

析《北海咏叹》

日期：2007-10-21 来源：中国电子音乐学会 点击:10次

析《北海咏叹》

作者：于祥国

[关键词] 《北海咏叹》 人声 电子音乐 现代音乐 音乐理念

[内容提要] 本文从《北海咏叹》的技术分析入手，结合西方现代电子音乐的发展历程和二十世纪西方现代音乐史的发展状况，主要论述了作曲家的创作手段和对声音的认识以及作品所涵盖的文化内涵。

在社会日益多极化的今天，似乎原来人们意识之中已成定势的某些东西正在被逐渐瓦解。新事物在对旧事物的溶解过程中，无情的抛弃和有选择的吸收同时进行，这种溶解的结果使人们不再注重形式如何而更加关心结果本身。在国外的文化景观艺术中，运用高科技的手段，在灯光、音响方面大做文章，进一步挖掘了古老文化景观的艺术魅力。让那些白天看上去历尽沧桑的古老景观，在夜晚电子灯光的照射下以崭新的面貌显现出绚丽多姿、流光溢彩的迷人景象。北海是中国北京一个文化景观的缩影，悠久的历史和文化使它成为中国人思想中的一个“文化符号”。运用高科技的手段可以使今天的北海在保持其原有面貌的基础上，借助光与影的交错变换，在星星点点的黑色幕布中再次以动感的青春气息展现它不平凡的风采。为了能在深层次上表现出北海的文化内涵，迫切需要一首能融合传统与现代的各种要素，能在各个层面上展现北海的音乐作品。《北海咏叹》就是在这样的大背景下应邀而作。

《北海咏叹》文化内涵分析

作曲家没有将创作的眼光仅仅局限在北海这一特定的文化景观中，各物质材料的使用更不是仅仅为了配器上的色彩对比，而是用心良苦地用一个极具风格化的音乐作品将中华民族五千年的古老文明抽象地包容起来，并在音乐的瞬间流淌中艺术化地传达出某些若干具体的精神意象。

一、人声的巧妙运用。

作为一部电子音乐作品，有目的的引用人声（当然这里的“人声”不同于传统音乐中的歌唱，在这里指的是人声念白和道士念经）并使之成为音乐中不可缺少的一部分，显然已与传统音乐不可同语。在这里我想起了斯托克豪森为童声女高音和电子音响而作的《青年之歌》（Gesang der Junglinge 1956），因为斯氏是现代电子音乐发展史上将人声引入此领域的第一人。在《青年之歌》中，它一方面把人声作为待加工的音源，一方面它又成为第一首所谓“空间音乐”作品。非歌唱性的人声在音乐中的使用有力的拓宽了原来的创作素材，它不再注重音乐的旋律，而把注意力集中在语音本身上，或是生活的，或是随意的。

作曲家对语言化人声独巨匠心的安排，使《北海咏叹》在文化层面的阐释上获得了成功的展现。而成功之道就是依靠电子音乐这一载体形式，把承载着中华民族五千年灿烂文明的文化符号——《三字经》、《百家姓》、道士念经、京剧念白有条不紊地载入其中，这是电子音乐的优势，而这恰恰又是传统音乐无法比拟的。《北海咏叹》中有稚嫩的童声、道观中道士们的念经声、京剧中艺术化的青衣念白，作曲

家将这三种语言化的人声合理的安排到音乐中的各个部分，并赋予它们特定的文化涵义。下面将作具体分析。

（一）每一个中国人在牙牙学语时都读过《三字经》和《百家姓》，这两本小册子两千多年来伴随了一代又一代的中国人走过了童年的启蒙教育。而在一个成人的记忆中，童年的学习时光无疑是最值得回忆和最为宝贵的。作曲家将《三字经》和《百家姓》放在作品的一头一尾用稚嫩的童声朗朗念出，既有程式上的首尾呼应，又蕴涵着文化上的无穷含义。

（二）中国的传统文化以儒、道两家为代表，历经千年的传承已经深深的浸渍在中国人的血液里，这是一个民族经过长期积淀后形成的根深蒂固的文化背景。千年过后的文化或许更多地带给现代人的是一种精神，而人们无论如何也不会像孔子那样席地而坐之乎者也了。古老的传统文化在漫长的历史发展中，其原有的形态已经发生了根本的变化，甚至在现代人的生活中再也寻找不到它们的踪迹，惟有那些地处偏僻远、远离闹市的僧院和道观中僧人和道士们，仍沿袭前人的念经方式千古不变地背诵着熟稔的经文。音乐不只是为了要在精神上给现代人一种抽象的传达，而是要给人们一种具体的文化暗示，当人们在聆听这美好的音乐时，作曲家希望人们在这些古老的文化符号面前能有所思、所想。

（三）京剧念白在京剧艺术中有着突出的代表性。中国汉语中的每一个读音都要经历“从字头到字尾”的声调高低、轻重和音色变换过程，这也使得京剧念白特别注意对每个音的独立加工。由于戏剧表演的需要，京剧念白的语气性和音乐性被大大夸张，声调变得抑扬顿挫、跌宕起伏，因此念白也就更具备了音乐的特质。《北海咏叹》用京剧念白这一手法将中国大清皇帝乾隆对北海的咏叹京剧化地表现出来，听来使人既感受到北海源源流长的历史文化，又能体会到那些镌刻着地域特色的京派艺术的迷人魅力。

二. 作曲家在配器的使用上颇费心思。

（一）如何在音乐的第一声下去以后就让人感受到这是地道的中国传统音乐？如何用一种最直接的方式把中华民族文化上的大气和性格的包容等特征清楚地表现出来？作曲家最后选择了代表宫廷音乐的管钟。因为管钟历来是帝王将相歌功颂德的必用乐器，它历史悠久，其形制和音色从古到今没有太大变化，它代表了皇家之气的威严和气势。用管钟为《三字经》和《百家姓》伴奏，意在突出中国传统文化的古。

（二）为了表现京派文化的地域特征，作曲家选用了京剧音乐中的主奏乐器——京胡。京胡的使用使听者直接感觉到具有“中国歌剧”之美誉的京剧艺术的浓郁风情，它在演奏慢板时能表现出一种内在深沉、悲愤有力的音乐情绪，而在演奏快板时又能表现出一种铿锵有力、掷地有声的音乐风格。

（三）除了以上提到的管钟和京胡两种特色中国传统乐器以外，作曲家还用特殊的电子音乐制作手段完成了一个常规乐器无法完成的集厚度、广度于一身的特殊音色（低音和声），成功地再现了中华民族五千年古老文明的浩瀚无边和博大精深。

《北海咏叹》作曲技法分析

《北海咏叹》就是这样一个成功的范例。

在二十世纪音乐潮流的影响下，各种音乐流派不再拘泥于其固定或相对固定的风格作线形发展，而是广泛吸收其他音乐流派的精华成分不断充实自己的音乐创作。时间和空间的距离被二十世纪的作曲家们纷纷打破，古老的音乐主题被作曲家用最现

代的作曲技法在最现代的音乐作品中体现出来，现代的配器却要表现出最古老的文化精神。于是在下意识中我们感到某些顽强地、坚不可摧的东西正在无声无息地被慢慢消解。扎根于本民族的传统文化，融合现代的音乐语言进行音乐创作，成为《北海咏叹》的显著特征。下面我将通过对《北海咏叹》作曲技法的分析进一步了解作品表现出的诸多特征。

《北海咏叹》曲式图：