李金斯基；同时并入的还有两种不同文化特征，相关的不平凡命运，从一开始就决定了作曲家独特的创作个性。所以前苏联的著名音乐评论人谢尔盖·别林斯基在采访左贞观时候这样写道：“他筑成俄罗斯艺术传统和中国艺术传统交汇的某种十字路口与桥梁”。^①

前苏联最权威的学术性音乐评论杂志《音乐学术》^②对左贞观音乐创作做了如下的评论：“在以前——改革前的苏联铁幕社会下，由于左贞观是一位华人，听众同他的创作接触受到了极大地限制，只是在苏联开放以后，他才有可能在两种文化背景，两个祖国的情况下自由创作。他的作品最近几年在国内外广泛演出，他参加了许多国际现代音乐节与国际比赛的活动，他开始闻名，今天这是一位找到个人独特创作道路的作曲家，是完全属于莫斯科作曲学派一名成功的杰出代表。”

为了阐明上述的观点和本书要研究的这个问题，必须需要说明的一点就是：如何深入的去挖掘、归纳和梳理内容丰富的，归源于中国文化和“俄罗斯——欧洲文化”之根的创作源泉。特别值得关注的是在中国的和俄罗斯的学者们关于本问题的概念中形成的“东方”和“西方”观点的区别。

从左贞观先生的音乐作品采用的“俄罗斯——欧洲文化”^③词组时，在国内学术语汇中习惯“俄罗斯和西方”组合。在本书的论述中，我将遵循左贞观先生论述其作品的学术术语——“俄罗斯——欧洲文化（即俄罗斯的外国音乐）”^④。探究不同时期作品中风格形成因素；说明不同时期和风格作品固有的音乐语言特点；重建作曲家完整艺术创作风貌。

因此，对于左贞观先生众多音乐活动及其音乐作品的创作研究，我采用的态度不仅是外在音响形式和他表现的感情内容，更应该的是透过这些方面去深探其中间接蕴含的思想内涵，以及虽然不在其中，但对音乐有重要影响的前因背景，通过对其音乐活动的研究和阐述逐一进行展开。

① 谢尔盖·别林斯基. 文化访谈节目《自由音乐厅》[EB/OL]. 莫斯科自由广播电台, 2004, 3. 3.

② 王晓佟. Московский композитор Цзо Чжень - Гуань (莫斯科作曲家左贞观) [D] 莫斯科格涅辛音乐学院, 2007. 5: 13 - 15.

③ Аверинцев (阿维林采夫) С. Ритм как теодицея [J]. Новый мир (《新世界》), 2001. (2): 172 - 174.

④ Аверинцев (阿维林采夫) С. Ритм как теодицея [J]. Новый мир (《新世界》), 2001. (2): 172 - 174.

“艺术创作中的思想感情活动经常在生动的想象中不留痕迹的发挥作用，它是不自觉的。但是研究者却应该自觉地去研究这些无意识的活动与音乐的联系。如果我们不能挖掘和揭示存在于复杂而微妙的人类心理活动中，引发情感的生活原因，那么，我们对音乐作品的理解和研究就可能失去真正的有价值的深层次的东西”。^①

综上所述，之所以本书称其为对作曲家音乐活动研究，首要的值得关注和可以进行研究的问题是作曲家本身存在着许多交汇点：在这诸多的交汇点中，我们都可以把作为中国传统文化当中的美学思想、哲学思想、神话、诗歌的概念与其作品并存着和紧密的关联着，并在许多不同民族传统的交汇点中相交融着。所以究其对作曲家的研究任务必须包含于民族的成分，区域的含量等等。

前苏联的著名音乐评论家 E·B·纳扎伊金斯基曾给出这样的定义：“民间创作的资料、民间音乐的原则、及其具体的要素可能是共同民族风格特殊性的源泉。这种情况下，许多创作都取决于作曲家的创作个性”。

我在试图解释左贞观的一些创作方法以及后期的代表作品的创作技法时，我着重阐述的是其大量的音乐活动以及民间创作资料的搜集，而后才是典型中国乐器的运用和处理，五声调式运用的原则等等。这些概念在我对这位作曲家的研究是处于第一地位，也是我对其作品分析谱例相对并不是很重要成份的原因之一。

左贞观作品很多创作元素起源于中国文化，同时又结合了世人对中国文化的根本的、基础的认识——神话、礼节，数字。不能不考虑二十世纪下半叶有代表性的和中国当代作曲家的创作的一些特点。通过对其观察，不论他们的创作在什么样的文化土壤中发展，在折射传统的中国音乐思维特征方面，都能够发现从不同的中国作曲家身上观察到的共同性的特点。

与此同时，在左贞观的民族风格阶段明显无疑的情况下，他的创作在相当程度上让步于来自欧洲音乐理论的立场的理解；他也通过许多独有的界限自然地与莫斯科音乐学院的风格相配合。原因当然根源于教育和创作生涯的特点，左贞观主要创作生涯是在俄罗斯。但是，我个人认为，就其左贞观的

^① Арзаманов Ф. О некоторых особенностях многоголосия в китайской народной музыке (关于中国民间音乐的多声部的某些特点) [Z] Музыка народов Азии и Африки (亚洲和非洲民族的音乐). М (莫斯科), 1987.