

您现在的位置：中国音乐学网 > 音乐论文 > 音乐学学科理论 > 正文

“休止”中的逻辑与艺术——约翰·凯奇《4分33秒》分析

2009-2-15 来源：e缪斯社区 作者：温展力 人气：Emus论坛

[内容摘要]：文章以作品乐谱为直接依据，并参考作品演出的现场效果，抽象提炼出“对休止的分割”，并与乐谱上所记录的“休止”共同构成作品的核心材料。通过对两个材料认识程度上的不同理解，分别从狭义、广义两方面对作品进行分析。试图说明即使像《4分33秒》这样极端的现代音乐作品，仍然保持其缜密的逻辑性，并体现出高度的艺术性。并推论出，对休止进行分割是休止的一种发展方法。试图说明《4分33秒》虽作为偶然主义音乐(Aleatory Music)的代表，却仍然具备了高度的必然因素，并是在一定程度上对西方传统音乐作品的继承与发展。

[关键词]：《4分33秒》、休止、对休止的分割、无声。

一、简介

约翰·凯奇(John Cage)的《4分33秒》[ii](《4'33"》,以下简称“《4》”)自1952年首演以来，一直被人们认为是一部极端到不能再极端的现代音乐作品了。围绕着这个作品而展开的讨论几乎一直不停的延续到了今天。

如今，功过是非、毁誉参半的《4》步履蹒跚的走进了新的世纪，而我们却似乎已经疲倦于思考这个作品所带来的种种问题。《4》也以其“前无古人，后无来者”的姿态，招徕了人们不少的误解。

比如，《4》是“为任何乐器或乐器组合而作”(图1)：但是通常人们总是习惯的将其理解为是一部钢琴独奏作品，这或许是因为由钢琴家大卫·图德(David Tudor)以钢琴独奏的形式首演的原因。

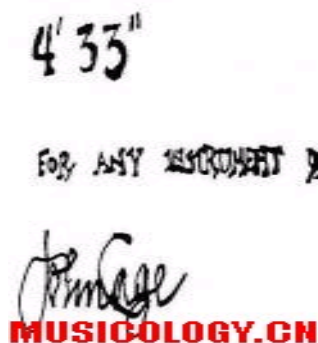

图1[iii]

中国音乐学网 上海 徐汇区

+ 加关注

西方音乐学会通讯(第11期)：“2013·沈阳·西方音乐学会第四届年会”，将于2013年9月21日-24日在沈阳音乐学院举行。1. “2013·上海·西方音乐研究在中国的未来发展”学术研讨会综述 2. 第六次常务理事会议纪要 3. 第四届年会第二号通知 4. 正式代表名单与入选论文……详见：<http://t.cn/zQS6MfH>

8月3日 21:27

转发(21) | 评论(4)

《中央音乐学院学报》声明：近期有不法份子假冒本刊名义向作者发放“录用通知”，并伪造红头文件和印章，骗取钱财。本刊从未发过任何“录用通知”：从不以任何形式向作者收取版面费(且支付

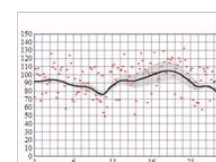
TA的粉丝(3107)

全部>

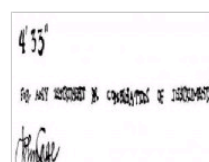
热门

- 1 传记文体审思
- 2 探索理论与实践相结合的生长点
- 3 从牛津大学看英国音乐学教学与研究现状
- 4 西方音乐研究的“中国视野”可行性探讨
- 5 音乐与舞蹈在表征内生命情态过程中的…
- 6 音乐符号与舞蹈符号的互渗互融
- 7 音乐符号行为中的身体间性
- 8 音乐符号、舞蹈符号律动形式与生命情态…
- 9 关于西方音乐史学学科定位的思考
- 10 听吧，那五个人的对话——弦乐四重奏
- 11 乐谱文本在音乐符号行为链条中的中介作…
- 12 精诚所至 金石为开

热图

音乐表演实践研究…

“休止”中的逻辑…

关于这一点，可以归属于偶然主义音乐创作思想的体现。而由于本文对《4》的分析将不打算过多的涉及作者以及该作品在创作哲学领域中的建树，所以对于此类内容，还望读者参考其他讨论该作品的文章。

此外，就本文的论述方法来说，虽然现代音乐作品的乐谱有时并不总是作品声音的原本记录，但乐谱本身仍然或多或少的保持着“作品声音的说明书”的作用。因此，出于论述的可靠性，本文在适当的地方仍以作品的乐谱为依据，但不排除脱离乐谱而对作品演出效果的分析。

二，材料

提炼作曲的材料，是进一步分析的必要。根据作品乐谱的提示，“休止”肯定是整个作品的材料之一（图2）。然而，隐藏在休止中的另一重要材料，确常常不被人重视，这便是“对休止的分割”（以下简称“分割”）。

图2 [iv]

所谓休止，即指乐谱上以文字作为表意载体的“休止”（即文字‘Tacet’），而“分割”则是介于文字“休止”之间被“隐藏”起来的“休止”的分界点。

依据乐谱，凯奇在整个作品中共用了两次“分割”，使得整个作品呈现出三个“休止”（即上图中罗马数字后跟随的三个“休止”），这两次“分割”与三个“休止”，便构成了整个作品在逻辑上的组成材料。即：

(I) 休止——分割——(II) 休止——分割——(III) 休止

至于把对“休止的分割”提升为作品的逻辑材料的原因，详见下文。

三，分析

针对作品结构与材料不同形式的定义，现分为狭义分析与广义分析两种，狭义指对“休止”做最纯粹意义上无声的解释，即绝对物理意义上的无声。即：休止=无声；而广义指“休止”所真正带来的非物理意义上的无声，将传统声音材料扩大理解，即：休止≠无声。

（一）狭义分析（休止=无声）

1,结构分析

由于作品“休止”部分，是作者在乐谱中唯一做了明确记录的，而隐藏在休止当中的“分割”则可以抽象成为不同的形式去理解，则暂且用数学的思维，将“分割”与“曲式”抽象为在“休止”关系下的函数模式。

挤一挤“朱载堉泡...

基督教传教士与中...

推荐

- 1 传记文体审思
- 2 探索理论与实践相结合的生长点
- 3 从牛津大学看英国音乐学教学与研究现状
- 4 西方音乐研究的“中国视野”可行性探讨
- 5 音乐符号与舞蹈符号的互渗互阐
- 6 听吧，那五个人的对话——弦乐四重奏
- 7 乐谱文本在音乐符号行为链条中的中介作...
- 8 和声教学的阶段性、指向性和学科理念
- 9 刘文荣：丝绸之路石窟艺术的形成与历史...
- 10 选题和研究如何体现“音乐学”本色（修...
- 11 历史学、艺术学与音乐史学
- 12 音乐史事件与历史叙事

博客

设“分割”为自变量x，“曲式”为因变量y，则依照函数式 $y=f(x)$ 的模式，有：

曲式=休止（分割）

现对自变量“分割”取最值进行计算，则有以下两种曲式结构：

1, 休止— 分割— 休止— 分割— 休止

即将“分割”过分扩大，取最大值，作为整个作品的结构材料，与休止的部分相间，则形成A-B-A-B-A的曲式；

2, 休止—（分割）— 休止—（分割）— 休止

即将“分割”尽量缩小，取最小值，使“分割”有且只有对休止材料的分割作用而已，则形成A1-A2-A3的曲式。

上述两种曲式，均可以应用传统的曲式理论来解释，在此就不多论述了。

2,材料分析

(1) 休止

作品乐谱中记录了对整个休止时间的分割上的两个不同的版本，这在作品的乐谱上有详细的说明（图3）。

NOTE: THE TITLE OF THIS WORK IS THE TOTAL LENGTH IN MINUTES AND SECONDS OF ITS PERFORMANCE. AT WOODSTOCK, N.Y., AUGUST 29, 1952, THE TITLE WAS 4'33" AND THE THREE PARTS WERE 33", 2'40", AND 1'20". IT WAS PERFORMED BY DAVID TUDOR, PIANIST, WHO INDICATED THE BEGINNINGS OF PARTS BY CLOSING, THE ENDINGS BY OPENING, THE KEYBOARD LID. AFTER THE WOODSTOCK PERFORMANCE, A COPY IN PROPORTIONAL NOTATION WAS MADE FOR IRWIN KREMER. IN IT THE TIMELONGTHS OF THE MOVEMENTS WERE 30", 2'23", AND 1'40". HOWEVER, THE WORK MAY BE PERFORMED BY ANY INSTRUMENTALIST(S) AND THE MOVEMENTS MAY LAST ANY LENGTHS OF TIME.

MUSICOLGY.CN

图3 [v]

现就根据乐谱上两种不同的分割方式，将各段落按百分比分配，如下：

	(1) 休止	(2) 休止	(3) 休止	总和
分割方式一	33 秒	2 分 40 秒	1 分 20 秒	4 分 33 秒
各段落百分比	12.09%	58.61%	29.30%	100%
分割方式二	30 秒	2 分 23 秒	1 分 40 秒	4 分 33 秒
各段落百分比	10.99%	52.38%	36.63%	100%

MUSICOLGY.CN

emusic.cn

图4

而从乐谱上所说明的休止的段落可以“任意”安排（可以归属于偶然主义音乐思想的体现）这一点来看，上表只是多种可能性的两种而已，并不能涵盖乐曲休止部分在狭义范围内的全部特征，所以对于上表所列的各项数据不做具体的分析。但无论休止的段落安排如何，两次分割是无法避免的，这也是乐谱上严格标记的内容（即由两次分割形成的三次休止）。所以，在狭义范围内休止是分割的体现：休止是分割的内容，分割将休止轮廓化。

(2) 分割

从狭义上讲，休止并不具备足够的艺术价值，但是对休止的分割，确能赋予休止一定的意义。这一点也是此作品的精华之所在。

分割，作为整个休止的支撑点，为休止进行标记。分割将无形的休止有形化。在对休止的分割中，首先产生了休止“量”的变化，由原来一段完整的休止分割成多段细小的休止，即将4分33秒的休止分割成三个段落的休止。再将多段细小的休止按时间顺序排列，则形成多段休止的相互叠加，如此则对休止进行了“量”的积累，使人们对由于休止所带来的时间的痕迹逐渐深化，从而造成人们心理上对休止认识的变化，导致了休止“质”的变化。对休止的分割，造成了休止从量变到质变的过程，这便是分割休止意义，这也是上文所提到的，把“分割”作为作品的逻辑材料的原因。

[1] [2] 下一页

211

顶一下

分享到：

文章录入：musicpsyjc [博客](#) 责任编辑：小艾

[【评论】](#) [【收藏】](#) [【分享】](#) [【打印】](#)

关于 的论文

走进琴弦的世界

“视觉化”— 创新？回归？

民族器乐视野里的葫芦丝艺术

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关）

数据载入中，请稍后... ...

[关于我们](#) - [联系我们](#) - [广告服务](#) - [免责声明](#) - [诚聘英才](#) - [投稿指南](#) - [网站地图](#)

Copyright © 2004-2010 Musicology.CN. All Rights Reserved 立足学术，面向公众，推广和传播高雅艺术与和谐文化。

上海音乐学院音乐研究所 南京艺术学院音乐学研究所 联合主办 中国音乐学网版权所有

[快速荐稿通道](#) 沪ICP备05005711号 [51.la](#)