

当代音乐创作要素及理念刍议

——观摩2008上海当代音乐周综述

王莉娜 王卫东

(陕西师范大学音乐学院,陕西 西安 710061)

[摘要] “没有当代,就没有未来”是2008上海音乐学院当代音乐周的主题。笔者亲历当代音乐周,体验、感悟和反思当代音乐的现状及生态环境,对当代音乐的认识得以升华,进而梳理出当代音乐作品创作要素及理念;当代音乐的创作深深根植于传统文化,民族、民间音乐文化以电子音乐创作及Faust、频谱等电子软件的应用为要素,寻求新的音色音响;当代音乐创作理念要汲取传统文化,汲取民间、民族音乐,运用西方现代的理论技术、手段,创作新的音乐。由此才可体现当代音乐元素多元化的特点,中国当代音乐才能立足于世界音乐之林。这些对我们繁荣音乐创作和改进音乐教育,都有积极的借鉴意义。

[关键词] 当代音乐;创作元素;创作理念

[中图分类号] J602 [文献标识码] A [文章编号] 1005-3115(2009)22-0105-03

20世纪,西方音乐处于一个大变革、大创新的时代,受“现代主义不惜任何代价也要力求创新”观念的影响,新兴作曲技法、理论、手段层出不穷,从新维也纳乐派对调性和主题的放弃、对音色的重新分配、对半音音列的运用等“革命”开始,十二音体系、无调性、多调性、微分音、节奏改革、序列音乐、偶然音乐、具体音乐、电子音乐、频谱音乐、图表文字记谱法到后现代音乐对音调的回归,都彰显了西方音乐发展的创新性、时代性、前沿性。

在我国,早在1928年3月,北平国乐改进社的《音乐杂志》第1卷第1期就发表了《现代音乐——他的目的及趋向》一书的第一章,介绍新乐潮兴起中的斯特拉文斯基。我国第一代现代音乐家萧友梅、青主、黄自、冼星海、郑志声、谭小麟等极力研习、教授、宣传现代音乐知识及其技法,在创作风格上致力于现代作曲技法和民族音乐风格的结合。^①直到20世纪80年代,以谭盾、叶小刚、陈怡、瞿小松等为代表的当代作曲家,在国内掀起了“新潮音乐”,当代音乐在国内快速发展起来。《当代音乐评论》(英国、美国出版发行的双月刊)主编爱德华·格林认为,华人作曲家勇敢无畏的创造为世界提供了一种新的音乐,并预言这种新的音乐可能会横扫21世纪。^②

2008年10月16~20日,“2008上海音乐学院当

代音乐周(New Music Week Shanghai Conservatory of Music)”举行。这是上海音乐学院主办的第一届当代音乐周,上海音乐学院院长杨立青亲自担任出品人,副院长杨燕迪、张显平任组委会主任,著名华裔瑞士籍作曲家温德青任音乐总监。本届音乐周旨在“宣传和展演当代具有前沿性和实验性的新作品”,主题是“没有当代就没有未来(NO TODAY, NO FUTURE!)”。音乐周包括七场音乐会、四场大师班、两场讲座和一场研讨会,活动丰富多采。笔者亲历当代音乐周,体验、感悟和反思当代音乐的现状及生态环境,对当代音乐的认识得以升华,进而梳理出当代音乐作品创作要素及理念。现分述如下:

一、当代音乐创作要素

(一)当代音乐创作深深根植于传统文化,根植于民族、民间音乐文化

1.“大地崇拜”、“宗教崇拜”是欧洲当代音乐创作的源泉

本届音乐周两场讲座特邀瑞士日内瓦音乐学院葛迪伯(Eric Gaudibert)教授与我国当代音乐作曲家、上海音乐学院瞿小松教授主讲。

葛迪伯教授的讲座名为《作曲家工作坊》,由陈牧声翻译。讲座内容分为两部分:

第一,意象、诗歌、舞蹈三种文化符号在音乐中的重要意义。葛迪伯教授认为,意象是风景,是脑中的图像;诗歌是文学形式,它具有独特的音律;舞蹈用肢体语言体现我们对生命的感受。葛迪伯教授播放了门德尔松《寂静的海》开始部分,慢慢加入的低音表现海的辽阔,表明在音乐中意象如何陈述,即意象在音乐中独特的魅力;他弹奏贝多芬音乐片段,指出该音乐具有诗歌的音律极具歌唱性;他弹奏肖邦音乐片段,强调和声色彩使音乐变化流动;他弹奏巴托克作品,立求听众体会保加利亚民间舞蹈的律动。

第二,音乐与时间。葛迪伯教授认为,时间是惟一进入音乐的符号。音乐离不开时间,音乐只有在时间中才能产生,乐谱只是记录音乐的符号。他先后弹奏了巴赫前奏曲和声进行图示及乐曲片段。他认为音乐与时间、空间有关;音乐就像一张建筑的设计图,在空间和时间中陈述。他总结出,当代音乐创作手法大胆新奇,充满实验性与挑战性,应运坐标轴式的记谱法,把音符、时间和空间三者完美结合。

最为重要的是,葛迪伯教授指出,21世纪欧洲音乐创作遵循两大传统:“大地崇拜”与“上帝崇仰”。“大地崇拜”是指生活在大地上的人民的生活状态,即民间歌舞;“上帝崇仰”指宗教音乐。

2.神游传统之河,沐浴智慧之光

《向传统致敬》缘起于瞿小松教授寻找著名国医路正直先生医病,由路老“古代的音乐调练吐纳,修养心性”、“作音乐的身体应该好”、“莫扎特、贝多芬与古乐相比实属是现代音乐”等言语而引发的思考。瞿小松教授略带方言的语音,带领听众寻古音之源,神游传统文化之河。讲座没有音乐声,但听众却好似听到了“调练吐纳、修养生性”的古琴声。

瞿小松教授带我们一起感受中国传统文化之博大、领略世界传统民族音乐之魅力。他认为:“传统是时刻生长着的生命,一如自然界的生物链,环环相扣物物相依,相辅相生相成;传统是时刻吸纳奔流的大河,是深广包容的大海,滋养我们,携带我们,渗透我们,于我们有大恩。我们该当懂得感激,懂得尊重,懂得珍惜。”

“今天与未来,能否真正有所建树,取决于我们是否舍得放弃西方惟一西方至上,取决于我们能否走出西方阴影,取决于我们对传统领悟的深浅,取决于我们能否从自然与传统的启示中深悟平等。”

(二)当代音乐创作以电子音乐创作及 Faust、频谱等电子软件的应用为要素来寻求新的音色音响

1.电子音乐

电子音乐(Electroacoustic Music)指以电子声学为基础、以录音技术和计算机技术为依托的学术性现代电子音乐。^③电子音乐的音响以现实生活中的声音为素材,也可以利用计算机技术创造出想象中虚构的声响。电子音乐作品输出硬件为5.1立体声系统、8.0立体声系统等,黑色的音响置于观众四周,形成声音运动的立体空间。电子音乐是当代音乐的代言人,本届音乐周中电子音乐会只有两个专场,但在其他音乐会中,电子音乐频频出现。

上海音乐学院电子声学音乐中心承办“中外作曲家电子音乐作品音乐会——回响”,主要作品包括上海音乐学院电子声学研究生周媛作品《琉璃》、杨音的《和谐之音》、王甜甜的《蓝夜》、邵青的《暖匣》、法国丹尼尔·特鲁奇的《STRUGGLING》(打击乐独奏与电子音乐)等。该学院音乐工程系主任吴粤北说:“在西方,电子音乐深受人们喜爱,把电子音乐又称‘鼾声音乐’(在电子声音运动的场内,空洞、诡异、多变的音响,使人由紧张到放松,有强大的催眠作用)、按摩心灵的音乐。”“中外作曲家电子作品音乐会”演出的作品有法国杨·奥拉雷的《胭脂上海》、美国詹姆斯·哈金斯的《僧伽花》、李嘉的《颯动》、马来西亚罗嘉恩的《二重奏》和吴粤北的《道冲》。

2.电子音乐创作及 Faust、频谱软件的应用

音乐周有四场关于电子音乐创作、软件应用的讲座,分别是德国宾·密纳德的《我的电子音乐创作》、美国詹姆斯·哈金斯的《运用 Supercollider 软件进行现场演出和合成》、法国杨·奥拉雷的《Faust:在音频编辑中的新方法》和马来西亚罗家恩的《从音色说起:受频谱音乐思维影响的现代室内乐作品介绍》。

第一,法国里昂当代音乐中心互动模式及 Faust 软件特点与应用。

杨·奥拉雷的讲座《Faust:在音频编辑中的新方法》,由上海音乐学院音乐工程系主任吴粤北教授主持,罗嘉恩翻译。吴教授首先介绍道,杨·奥拉雷是法国里昂当代音乐中心的技术主管,是 Faust 编程代码的设计者和主要开发者。接着,他介绍了法国在创建电子音乐学科时,采用技术人员与技术人员长期打包互动工作的机制。技术人员与科技人员各司其职,

艺术人员设计创作新奇的思路,技术人员研究解决实现创意的路径。这样的互动使整个中心形成了良性循环,不断完成重要软件的开发,而国内音乐类院校则很少使用这样的机制,在教师技术不全面、信系不畅通情况下,使很多资源没有得到充分的利用。最后,他介绍说,Faust 程序是一个简单的工作平台,操作命令简单,可以实时控制所有的音频;只要操作人员有起码的编程意识、想象力、乐感,就可能编辑出有序有逻辑的电子音乐。

杨·奥拉雷从声音与音乐的计算模式、归类模式、实时与非实时理论出发,介绍了 Faust 程序在想象描述声音、执行指令、保存方面的功能特点:Faust 是功能性编辑语言,有很强的语言形式化(很清楚的知道 Faust 在做什么)、优化打包功能,程序只需写一次,能与简单的不同音乐语言程序结合在一起。最后,他举例说明如何应用 Faust 制作想要的音响。

第二,频谱音乐特点及 Audiosulpt 软件应用。

罗家恩的《从音色说起:受频谱音乐思维影响的当代室内乐作品介绍》分三个部分阐述:其一,频谱音乐制作渐变的效果。他模仿里盖蒂《continuum》,展示频谱从音高、节奏、速度等方面制作音色、音响渐变的效果。对于两种不同的物质,只要输入不同的数字就可产生变化的效果。他用声谱音乐制作一个泛音列,较同一个音通过八分之一微分音以及十二平均率形成的不同泛音列而构建的和弦音色、音响的不同,微分音泛音列构建的和弦,音融到了一起,感觉很和谐;十二平均律泛音列构建的和弦音色很冲。其二,和弦音的变形。FREQUENCY SHIFT 功能可通过声谱指数的调整,将一个和弦内部音程升高、降低、拉宽、缩小,可改变和弦的音色,增加和弦的张力,配合节奏,越来越快或越慢,更突出音色与和弦的改变;Murail 很多曲子都在用,例如《cloches》中,转调的效果是由同一个和弦经过处理得到。Ring modulation 环性调节功能,两个声音的频率相加或相减。其三,创作简单

的声谱音乐。首先,他运用 Audiosulpt 软件分析一段敲钟的音响,采用波长分割法,通过声谱的图形,划线、切分每个波形的起始时间进行保存,然后在 Openmusic 程序中将分析结果打开,这样的钟声显现成了具有强弱、音高的音符形式,可通过人为的个人喜好来选择制作成声谱音乐。再如,分析水流的声音,由于水流声的波长幅度变化不大,用 Audiosulpt 很难切开声音时,采用微分音分析法,这样 8 秒中的水流声音有 1475 个音,然后根据个人喜好调音,再将其配器,这样一段简单的频谱音乐制成了。

二、通过当代音乐会作品折射出当代音乐创作理念

毋庸置疑,当代音乐具有国际性、创新性、前沿性、时代性、探索性、实践性,是传统音乐的发展与创新,它寻求新的音色音响,抽象地呈现出现代人的生活、思想或意念。当代音乐创作理念首先要汲取传统文化,汲取民间、民族音乐,运用西方现代的理论技术、手段,创作新的音乐。由此才可体现当代音乐元素多元化的特点,中国当代音乐才能立足于世界音乐之林。

在本届音乐周全体作曲家及参加者探讨会中,有位老师说:“作曲家分为四种:朝前走的人、朝后走的人、在原地走的人、能来回走的人;在创作中曲子也可以分为四类:刚刚创作出来好听、经过一段时间一般的,创作出来不好、经过一段时间好听的,音乐创作出来不好、过一段时间依然不好的,音乐创作出来好听,直到最后越来越好听的。”

只有向前走和来回走的人,才是敢于探索、进取的人。当代音乐不是空中楼阁,它需要传统、现代作曲理论技术作为支撑,需要现代的科技手段为依靠,更需要敏捷的思维、火样的热情、锲而不舍的精神,从传统到现代、从西方到东方,融会贯通,只有这样,才能创作出好听的当代音乐。

[注 释]

- ①王震亚:《现代音乐在中国》,中央音乐学院学报,1986 年第 4 期。
- ②蔡良玉、梁冒春:《中国音乐走向世界的标志性事件——评英文刊物〈当代音乐评论〉的“中国音乐专辑”》,《音乐研

究》,2008 年第 4 期。

- ③张小夫:《电子音乐的概念界定》,《中央音乐学报》,2002 年第 4 期。