

## 佤族音画

作者: 李鹏云 文章来源: 本站原创 点击数: 更新时间: 2007-11-19

### 佤族音画 ——《黑珍珠》音响组织分析 李鹏云

#### 引言

《黑珍珠》是作曲家刘健继《盘王之女》<sup>[①]</sup>后所创作的又一部“新民族根源音乐”作品专辑,由台湾风潮唱片公司2000年出版发行。专辑由《黑珍珠》、《星月梭》、《叶娜》、《司岗里之一》、《司岗里之二》、《木鼓房》、《祭杀》、《阿瓦理》和《燕子》9首作品组成。它以我国云南古老的少数民族佤族的音乐为主要素材,充分运用其原汁原味的独唱及富有民族特色的乐器(口弦、得、木鼓、独弦琴等),结合现代的录音技术、声音处理手段以及独特的音响组织,勾画出了佤族人粗犷、纯朴、原始、乐观而神秘的生活画面。正因如此,在2000年世界性的法国坎城Medim唱片大展中,德国闻名的独立唱片公司SATTVA听见《黑珍珠》里干净宽广且深具磁性的佤族女声时,即震撼表示:“这是我们一直在寻找的音乐和声音。”

“新民族根源音乐”是刘健首次在国内提出的“文化环境”论中的一个民族音乐创作的新理念。它强调的是在利用民族音乐素材进行创作时,尽量放弃对素材的“破坏性”而保持其原始形态。这种理念深深地影响着《黑珍珠》的创作,正如此,在专辑中才能听到原始的佤族人声及独特的乐器演奏,同时也能感受到其相应的音乐形态和独特的表演形式。另外,作为世界音乐文化的一个组成部分,一些电子音色及电子处理手段的运用,使得作品又具有一定的“融合性”和“现代感”。这两点是专辑所体现的主要理念。

如作曲家所述:“专辑《盘王之女》更多的是从瑶族文化的角度体现一种厚重的历史感和宗教感,而专辑《黑珍珠》则恰好相反,它更多的是从佤族人日常生活的角度出发来体现一种民俗性和场景感”<sup>[②]</sup>。这是该专辑的主要艺术目的。

基于一个创作理念,一个艺术表现目的,作曲家在专辑的创作中,从声音素材的筛选、乐器音色的使用到不同音响间的结合,都体现出它们影响下的特性。主打曲《黑珍珠》在音响的组织中,以音响间的不同层次性为主要手法,来构成作品的整体特性。

作品《黑珍珠》由一个引子和六个段落组成,长度为4分29秒。其中,段落3和段落5是对段落1的重复,段落4和段落6是对段落2的重复。它讲述的是这样一个浪漫的爱情故事:“很久以前,海龙王的女儿叶娜爱上了佤族的青年岩惹,两人相爱,决定厮守终生,但海龙王舍不得女儿离他远去,所以极力反对这件婚事。于是,聪明的叶娜想了个办法,把自己的声音装在深海的珍珠里送给父亲。这样,即使她不在父亲的身边,当父亲想念他的时候,就可以听到她的声音。所以,日后在山林里的佤族姑娘们,因为无法将自己的声音变成深水湖里的黑珍珠,就将树林里的粒粒相思豆串成情郎身上的项链,保有情郎一世平安。后来,相思豆被当作珍珠,成为佤族青年男女表达爱情的一种珍贵方式”<sup>[③]</sup>。

#### 一、音响材料的“民间化”与“人性化”

音响材料是电子音乐构成中的重要因素之一。独特的音响及独特的组织方式使得作品呈现出一定的独特性。作品《黑珍珠》的音响材料,便体现了这一特性,见表1。

现场感音响	背景性音响
自然音响:推门声,放下担子的声音	长音和声背景音响
男声ha	加回声效果的女声
口弦独奏	男声合唱
口弦演奏时的口腔噪音	左右跳动的小皮鼓
女声独唱	木质感电钢琴+柔和的背景音色
发音比较柔软的鼓	明亮的圆音头音色
透明胶带代替笛膜的竹笛	男高腔

表1:《黑珍珠》音响材料统计表

作曲家远离了民族音乐中一般意义上的音响材料,如古筝、琵琶及民族唱法等,远离了一般意义上的电声音响材料,如架子鼓、贝司、吉他等,取而代之的是佤族那些极其简单、纯朴而真实的音响材料,如女声独唱、口弦的演奏等。这些通过采风录音而得来的真实音响材料经过处理后直接被使用在作品中,给人一种身临其境之感。这体现了作者在音响组织中,音响材料的一种“民间化”风格。

在音响材料的处理过程中,作者远离了电子音乐处理手段中“机器味”较浓的处理方式,而使用一些较为常规和简单的处理手段,如加入混响、拼贴合成等,使得声音变成一个极具有“演奏感”的音响。如推开木门,放下肩上担子的声音,好像情郎归来;合成的发音比较柔软的鼓,象一个佤族青年在自由的敲击;根据唱词音节而剪贴的女声,加入回声效果后,象飘荡在树林里的歌声一样,挥之不去。这种处理手法使得音响极具有演奏感而体现了一定的“人性化”特征,这也是作者在音响审美方面的一个独特追求。

正是如此,这些音响材料被组织起来,才讲述一个美丽而动人的爱情故事。

新民族根源音乐在强调民族音乐原始性的同时,又强调文化融合下的时代感。宏观上看,作品《黑珍珠》在音响材料的组织中坚持一个标准,就是现场感与背景性,见图1。这体现作曲家所追求的“民族文化”与“世界大文化环境”相互依托与融合的艺术观点。因此,这些不同的音响材料之间就建立起了一种必然的联系,从而成为这些音响能够在同一首作品中共同存在的前提。

## 二、音响织体的层次性

音响织体在这里指的是音响在纵向上构成的关系[1]。作品《黑珍珠》淡化了音响之间融合性而主要追求它们之间的对比性,以达到音响之间能够相互依托,相互突出而不掩盖对方的艺术目的。在音响的纵向组织中,作曲家以音响形态、音响空间状态以及音响质感为主要的出发点,结合其它的表现手段,使得这些音响能够在完整的音响结构中相互依附而又对比存在。

## (一)、音响形态的层次性

音响形态在这里指的是单位时间和空间里,根据发音特点,音响所呈现的一种轮廓。由于发音特点的不同,会形成诸如点状形态、线状形态、带状形态及块状形态等。一般情况下,特定的音响和特定的形态是有必然联系的,所以形态之间的区别也就成了一个相对的区别[2]。作品《黑珍珠》中的音响形态,见表2,也是建立在这个基础之上从而构成一定的层次性。

音响材料	简称	特征描述	音响形态
和声背景	PAD	声音起振较短,非衰减性发声。	带状
加回声效果的女声	R.W.	为剪贴的唱词音节,发音较短。	点状
口弦	K.X.	起振和衰减短,延音很短。	点状
口弦演奏时的口腔噪音	K.X.Z.	起振和衰减短,延音很短。	点状
发音比较柔软的鼓	S.D.	起振和衰减短,延音略长。	点状
女声独唱	S.S.	人声	线状
男声合唱	M.C.	人声合唱	块状
男高腔	M.H.	人声	线状
左右跳动的小皮鼓	S.T.D.	起振和衰减短,延音很短。	点状
明亮的圆音头音色	M.L.Y.	起振长,延音较长。	点线状
木质感电钢琴+柔和的背景音色	E.P.P.	起振较短,非衰减性发声,延音长。	块线状
竹笛	B.F.	起振较短,非衰减性发声,无延音。	线状

表2:《黑珍珠》主要音响形态特征表

作品中段落1和段落2,如果用相应的图来代表一定的音响形态,就可以清楚地看到从音响形态上构成的层次性,见图2和图3。

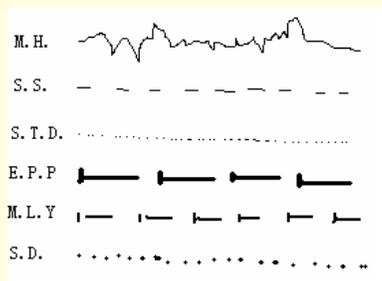


图2:《黑珍珠》段落1音响形态图

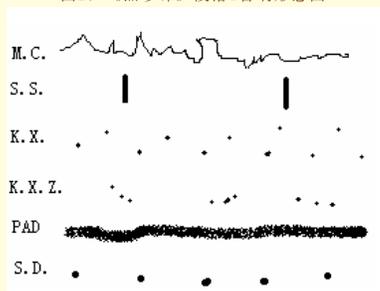


图3:《黑珍珠》段落2音响形态图

## (二)、音响空间的层次性

音响空间主要指的是音响的静态位置和动态运动构成的一个区域感和空间感。在双声道立体声中,音响的空间感主要体现在两个方面:一个是横向(左右)上的空间感,它主要是通过音响的左右不同位置和运动体现出来的;另一个是纵向(前后)上的空间感,它主要是通过音响的反射声大小和振幅大小体现出来的[3]。作品《黑珍珠》中,各个音响处在不同的空间,通过在空间中的不同静态位置和动态运动,形成不同的层次性,见表3及图4和图5。

音响材料	简称	空间特征描述	音响形态
和声背景	PAD	全声场性的空间位置,靠后。	静态
加回声效果的女声	R.W.	位于双声道中间,靠后。	静态
口弦	K.X.	随机在左右空间中跳动。	动态
口弦演奏时的口腔噪音	K.X.Z.	偏离于中心,靠前。	静态
发音比较柔软的鼓	S.D.	段落1中在中间,段落2中左右跳动。	静态与动态
女声独唱	S.S.	中间,靠前。	静态
男声合唱	M.C.	偏离于中心,靠后。	静态
男高腔	M.H.	中间,靠后。	静态
左右跳动的小皮鼓	S.T.D.	左右随机跳动,靠前。	动态
明亮的圆音头音色	M.L.Y.	偏离于中心,靠后。	静态
木质感电钢琴+柔和的背景音色	E.P.P.	全声场性的空间位置,靠后。	静态
竹笛	B.F.	中间,靠前。	静态

表3:《黑珍珠》主要音响空间特征表

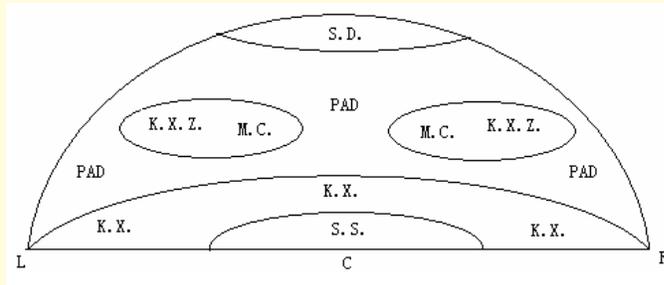


图4：《黑珍珠》段落1音响空间布局图

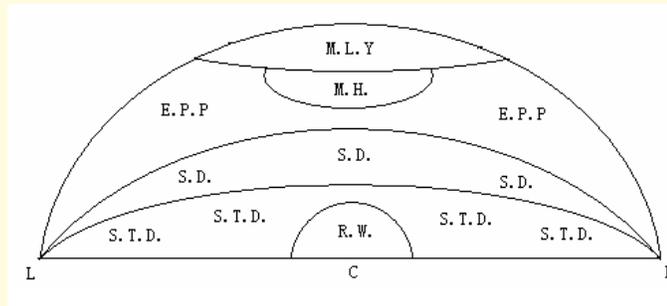


图5：《黑珍珠》段落2音响空间布局图

结合图表可以看到音响在空间中的布局。“动与静”、“左与右”、“前与后”的结合，使得音响之间既能相互对比突出，同时又能从整体上构成一个很宽阔的音响空间。

### （三）、音响质感的层次性

电子音乐中，音响质感是一个不好“量化”和“具体确认”但客观存在并起很大作用的音乐要素。它是听者对音响在材质上的一种主观综合感受，也是音色组成的一个重要部分。如敲击的鼓声给人一种“皮质感”；滚奏的吊镲是“金属感”；敲击的木鱼给人一种“木质感”等等。作品《黑珍珠》中，音响质感的差异性构成了一定的层次，见表4及图6。

音响材料	简称	质感特征描述	音响形态
自然音响	Z.R.	门轴转动，放下担子。	木质感
和声背景	PAD	类似弦乐的合奏，柔软温和。	丝质感
加回声效果的女声	R.W.	温暖、柔和的人声。	人声感
口弦	K.X.	干涩，泛音少。	木质感
口弦演奏时的口腔噪音	K.X.Z.	较硬，噪声感强。	人声感
发音比较柔软的鼓	S.D.	松软，余音长。	皮质感
女声独唱	S.S.	温和，亲切。	人声感
男高腔	M.H.	松弛、柔软。	人声感
左右跳动的小皮鼓	S.T.D.	松软、干净，颗粒性强。	皮质感
明亮的圆音头音色	M.L.Y.	发音较闷	金属感
木质感电钢琴+柔和的背景音色	E.P.P.	清脆，明亮。	木质感
竹笛	B.F.	明亮、清脆。	木质感

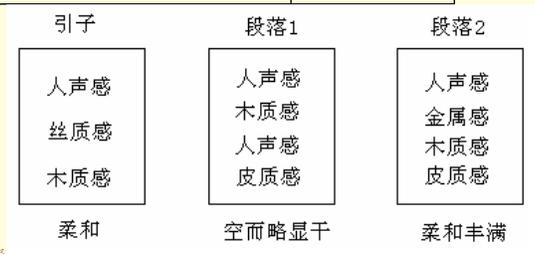


表4：《黑珍珠》主要音响质感特征表

图6：《黑珍珠》音响质感图

### （四）、音响密度的层次性

音响密度在这里指的是单位时间内音响发音点数目的多少。作品《黑珍珠》中基本段落之间音响密度的差异构成了不同的音响密度层。引子音响密度最小，段落1密度增加，段落2音响密度最大。段落4是对段落2的重复，音响密度减小。将不同段落的音响密度的数目用图形表示，可清晰地得到其变化的层次性，见表5及图7。

段落	引子	段落1	段落2	段落4
音响密度	8	16	35	27

表5：《黑珍珠》音响密度统计表

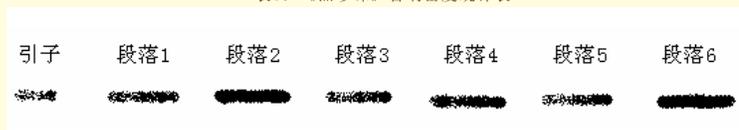


图7：《黑珍珠》音响密度对比图

作品《黑珍珠》音响上的“层次性”不是被上述四个方面孤立地体现的，而是附加基本表现要素，以及它们之间相

互结合，相互作用而最后形成一个统一体。在不同的段落中，当几个音响在某个构成要素相同或相似的情况下，就用另外一个相异的要素来加以区分。如当两个音响在音响形态相似或相同的情况下，就用音响空间来加以区分；当质感相同的情况下，就用音响形态来加以区分。这种音响的组织手法，体现了作曲家在音响上的一个独特追求：即作品在音响整体上，不追求宏大场面下的厚重音响。而是追求作品音响在整体上的一种“清澈”、“透亮”的效果。正是由于这种艺术目的的要求，使得音响具有这种特质。反过来说，在音响的组织中，又不得不利用音响在各个要素的层次性，来达到这个目的。

## 结 语

音乐进行中的“层次性”是一个常见的现象，它体现在各个音乐要素之中。作品《黑珍珠》的层次性同样在这些音乐要素中都有体现。然而，从电子音乐的角度来看，作曲家除了常规的音乐要素，诸如和声、节奏、音型等外，主要强调和突出的是音响间的层次性，即从物理属性角度的形态、空间、质感等方面。这种带有一定主观目性的处理，体现了作曲家对新民族根源音乐在音响上的独特追求和认识，同时折射出在电子音乐作品分析，作曲家所提出的另外一种分析方法和切入角度。正如此，这为文章的分析就提供了一定的依据和切入角度。

### 参看文献

- 1、彭志敏.新音乐作品分析教程[M].长沙.湖南文艺出版社,2004.第396-397.
- 2、[美]彼得.斯.汉森.二十世纪音乐概论[M].北京.人民音乐出版社,1986.下册第219-220.
- 3、钱仁平.《风的回声》的音色织体与结构途经-兼论现代音乐创作中织体的结构功能[J].音乐艺术,2003,(3):72-73.

(原载于《贵州大学学报》2007年第3期)

①刘健，男，武汉音乐学院作曲系教授，作曲家。他于60年代开始学习作曲，中学毕业后在文艺宣传队担任作曲与指挥，接触了大量的民族民间音乐；70年代考入武汉音乐学院作曲系系统学习作曲及作曲技术理论；80年代末开始接触了电子音乐并在我国率先创办音乐音响导演学科，将电子音乐开始引入到教学。作品《纹饰》获“国际新音乐大赛”89/90年度才华成就奖；作品《风的回声》于2001年获英国“科罗伊登音乐节”作曲比赛第一名；作品《半坡的月圆之夜》于2004年在北京国际电子音乐节音乐会首演中获得一致好评。新民族根源音乐作品专辑《盘王之女》1999年亚太广播电视联盟第35届节目评奖第一名，刘健的音乐作品主要涉及常规乐器与电子音乐两个领域。文中提到的新民族根源音乐属于电子音乐领域。

②这段话来自于作曲家的访谈中。

③这个故事来自于作曲家采风过程于歌唱演员的交谈中。

文章录入：cmmc\_admin9 责任编辑：cmmc\_admin9

▲ 上一篇文章: [\[童忠良\]](#)

▼ [The Computer Music Education in the Music Composition & Engineering Department of Wuhan Conservatory of Music](#)

▲ 下一篇文章: 没有了

## 武汉音乐学院作曲系

地址：中国湖北省武汉市武昌区解放路255号 邮编：430060 备案序号：鄂ICP备05005447号

技术支持：湖北银海网络科技有限公司