

“微缩图”式的引子及其“资源库”意义

作者: 张璟 文章来源: 本站原创 点击数: 更新时间: 2007-7-17

“微缩图”式的引子及其“资源库”意义
——黄汛舫《工尺谱游戏》音乐分析

2004年11月, 武汉音乐学院黄汛舫教授创作的无伴奏女声合唱《工尺谱游戏》在第四届“中国音乐”金钟奖”评选中获得“作品奖”^[①]。细细体会这首作品, 她首先在总体上反映出来的两方面显著特征是她能获得良好音乐效果、从而取得该项大奖的原因所在。其一, 是作品将中国传统音乐素材与西方作曲手法有效结合, 从而凸显“中国风格”和“现代气息”^[②]。这首以中国古老的记谱法——工尺谱的唱名作为歌词^[③], 采用湖北汉阳民歌《太阳下山满天红》作为音调素材的合唱作品, 其多声部处理一方面吸纳了我国侗族大歌的因素^[④], 而另一方面则在音乐中广泛使用了西方作曲技法中的“模仿复调”、“固定低音”等多声部表现手法。其二, 是作品运用了颇具新意的创作手法, 从而使这首“合唱曲”不同一般地具有了“器乐曲”特征。具体表现在: 以工尺谱唱名作为唱词的做法, 淡化了“词”而突出了“曲”^[⑤]; 音乐突出节奏, 甚至将人声作为打击乐处理; 作品大胆地将大量二度叠置的不协和和声交由人声合唱, 并频繁运用调式交替、转换和叠置; 贯穿全曲的“动机式”音乐主题发展手法也显然来自对器乐音乐的借鉴。

《工尺谱游戏》包括“引子”和“主体”两大部分。其中, 引子的单位长度(共9小节, 45拍)达到了全长(共106小节, 432拍)的1/10以上(加之引子是全曲速度最慢的段落, 在全曲中的时间比例将更大), 这便使它具有了很大的独立性(参见图1)。更引人注目的是, 作品的总体特征在开端的引子中便已经充分地展现出来。引子所具有的特点能够引发我们从它开始, 进而对全曲作深入观察和研究的兴趣。

图1: 《工尺谱游戏》大致结构

一、引子的自身特征

在引子中, 工尺谱唱名准确地与具体音高一一对应, 也就是说, 《工尺谱游戏》的引子首先便具有了“点题”的意义^[⑥]。在这个长度为9小节的引子中, 作为创作素材的民歌音调开门见山地出现在第一女高音声部, 随后在第一乐句中由高而低地以不同变体扩展到四个声部, 再在第二个乐句中由所有声部齐唱出它的原型。引子在主题音调的“呈现—变体发展—增强再现”的发展过程中, 通过作者巧妙的设计而显现出精致的布局(参见例1)。

如例1所示, 引子通过多种因素的精心设计, 使整体布局明显呈现出“增涨”的状态: 首先是声部以“单一”→“长音+旋律的二重”→“长音+旋律的四重”→“齐唱的四重”的进入方式递增; 第二是随着声部的递增, 歌声的持续时间按“6拍→9拍→12拍→15拍”^[⑦]的等差关系扩大; 第三是在两个乐句的结束处, 第5小节由四个声部以“商”、“角”和“羽”三个音“错落”进入, 到第8—9小节仍然保持第5小节的三个音但改变为四个声部“同步”进入, 两乐句结束处包含了二度叠置的不协和音响并引起了和声紧张度的提升; 第四是伴随着声部数量、段落长度与和声紧张度的增涨, 力度采用“pp-ff”的处理, 更使整体音响呈现出扩张的状态。

又如例1所示, 一方面, 引子的前乐句在第27拍结束, 此处正处于引子全长44拍的黄金分割点。另一方面, 在这首四声部合唱作品中, 四个声部第一次全部出现的位置在第16拍, 这一位置又正处于引子全长的逆黄金分割点上。这样, 引子在结构和声部的布局上均符合了黄金分割原则。

进而通过对全曲的观察发现, 引子中获得了充分展示的民歌音调将成为全曲音乐材料的“胚胎”或“源头”, 而引子的整体设计还将成为全曲布局的“先现”。也就是说, 《工尺谱游戏》的引子已不再像一般处理那样, 仅仅作“附加成分”而在作品中起着引导或铺垫的作用, 它已然具有了意义关键的“主题呈示”作用, 并在“多方位”和“深层次”上成为了作品主题的“核心”和整体的“微缩”。

例1: 《工尺谱游戏》的引子(第1—9小节)

另外，全曲的调性及和声也已在引子中得以预示。具体来说，全曲的主要或基础的调性包括d羽、a羽和g羽三种（参见图1），而引子中两个乐句的结束，均以这三个调式的主音纵向叠置（参见例1）。同时，这三个落音在引子前乐句中的先后出现能够让人产生同宫系统不同调式交替的印象，也就是说，引子中两个乐句结束处由旋律运动产生的“多音叠置”便又成为了主体部分中“多调叠置”的预示（如第86小节便是a羽调式与e羽调式的纵向叠置，参见图1）。

综上所述，当引子以其中出现的主题核心控制着全曲的音高和节奏，又以其独特的处理先现了全曲的和声调性，便充分体现出它对作品在多方面的控制力量，从而能够被视为全曲音乐发展的“资源库”。

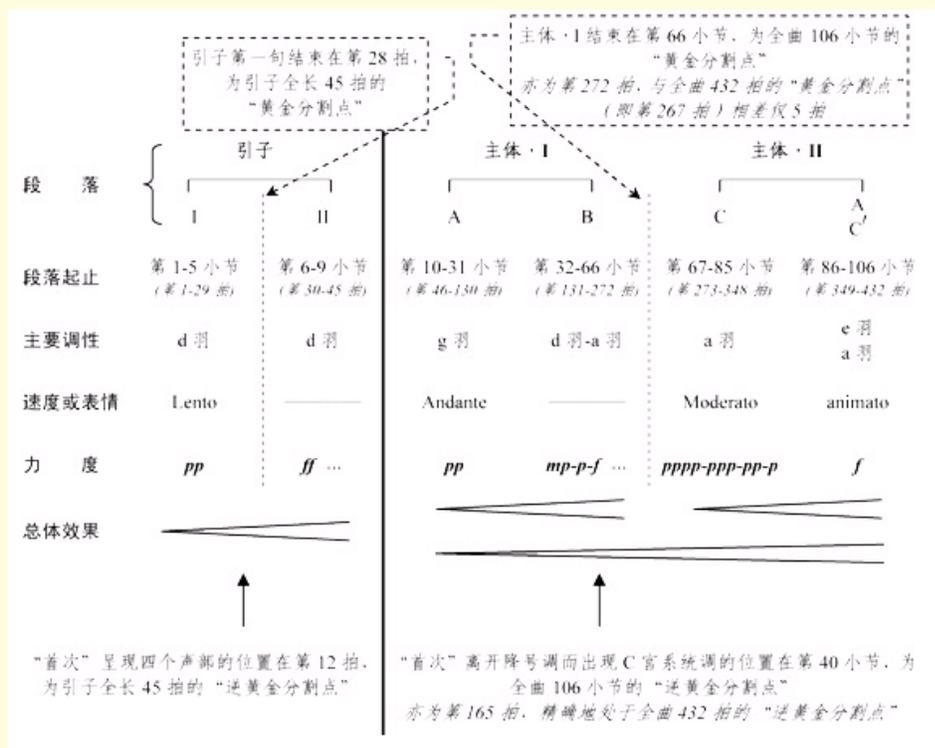
三、引子成为了作品整体布局的“微缩图”

如前所述，《工尺谱游戏》的引子通过声部、长度、和声紧张度和力度等因素的扩张处理而使整体布局明显呈现出“增涨”的状态。这种特征在作品主体中被放大出现。主体部分通过速度、表情、力度及其带来的总体音响效果的扩张，而使引子和主体在发展状态上有趣地呈现出高度的相似性（参见图3）。

再如前述，引子在结构和声部布局上均符合了黄金分割原则，这与作品主体中的结构和调性布局相映成趣：相应于引子前乐句的结束位置处于引子全长的黄金分割点，主体第I部分的结束位置则处于作品全长的黄金分割点上；相应于“首次”呈现四个声部的位置在引子的“逆黄金分割点”上，作品主体中“首次”离开降号调（F宫系统或B宫系统）而出现C宫系统调的位置则在全曲的“逆黄金分割点”上（参见图3）。

综上所述，《工尺谱游戏》的引子一方面将其开端显示的民歌音调作为核心素材，辐射于整首作品，另一方面以其整体设计先现全曲的概貌，从而成为了全曲的“预制件”或“微缩图”。

图3：作为全曲“微缩图”的引子及作品的整体布局

原载《音乐创作》2007年第2期

① 根据“金钟奖”的评奖惯例，声乐类获奖作品不分等次，统一颁发“作品奖”。

② 《工尺谱游戏》的作者黄汛航教授谈及该作品时说到：“创作灵感源自对民族音乐‘工尺’记谱法的兴趣，旨在探索中国民族音乐的理论及其素材在现代音乐创作中的实践性意义。”

③ 作品以“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”作为唱词，作为工尺谱唱名，它们分别对应首调唱名的“sol、la、si、do、re、mi、fa、sol、la、si”。

④ 作品采用“女声”，似乎也是受到“侗族大歌”的影响。

⑤ 作为“歌词”，工尺谱唱名是没有具体意义的，它们实质上是被当作“虚词”在作品中使用的。正如作者在谈及对这部作品的创作构思时特别强调的那样，“作品避开歌词的约束，而力求凸显‘汉字’的‘音响’魅力”。

⑥ 在进入主体后的音乐发展中，工尺谱唱名与具体音高不再对应，从而使引子中的“对应”具有了“点题”的意义。武汉音乐学院的谢功成教授和孟文涛教授曾一同聆听了这首合唱作品，并展开了热烈的讨论。他们对作品给予了高度肯定，认为作品不仅有很好的音响及音乐效果，且整体写作很有章法，实现了现代作曲技法、中国民族风格与可听性三者的高度融合。同时，他们就

作品的标题进行了一些探讨，孟文涛教授认为，就作品主要将工尺谱唱名作为“虚词”的处理方式看，实为“工尺谱唱名的游戏”，进而建议将作品更名为《工尺谱唱名游》。

[7] 全曲使用了、和三种节拍，均以四分音符为一拍，因此，文中在细致谈及长度或比例问题时，均以“拍”为计量单位。

文章录入：cmmc_admin9 责任编辑：cmmc_admin9

▲ • 上一篇文章：[\[钱仁平\]“宏复调”织体及其结构功能](#)

▼ • 下一篇文章：[\[彭志敏\]贝里奥和他的双簧管独奏曲Sequenza VII](#)

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