

国家“十三五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地
中央音乐学院音乐学研究所 学术文库

当代中国 器乐创作研究

DANGDAI ZHONGGUO

QIYUE CHUANGZUO YANJIU

下卷：历史与思想研究

宋 瑾/主编

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国器乐创作研究. 下卷, 历史与思想研究 /
宋瑾主编. — 苏州: 苏州大学出版社, 2019.2

ISBN 978-7-5672-2724-8

I. ①当… II. ①宋… III. ①民族器乐—研究—
中国 ②民族器乐—器乐史—研究—中国 IV. ① J632

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第010293号

书 名: 当代中国器乐创作研究·下卷: 历史与思想研究

主 编: 宋 瑾

责任编辑: 孙腊梅

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 盛惠良

出版发行: 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

网 址: www.sudapress.com

E - mail: sdcbs@suda.edu.cn

印 装: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限公司

邮购热线: 0512-67480030 销售热线: 0512-67481020

网店地址: <https://szdxcbs.tmall.com/> (天猫旗舰店)

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 68 (共2册) 字数: 1510千

版 次: 2019年2月第1版

印 次: 2019年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2724-8

定 价: 580.00元 (上下卷)

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。

服务热线: 0512-67481020

序言

本书是教育部人文社会科学重点研究基地 2002 年申报的重大规划项目“20 世纪 80 年代以来中国器乐创作研究”（项目批准号 02JAZJD760002）的最终成果。项目批准之后，课题组进行了分工：上卷“作品评介汇编”由项目负责人、课题组组长高为杰组织编写。该卷可划分为四部分，高为杰负责管弦乐作品分析，贾国平负责室内乐作品分析，唐建平负责民族管弦乐作品分析，张小夫负责电子音乐作品分析。申报时参与人员还有叶小纲、杨立青、林华等。许多学者和学子也参与了具体的分析和写作。下卷“历史与思想研究”由课题组副组长宋瑾组织编写。该卷可划分为三部分，韩锺恩和李诗原负责历史梳理，李淑琴负责争鸣探析，宋瑾负责作曲家思想的研究。

上卷的编写首先进行的是代表性作曲家作品的收集，编者在多次探讨并确定的数目中选择出代表作。这项工作表面容易，但由于入选作品数量有限，挑选工作须特别慎重，所以很有难度。其次，在评介方面，由于对有些作品、学者评价不一，且总谱和音响都难以迅速收集，这更考验编者的耐性和决心。课题组成员本着负责的态度，认真收集、选择和分析。这个过程延续了很长时间。另有些作曲家长期外出活动，也造成了收集工作的局部滞缓。最后，在作品具体分析方面，课题组以“导读”为基调，确定了大致的框架，使分工进行的具体分析既有共同的基础，又有一定的灵活性。这项工作的完成，首次为学界和教育界提供了比较全面的相关音乐作品的基本面貌，为进一步研究或教学活动的开展奠定了较好的基础。由于现代音乐作品的传播比较滞后，新作品的演出比较少，且演出大多集中在北京、上海等大城市，乐谱和音响出版也很少，这些给这方面的学术研究和专业教学造成了许多

研究空白或资料匮乏的局面，因此本课题上卷的问世，具有重要的现实意义和历史意义。

下卷无论是历史梳理、争鸣探析还是作曲家思想的采集和分析，都需要做大量的资料收集工作。为此，课题组成员付出了艰辛的劳动。除了文献资料收集之外，还需要做大量的采访工作。历史梳理方面，编者需要掌握比较全面而充分的文献、作品创作和表演情况、作曲家相关活动情况等，并须在此基础上按时间顺序进行细致梳理。尽管只有20余年，但这是音乐创作的重要转折和异常繁荣的时期，期间发生了很多重大事件，而且许多事件是一波三折，作为第一次全面的梳理，难度是可以想象的。争鸣专题中，编者几乎掌握了20多年来围绕器乐创作、产生广泛影响的所有争论文献，并进行了比较全面而细致的分析。这项工作分两步完成，先是20世纪80年代争鸣问题的研究，之后是90年代以来的情况分析。由于内容多，言论纷杂繁复，两步工作也花费了较长时间。作曲家思想采集工作具有长期积累的基础——课题组成员在本项目立项前10多年就曾参与中国艺术研究院的课题“20世纪中国音乐美学志述”的子课题“作曲家创作思想采集”的相关工作，且初期成果已经出版。但是该成果还有不少缺漏，一些重要的作曲家思想未被收录。本项目启动后，课题组进行了查漏补缺。在此基础上，课题组成员还对当代音乐创作思想进行了分类概括和分析，并提出了自己的看法。由于作曲家通常用音乐作品来表现思想情感或表达自己对音乐艺术的看法，而不用文字来表现或表达，因此对他们的思想采集和分析具有明显的实际意义。下卷工作的完成，将为我国新时期器乐创作的理论研究提供重要参考，并促进音乐实践的发展。

本项目的研究工作耗时六年，超出了预定三年的时间。主要原因在于内容杂多，收集资料困难，分析任务繁重。目前各子课题都已完成，有的阶段性成果已发表，但还存在一些不足之处，如上卷作品分析细致程度不一，受篇幅所限，有不少作品未能收录介绍；下卷各部分内容由于距今过近，课题组未能明确得出结论，其中作曲家言论部分繁简不一——以往课题已经出版的内容采取语录方式按话题简要罗列，而新采访的内容则陈述详尽。尽管有这些瑕疵，但在课题组成员的努力下，目前已经取得了预计的结果。无论是资料收集、具体分析，还是分类梳理、理论

阐释，都已基本完成计划中的任务。这些成果奠定了本项目的写作基础，也将为学界、教育界和作曲界提供比较丰富的资料。

以下对两卷内容再做一些具体说明。

上卷：作品评介汇编

本卷按体裁划分为三部分，即室内乐作品、乐队作品和电子音乐作品。分别选择了20世纪80年代以来中国作曲家器乐创作的典型作品，并逐一进行研究和分析。

课题组选择了乐队作品112首、室内乐87首、电子音乐44首作为代表进行分析。内容包括这些作品的创作、表演情况，题材、结构，作曲技法，获奖情况，等等。

这些作品，风格各异，技法多样，较充分地显示了我国改革开放20年来严肃音乐创作的成就与进步。其中不少作品在国际上产生了一定的影响，标志着中国新音乐开始走向世界。

在选择作曲家和作品方面，编写者还考虑到老中青的适当比例，对改革开放后成长起来的青年作曲家进行了特别关注，也着力于彰显20年来我国音乐教育所取得的成绩。而对中老年作曲家锐意创新的关注，则体现了改革开放的思想解放对艺术创造所带来的积极影响。

下卷：历史与思想研究

本卷划分为三个部分，即历史梳理、争鸣探析和作曲家思想焦点探析。

第一部分：历史梳理。将20多年的历史划分为四个阶段。第一阶段1980—1984年，其特点概括为“突破与崛起”。分别探讨了中老年作曲家的创作和青年作曲家的崛起情况。第二阶段1985—1989年，其特点概括为“展开与深化”。探讨了民族器乐创作及大型民乐活动，室内乐创作与评奖，交响乐创作与音乐会，青年作曲家创作交流活动以及我国内地（大陆）、香港和台湾的相关交流活动、国外的中国音乐活动，等等。第三阶段1990—1993年，其特点概括为“思考与探索”。分别对民乐、室内乐和交响乐创作的情况进行了梳理和分析。第四阶段1994—1999年，其特点概括为“重现与延伸”。分别探讨了海外中国作曲家的创作情况、海外作曲家

回国举办音乐会的情况、国内作曲家的器乐创作活动（南方和北方），特别是对年轻作曲家的崛起情况做了梳理。在四个阶段的梳理中，编者还对典型作品和作曲家的重要言论进行了介绍。

第二部分：争鸣探析。分为两个部分四个乐章，包含音乐各界人士发表的意见。第一部分前两个乐章首先分析了对西方现代音乐的各种看法，按四个阶段分别进行梳理和分析。总体情况是：首先，从最初的讨论，到作曲教学的争议，以及专门的研讨会，最终在观念上达成相对一致的意见，为现代音乐的发展奠定了基础。其中的问题涉及如何对待西方现代音乐、现代作曲技法、保持传统与创新的关系、反映生活与表现自我的关系等。其次，梳理和分析了关于新潮音乐的争论，从争论的缘起到报刊和学术会议发表的各种意见，包括新潮音乐的名称、作曲学生的作品、新潮音乐代表人物的作品等，涉及现代作品保持民族风格的问题、现代作品的创作与听众的关系问题等。再次，梳理和分析了新潮音乐重要作曲家的言论，并反思对新潮音乐的各种评论和态度。最后，分析了有关我国现代音乐创作道路问题的各种看法，包括对新潮音乐的肯定意见，指出现代音乐创作中的不足、新潮音乐的历史定位、争论的焦点、相关理论的成熟等。第二部分后两个乐章主要梳理了20世纪90年代以来器乐创作的相关问题。首先，梳理了新潮音乐争论的延续，特别涉及“反自由化”对争论的影响，以及关于谭盾音乐的不同看法；分析了争鸣中出现的新的理论探讨，包括中西不同创作土壤、西体中用问题等，以及对新潮音乐的否定意见。其次，梳理了关于民族管弦乐队的讨论，重点在于交响性、民族性、创作题材等，涉及中西关系、音乐与政治的关系等。

第三部分：作曲家思想焦点探析。作曲家自己发表的创作思想研究这一部分的工作历经20余年，前期研究内容作为其他课题的成果已经发表（参见《20世纪中国音乐美学志述·理论卷》和《现代乐风》）。本部分涉及内容有二。其一，作曲家思想采集，包括改革开放以来中国所有重要作曲家的言论，通过采访获得第一手资料，通过搜索获得补充资料，并对每位作曲家的言论按话题进行划分整理。其二，在参与众多作曲研讨会和分析作曲家思想的基础上，划分出以下核心问题进行研究：音乐与社会的关系，音乐作品的题材，等等；现代作曲技法，借鉴和音乐“母

语”及风格个性，等等；现代音乐与听众的关系，为谁创作、听众数量与作品价值的关系，等等；民族性，中西关系，继承与发展，等等；文化身份认同，作曲家的主体性，个人对文化身份的选择和确认，文化身份对创作的影响，等等。

本项目的学术创新和突破主要体现在以下几点：首次全面收集 20 世纪 80 年代以来中国作曲家创作的器乐代表作进行分析；首次对改革开放以来中国器乐创作的历史进行比较全面和细致的梳理研究；首次对近 20 多年间围绕器乐创作问题的争鸣进行全面而细致的分析研究；比以往更全面采集了作曲家思想，并进行了比较深入的分析研究。

课题研究主要采用音乐分析、史学、社会学、人类学和哲学美学的方法。在作品导读方面，注重音乐事例和作品的分析方法；在历史梳理方面，尊重史实，注重资料的充分性；在争鸣研究方面，注重资料和事实，并用美学批评的方法观照；创作思想采集以田野作业为主要方式，并从哲学美学的角度进行评析。在各种方法上，吸取了国际现代和后现代理论，例如现代人类学、后殖民批评中的“文化身份”视角、多元文化观念和后现代主义“小型叙事”方法等。

本项目成果具有如下价值：学术资料的价值，为学术研究、音乐教学提供丰富的参考资料；研究内容的价值，如作品分析展示了分析者的劳动结果，使读者能通过导读而了解具体作品的情况；历史研究的价值，将中国器乐创作较晚近的细节展现给读者的同时，也让读者感受到研究者的学术视角；争鸣研究的价值，内容丰富，为读者提供了一幅 20 余年围绕中国器乐创作争鸣的长卷画轴；创作思想研究的价值，概括了其中的几个核心问题，并提出了课题组的看法，为学界提供了有益的参考，也为作曲家提供了同行的想法，以及思考时可以参照的一面镜子。

从结项到出版，又过去了 10 年。其间中国器乐创作和相关思想言论出现了很多新作品、新现象和新问题，这些都有待继续深入探究。如前所述，从今天回望项目工作的过程和结果，还存在许多不足，但是项目组成员认为此书作为阶段性研究成果，它携带着研究者的正负印记，反映了一段探究的足迹，不加改变按原貌出版更具有真实性。这样，课题成果连同研究人员都将被后来者纳入研究反思的对象之列，真正起铺路石的作用。

•MUSIC

在出版之际，我们要感谢所有关心支持此项目研究的音乐家，感谢相关单位的领导、同事和同伴。特别要感谢苏州大学出版社的洪少华先生，他锲而不舍、力争更好的出版态度，以及带领同事进行的专业而细致的编辑工作，才使本书能以良好面目问世。本书的书名也是在洪先生的建议下改换的。未尽之言，留待读者反馈后另文书写。

“20世纪80年代以来中国器乐创作研究”课题组

2019年春

目 录

上篇 当代中国器乐创作的历史发展

第一章 1980—1984: 突破与崛起	3
第一节 中老年作曲家的器乐创作	4
第二节 青年作曲家群体的崛起	11
第二章 1985—1989: 展开与深化	22
第一节 民族器乐创作及大型民乐活动	22
第二节 室内乐的创作与评奖	28
第三节 交响乐创作与音乐会	36
第四节 武汉的“青年作曲家新作交流会”	51
第五节 1986“第一届中国现代作曲家音乐节”	53
第六节 历史性的聚会	55
第七节 英国的“中国新音乐节”	57
第八节 一九八八国际现代音乐节	58
第三章 1990—1993: 思考与探索	61
第一节 民族器乐创作	61
第二节 室内乐创作	63
第三节 交响音乐创作	66
第四章 1994—1999: 重现与延伸	74
第一节 海外中国作曲家的音乐创作	75

第二节	海外中国作曲家回国举行的音乐活动	91
第三节	国内作曲家的器乐创作活动	99

中篇 围绕器乐创作的争鸣探析

绪言	139
一、我国新时期器乐创作概述	139
二、关于“与器乐创作相关的争鸣”	141
三、目前的研究成果	141
四、研究的意义	144
第一章 20世纪80年代关于西方现代音乐的争鸣	146
第一节 争鸣的开始及纵深扩展	146
一、最初的讨论	148
二、不同观点日渐尖锐并延伸至作曲教学	156
第二节 “外国音乐研究座谈会”上的讨论	169
一、如何对待西方现代音乐	169
二、形式、技法与内容、观念	172
三、传统与创新	173
四、表现现实生活与表现自我	175
第二章 20世纪80年代围绕新潮音乐展开的争鸣	176
第一节 争鸣初起	176
一、教师对学生作品音乐会的不同看法	178
二、围绕着谭盾《风·雅·颂》的讨论	180
第二节 对新潮音乐热的评介	186
一、从报刊简短报道开始	188
二、不同名称的提出	192
三、对作品的评介分析	198

四、对事件的报道评论·····	203
五、作曲家自我思想观念的阐述·····	208
六、对创作群体内部特性的探讨·····	213
第三节 多样化、公开化的讨论和论争 ·····	220
一、不同看法的公开化·····	220
二、我国现代的音乐创作之路究竟怎么走·····	226
三、激烈论争及理论探讨的深入·····	240
第三章 20世纪90年代关于新潮音乐的继续争鸣 ·····	256
概述 ·····	256
一、创作及创作活动情况·····	256
二、体制改革带来的影响·····	257
三、与器乐创作相关的争鸣·····	257
第一节 有关新潮音乐的论争 ·····	257
第二节 谭盾音乐、新潮音乐讨论之声重起 ·····	266
一、对谭盾音乐的讨论·····	266
二、对新潮音乐的重新思考·····	277
第四章 20世纪90年代关于民族管弦乐的大讨论 ·····	285
第一节 历史追溯与讨论经过 ·····	285
一、历史追溯·····	285
二、问题缘起及讨论过程·····	292
第二节 中心论题 ·····	296
一、对中国民族管弦乐名称和历史价值的讨论·····	296
二、对民族管弦乐队编制、配器技法以及律制问题的讨论·····	305
三、对民族管弦乐创作交响化及特性的讨论·····	309
四、乐器改革问题·····	319
结 语 ·····	322

下篇 作曲家思想焦点探析

绪言	327
第一章 音乐与社会关系问题	328
第一节 思想焦点概要	328
第二节 关于创作题材问题的分析	329
第二章 现代作曲技法问题	332
第一节 思想焦点概要	332
第二节 关于技法问题的分析	336
第三章 现代音乐与听众关系问题	342
第一节 思想焦点概要	342
第二节 关于听众问题的分析	343
第四章 民族性问题	346
第一节 思想焦点概要	346
第二节 关于民族化问题的分析	350
第五章 文化身份认同的问题	355
第一节 思想焦点概要	355
第二节 关于身份认同问题的分析	357
附录: 作曲家思想集萃	360
一、20世纪初出生的作曲家思想	360
二、20世纪20年代出生的作曲家思想	387
三、20世纪30年代出生的作曲家思想	411
四、20世纪40年代出生的作曲家思想	436
五、20世纪50年代出生的作曲家思想	472

上 篇

当代中国器乐创作的历史发展

第一章 1980—1984：突破与崛起

十一届三中全会以后，中国进入新的历史发展时期。中国器乐创作展现出了新的景象。在思想解放运动和改革开放大潮的推动下，西方现代音乐再度在中国大陆得以传播。罗忠镕、朱践耳、王西麟等一批中老年作曲家率先突破了思想束缚，运用现代音乐观念、借鉴现代作曲技法，创作了一批令人耳目一新的作品。同时，谭盾、瞿小松、郭文景、叶小钢等一大批青年作曲家也在新时期中国现代文艺思潮的感召下，对西方现代音乐怀有极大热情，并将其作为探索与创新的参照系。伴随着中老年作曲家的突破、青年作曲家的崛起，一大批显出现代音乐观念、具有现代技法特征的器乐作品脱颖而出。现代音乐在中国的传播可谓一波三折。早在20世纪上半叶，现代音乐在中国就有了一定的传播，一些作曲家也开始了现代音乐的探索。但1949年后，苏联文艺界反对“形式主义”的思潮波及中国，这使现代音乐在中国被禁锢，作曲家的探索受到了抑制。“文革”结束后，现代音乐的禁区被逐渐打破。在1979年3月成都的“全国器乐创作座谈会”上，人们对现代音乐进行了热烈的讨论。与会者认为，历史在发展，音乐的技巧也在发展，音乐的审美观念也在逐步改变，对于近现代西方音乐，要进行具体分析，不能不加区别地一概否定，统统视为是“反动、腐朽”的。^①十一届三中全会以后，大量关于西方现代音乐的文献被介绍到中国，中国音乐理论界也开始了对西方现代音乐的研究。各音乐学院也逐渐开设了有关现代音乐的课程。与此同时，西方的一些作曲家和学者也不断来国内进行与现代音乐相关的交流和讲学。西方现代音乐在中国的传播及中国音乐理论界关于现代音乐的研究，为新时期器乐创作提供了一个极好的参照系。

^① 邱仲彭. 总结经验，跟上形势，解放思想，繁荣创作——记中国音乐家协会在成都召开的器乐创作座谈会[J]. 人民音乐, 1979(4).

第一节 中老年作曲家的器乐创作

思想解放了，禁区打破了，重新伸出探索与创新的触角，去实现未能实现的现代音乐之梦，这在某种意义上说是新时期赋予这些中老年作曲家的历史使命。解放思想反映到音乐创作实践上首先就是音乐观念的突破，扭转现代音乐在人们心目中的形象，用活生生的音乐实践去消除人们对现代音乐的偏见。众所周知，现代音乐之所以曾被作为“反人民的形式主义音乐”，原因就在于：在既有音乐观念中，现代音乐是一种“为艺术而艺术”的音乐，一种犯有“贫血症”的音乐，不能反映丰富多彩的社会生活，违反了“社会主义现实主义”的原则；现代音乐与“广大的人民大众漠不相关”，与民族感情格格不入，不能创造出音乐的民族风格，不符合“民族的形式与社会主义的内容”。这些无疑是中老年作曲家所要突破的音乐观念。针对这些陈旧的观念，一方面，他们借鉴西方现代音乐观念，并极力追求现代作曲技法所规定的形式感，又努力探讨现代作曲技法表现社会生活的可能性，力图实现形式与内容的统一。另一方面，他们在借鉴西方现代音乐时也将视角指向中国传统音乐，探索现代与传统的融合。总之，实现形式与内容的统一，探索现代与传统的融合，正是中老年作曲家对既有音乐观念的突破之所在。

罗忠镕（1924— ），一位学术型的作曲家。这已成为国内音乐界的共识。作为一个现代音乐的探索者，罗忠镕在新时期推出了《涉江采芙蓉》《管乐三重奏》《第二弦乐四重奏》《钢琴曲三首》《暗香》《琴韵》《第三弦乐四重奏》等一系列现代音乐作品。从十二音序列到整体系列，罗忠镕一直都探索着西方序列音乐与中国传统音乐思维的结合；从“二部写作技法”到“调式半音体系”，再到“十二音聚合法”，他孜孜不倦地建构那种既受严密逻辑控制又显示出某种自由度的音高结构体系。这就使得他的现代音乐实践颇具学术价值。不仅如此，罗忠镕还翻译了兴德米特的《作曲技法》（*Craft of Musical Composition*）及配尔（George Perle）的《序列音乐与无调性》（*Serial Composition and Atonality*）等现代音乐文献，撰写了一些关

于现代音乐技法的论文。作为一位教授，中国音乐界“新一代的精神之父”^①，他影响与培养了一批青年作曲家，堪称新时期中国现代音乐的推进者。1979年后，罗忠镕终于能公开地研习现代音乐了。首先，他充分扩展、延伸了其半音和声思维而进入十二音思维，创作了歌曲《涉江采芙蓉》（1979）。80年代初，罗忠镕又创作了《管乐五重奏》（1983）。这部五重奏“基本上是用兴德米特的方法”，即“二部写作技法”。其中，“二部骨架”（two-voice framework）、“和声起伏”（harmonic fluctuation）及“调中心”（tonal centre）这三个“二部写作技法”的重要因素均清晰可见^②，充分体现出罗忠镕对兴德米特作曲理论的理解和把握。当然，运用现代技法并非罗忠镕的最终目的，而探索现代与传统的融合才是其主旨。

朱践耳（1922—2017），一位热衷于现代技法的作曲家。从“多调性”“多节奏”（《黔岭素描》）到“全音阶”（《纳西一奇》），再到“序列音乐”（《第一、二、四交响曲》）、后现代主义的“拼贴”（《第六交响曲》等），他在技法风格上表现出不断的更新。20世纪70年代末到80年代前期是朱践耳进行现代音乐创作的准备期。这一时期，他创作了《交响幻想曲》、交响组曲《黔岭素描》、二胡与交响乐队《蝴蝶泉》（1983，与张锐合作）及交响组曲《纳西一奇》四部乐队作品。这四部作品都不同程度地运用了现代作曲技法。^③从和声上看，朱践耳既打破了传统和声中“三度叠置”的纵向结构逻辑，广泛使用四度、五度、二度（大二度、小二度）结构和弦，又打破了传统（调性功能）和声中那种作为“功能关系”（T-S-D-T）的横向结构逻辑，从而使用诸如线性结构的非传统逻辑。从调性思维上看，朱践耳则采取了多调性手法，如《黔岭素描》中的调性重叠（第一乐章《赛芦笙》）与调式重叠（第四乐章《节日》），在《纳西一奇》中，多调性思维更是体现得淋漓尽致。总之，这一时期朱践耳的探索与创新还主要体现在和声语言与调性思维上，这为他下一阶段十二音技法的运用做了准备。在朱践耳的这些作品中，现代与传统的融合更为明显，表现

① 高文厚（Frank Kouwenhoven）. 中国新音乐（1）：走出荒漠 [*Mainland China's New Music* (1): *Out of the Desert*]. 磬, 1990（2）(*Chime*, NO.2, Autumn, 1990).

② 参见陈铭志. 罗忠镕的《管乐五重奏》[J]. 中国音乐学, 1991（3）.

③ 王安国. 朱践耳管弦乐近作研究 [J]. 音乐研究, 1985（4）.