

20世纪八九十年代中国交响音乐创作中的音响观念

常弘 刘向阳

(佳木斯大学音乐学院 154007)

摘要:随着时代的不断发展,我国交响音乐在创作的过程中,从改革开放到现在受到外界环境因素的改变,呈现出了全新的音响观念,所以相关人员在分析的过程中,要注意这种方式的转变,从不同的角度进行探索。当前我国交响乐在创作期间,民族性银色开始同地域性融合,开放性思维与多种因素做到并存,在西方音乐传统的影响下,实现自身交响音乐创作方式的改变,给人们展示其中对面民族特色。因此,本文主要讲述这种印象观念的变化过程,希望可以给相关人员提供一些帮助与借鉴。

关键词:中国交响乐;音乐创作;音响观念;当代配器技术

The sound concept in Chinese symphonic music creation in the 1980s and 1990s

Chang Hong Liu Xiangyang

(School of Music, Jiamusi University, 154007)

Abstract: With the continuous development of The Times, Chinese symphony music in the creation process, from the reform and opening-up to the present by the change of the outside environment factors, presented the new sound concept, so the relevant personnel in the process of analysis, should pay attention to the change of this way, from a different Angle to explore. At present, during the creation of Chinese symphonies, the national character begins to integrate with the region, and the open thinking coexists with various factors. Under the influence of western music tradition, it realizes the change of its own symphonic music creation way, showing people the national characteristics of the middle and opposite sides. Therefore, this paper mainly describes the changing process of this impression concept, hoping to provide some help and reference for the relevant personnel.

Key words: Chinese symphony; Music creation; Sound concept; Contemporary instrumentation technology

引言:

想要分析我国二十世纪八九十年代中国交响乐的创作观念时,可以从两个方面进行描述,由于近现代我国社会环境的变化速度比较快,尤其是西方音乐技术的介入,给我国交响乐的发展带来了较多影响。当前交响乐创作的观念可以从两个方面进行描述,一次是五四运动时期,另外一部分则是改革开放时期。五四时期是受到外界思想的影响,当时的音乐家逐渐兴起了西学东渐的思想热潮,将西方交响乐体裁形式逐渐引入到中国。

在改革开放时期,是受到当时政策和国家环境的影响,我国交响乐事业进入了全新的发展时期,从这之后我国交响乐在创作的过程中,体现出来较多的探索方式与创新模式。在这发展期间,我国交响乐对西方现代化作曲技术进行了深层次的思考,并且深化了对我国传统音乐文化的斯卡奥,做到了中西之间的深度融合,实现了具有我国特色的音响观念。

一、当前多元化民族性的音响表达

(一)民族性音色的吸收

在二十世纪八九十年代中国交响乐在创作时,呈现出管弦乐语言和民族同西方做到相互融合的局面,当时中国音乐家在创作的过程中,对西方的作曲技术做到了较多的借鉴,这对我国交响乐的发展具有一定的影响,但如何处理西方交响乐与民族性之间的矛盾问题,是当时交响乐创作的重要内容^[1]。受到经济发展的影响,人们的思想认知开始发生了改变,尤其近代音色地位的逐渐增强,传统的配器技术以及音响观念已经无法满足当前的发展需求。中国音乐家开始对民族器乐音源进行多角度分析,从其中丰富创作者的音色库。从当时的发展方式来看,中西乐队混合编制已经有了先例,而且这种具有强烈的民族性音色,既可以打破传统的音色模式,还可以实现音响观念的创新,推动我国音色观念的全面发展。例如我国当前存在的朱践耳唢呐协奏曲在《天乐》中展示出了我国特有的天人合一精神,实现了唢呐与交响乐之间的完美配合,为我国传统乐器的发展开拓了新的道路。作曲家在创作的过程中,采取的是十二音序列,其中民族特色比较浓厚,人们在欣赏的过程中,难以感受到中西方乐器之间的矛盾,而且形成一种相互促进的影响。在创作的过程中,可以看出传统乐器同现代乐器的融合理念,贯彻在整个曲目

当中,并且具有我国特色的文化风格。

从当前西方乐器的发展方式来讲,西方艺术家在经历了较多的探索以后,逐渐摸索出当前节奏统一的乐器,而且朝着不同的方向发展。在分析的过程中,可以看出我国音乐在创作期间,一般注重个性发展,然而西方艺术在发展的过程中,则是要认识到群体性和谐发展。例如何训田在《梦四则》,实现了二胡和管弦乐队的融合,在创作的过程中,借助二胡的装置,主要形成一种良好的怪异音质,二胡在《梦四则》中可以看出这种乐器并不是按照特殊的角色出现,而且借助二者之间不协调的背景进行发展,从而达到一种不一样的音色平衡。从他创作的过程中,可以看出何训田往往是追求音响的色密度,在融合期间为了突出我国民族乐器的特色,将乐队编制进行重新分解,并且利用不同的节奏,形成一种爆发的节奏。这样可以让人们在高潮时刻感受到不同的印象。从当前配器的处理方式,可以清楚认识到我国传统文化魅力^[2]。这部作品在第四乐章中360处小节,是整部作品唯一的乐队全套段落,将二胡的音色体现在每个乐器的节奏方向,形成了个性化音点、音块以及音线的填充。这部作品的创作,将我国民族乐器与交响乐队做到了辩证统一。

(二)地域性声音空间的展示

在进行现代化音色技术学习的过程中,作曲家在新型材料的影响下,对创作技术也做出改变,尤其是音乐创作可以让他们在有效的材料中实现规则的无限发展。在后期发展的过程中,我国作曲家在创作的过程中,不仅仅是对形式方面追求变化,而且从不同的方面实现地域性的整体表达。主要是借助地域性的音源来实现声音景观的表达,进一步传递出当地的特色文化精神。以叶小纲创作的《地平线》为例,这部作品中具有女高音、男中音以及交响乐队,这也对三种地域性表达做出了明显的改变。从整部作品中可以看到作者主要选择西藏传统音乐做到基本素材,在发展期间通过各种高原作为背景,实现五声性调式和西方现代创作技术的有效融合。这部作品可以看出作者在创作期间,始终坚持自身的审美方式,并且寻求古典与先锋两极中间的平衡方式,实现人们艺术的综合性表达。此外,不同的地域性在交响乐中呈现的画面也具有一定的不同性,人们在思考的过程中,需要认识到这变化的模式,感受其中蕴含的思想情感。

二、当前我国现代配器技术的实践和发展

(一) 音色的独立性

从二十世纪八九十年代来讲,当时的作曲家主要受到时代环境的影响,当时在进行音色创作的过程中,往往是将音色作为音乐发展的一种基本手段,从而今后的创作中体现出一种完整的主导建构载体,进一步发展出艺术表现的责任,将音色的独立性地位做到完整突显。然而当时的音乐作曲家在具体创作的过程中,并不是单纯地进行全盘借鉴,而是在创作的过程中,对当时东西文化进行多角度分析,尽可能体现出东西方文化的趋同性,侧面反映出我国现代技法与本土文化之间的联系^[1]。以朱践耳第四交响曲为例,这部作品做创作的过程中,主要是通过竹笛和弦乐队之间的配合,在音色可利用的范围之内,借助这种音色音乐的观念来讲述交响乐之间的容量。结合这部作品的形式,可以看出这部作品主要是属于单乐章的奏鸣曲式,以主部和副部之间的联系,能够作为我国音色旋律写法的重要典型。但从他的音色发展来讲,可以看出其中的音响在变化期间,展示出了古琴一音多韵的演绎方式,突出了我国哲学的不同性。从这些方面来讲,可以看出音色旋律同我国的单一音内涵具有较强的相似性。

(二) 织体结构的多方面发展

在二十世纪八九十年代,当时音色的地位已经做到了逐渐提升,尤其是音色的个性化越来越重要,现在音响观念逐渐呈现出一种复杂的思维方式,对当时音乐创作者的音色观念和各种配器手法起到了较多的影响。由于异质性织体结构具有一定的离心趋向,可以将结构中每个层次之间的个性化特色做到发展,开始成为人们比较常用的一种创作手段,人们在欣赏的过程中,可以感受到其中结构的复杂性,然而这种方式并不是唯一的手段,织体结构中表现出的模糊化和融合化特性是创作者的观念^[2]。这种现象的出现,对当时混合音色的概念做出了具体的定义,并且具备较高的维度。反映出了那个时代的音乐创作者在音响观念方面追求织体结构的多层次化和多元复杂的关系内容。在纵向多声部结构复杂趋势发展时,可以从尹明五创作的《交响音画——韵》来进行分析,体会其中出现的现代配器艺术。从第240小节开始,其中两种并置聚合形态,在纵向多层次结构发展期间,持续了11个小节。从该高潮的片段中,能够感受到木管组借助音型化线性织体来表现,并且内部的单个乐器声部间,是利用节奏错位的形式来进行表达。其中弦乐与铜管之间的混合音色配置,创作者也将其中的层次变化做到明显突出,并未忽视不同乐器组件的个性化表现。

三、中国交响乐音响观念的融合与升华

我国交响乐在发展的过程中,当时创作者在创作期间,不仅仅是对西方交响乐技法的一种融合,而且在其中还融合了一定的民族性,这是我国交响乐民族融合的形式,在受到后期经济发展的过程中,也可以将我国传统文化融入其中,实现中西方文化之间的平衡,发展出属于我国特色的交响乐创作特色。受到这种理念的影响,可以看出我国创作家在进行音乐创作的过程中,主要呈现出一种特异的音色文化,并且形成了具有特色的思维理念。这是我国交响乐中音响观念的融合与发展。对交响乐进行创新的过程中,也体现在交响乐体裁的改变,以《无字碑》为例,这是杨立青在创作期间,对舞剧结构的一种创新与思考,而且其中的音乐作品也具有较强的突破含义,都体现了人们对当时音色的思考与考究。

此外,从叶小纲的作曲创作中,也可以感知到我国交响乐曲的题材深受喜爱,对我国交响乐曲的转变,提供了较多的帮助和借鉴。这种超越与创新,既是当前作曲家的一种追求,也是作品的一种突破^[3]。目前我国对这些管弦乐器的发展也提出了不同的讨论,尤其是研究范围逐渐拓展,不仅包括了管弦乐器的基本原则与风格,也将是了有关管弦乐器理论和戏曲配器的研究,对我国管弦乐配器理论的发展形成了重要价值,并且实现了我国管弦乐队各种配器风格以及技法的全面应用。

四、我国交响乐曲音响观念变化的思考与认知

(一) 注重西方现代技法的研究和学习

从我国交响乐器中的音响观念发展历程进行思考,能够认识到

西方当前的发展技法对我国交响乐的发展还具有一定的重要价值,所以作曲家在思考的过程中,需要认识到这种追求方式并不具备一定的孤立性与片面性,而是要对其中的技法进行整合,保证音响观念发展的科学性。创作者在创作期间,需要认识到作品中反映出来的音响结构观念,往往呈现出我国作曲家的散发性思维,这对当前的音响观念的发展具有十分重要的价值^[4]。而且他们在工作期间,还可以从多个角度进行思考,在创作的过程中认识到创作逻辑的多种结构,注重他们之间的影响。

以二十世纪中出现的配器技术为例,无论是其中的旋律音色,还是织体结构等这些因素的出现,基本是多元化作曲技法的共同作用。这种复杂的多元化结构,逐渐出现在创作者的视野当中,推动我国音响观念的融合与发展。这种环境的影响下,能够体现出他们的多元化思想,从多个角度感知到现代技法的精髓所在。

(二) 正确看待借鉴和继承的二元关系

在当时文化交流的背景下,无论是我国文化还是西方文化,都具有一定的优势与缺陷,中西方文化并不是一种对立化的存在,而是具有较多的共同性。并且我国交响乐观念在西方文化的影响下,不断地成长,逐渐成为完整的创作体系。当前交响乐中的创作观念主要是朝着混合的风格发展,这种现象的出现,也是目前二元辩证的一种具体表现。如果只是对音响观念进行分析,可以看出二十世纪八九十年代的音响观念无论是民乐编制,还是西洋编制,在当时并不是独立存在的,而是呈现出一种相互交融的形态^[5]。创作者在创作的过程中,多事观察民间的基本素材,并且对这种音响维度做出了较多的现代化重塑。从这种方式的变化,也可以认识到音响观念在变化期间并不是一蹴而就,而是在原有的基础上进行创新和发展。所以创作者可以在今后注重本地民族音乐的发掘,为传统乐器注入较多的生命力。

五、结束语

从上面的分析中,我们可以看到人们在分析二十世纪八九十年代的交响乐时,需要从多个角度展开讨论,虽然一开始我国交响乐创作主要是受到西方音乐艺术的影响,然而在改革开放后,由于思想文化的散发,对我国交响乐发展提供了良好的发展环境。所以当时交响乐在创作的过程中,不仅体现了一种时代化的改革,也是一种艺术方面的进步,这也是音响观念持续发展的结果。因此,相关人员需要多不同的角度,做到深层次分析,从而理解我国交响乐中音响观念的发展历程。

参考文献:

- [1]任云.檀莘胜·制约·构建以及“人”的缺席——1950年代中国交响音乐创作观念的现实局限性研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2021,39(04):35-42.
 - [2]杨海虹.弘扬民族传统 奏响中国交响——从《中国交响70年》看音乐出版的创意传承[J].人民音乐,2021(10):90-92.
 - [3]“时代交响”——中国交响音乐作品创作扶持计划[J].音乐创作,2020(05):2+185.
 - [4]王俊欢.中国交响音乐创作中的“中国风”研究[D].山西师范大学,2020.
 - [5]徐昌俊院长作品《编钟徊响》入选文旅部2018—2019年度“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”[J].天津音乐学院学报,2019(04):130.
 - [6]中国交响乐作品回顾展演暨第六届中国交响音乐季在即墨启幕[J].音乐创作,2018(12):193.
 - [7]吴寄斯.中国交响音乐诞生百年 寻根溯源——浅析中国第一首管弦乐《哀悼进行曲》[J].音乐创作,2017(10):106-107.
- 作者简介:常弘,女,1988年12月,汉族,黑龙江省佳木斯市,讲师,研究方向:器乐演奏。
- 刘向阳,男,1969年06月,汉族,山东省平度,教授,研究方向:器乐演奏。
- 注:此论文为黑龙江省艺术科学规划项目《20世纪80年代西洋交响乐的中国作品研究》的研究成果
- 立项编号:2022B113