

◎ 您现在的位置: [中国新音乐网](#) >> [专题](#) >> [音乐节新闻](#) >> 文章正文

古今音乐创作同为一棵生机无限的大树

作者: 刘夜 文章来源: 本站原创 点击数: 更新时间: 2007-10-25

古今音乐创作 同为一棵生机无限的大树

——访英国当代著名作曲家罗杰·马什教授
刘夜

(图1)

罗杰·马什教授 (Roger Marsh), 现为英国约克大学音乐系主任、博士导师、约克大学乐团指挥, 英国皇家音乐学院、美国哈佛大学客座教授。其研究领域主要为作曲, 音乐戏剧, 现代音乐以及日本音乐。他早年师从世界著名作曲家伯纳德·兰茨, 于1968年获得约克大学音乐系博士学位。1976年至1978年, 获得“哈克尼斯奖学金”赴美国加利福尼亚大学音乐研究中心任研究学者。1978年任教于英国克里大学, 1985年担任音乐系主任。1988年任教约克大学, 并于1990年创立了日本音乐中心。罗杰·马什创作的音乐种类繁多, 涵盖如各种小型, 大型的乐队组合, 声乐, 音乐戏剧以及电子音乐等各种音乐类型。其创作、学术成果在欧洲学界和乐坛深获赞誉, 并受出版界高度关注。在与罗杰教授交谈中, 笔者深感其深厚的文学、哲学人文修养和敏捷睿智的思维。

记者: 尊敬的罗杰教授您好! 您竟然还是一位《尤利西斯》及“乔伊斯学”专家! 从相关资料和您昨天讲座中可看出, 您十分关注现代哲学、现代文学, 尤其是一些诗性很强的作品研究, 并将这些转化、融汇在您的创作实践和音乐生活之中。您如何看待现代音乐(先锋性)创作中“音乐戏剧”的独特魅力?

罗杰教授: 《尤利西斯》和詹姆斯·乔伊斯其它伟大的作品, 以及“乔伊斯学”是非常值得我们深入研究的。“音乐戏剧”不同于其它音乐的突出之处, 是其更能“立体”地、准确地呈现“场在”及其精神动态。它不仅兼有现场的视觉追求, 且还规避了有些体裁其艺术装饰化表现对真实会大有折损, 而更葆有现实生活的真切度。

例如在表达方式上: 音乐戏剧中要表达“我恨你”! 是这样的(以愤怒面色, 咆哮而出); 而歌剧则会是一翻表现方式(悠悠地韵腔唱出)。戏剧(的本质)是真实的, 音乐戏剧追求真实的表达。歌剧虽来自生活, 却不够真实。又如在表演条件诸多因素中, 歌剧大厅与小剧场音乐空间、氛围有别, 现场表演者与观众的空间距离也会直接制约戏剧感染的效度。

当代音乐戏剧的“现代解放性”, 无疑为创作开辟了更为可能、更加广阔的拓展空

间。所以，富有才华的作曲家越来越喜爱音乐戏剧了。

记者：在您昨天的现代音乐讲座上，聆听所播放的Stepping Out Chamber Orchestra, Blancheurs Sacrées……时，从诗的角度，我现场深切感受到了好的诗作如何同时富有“音乐的空间性”、“音乐的流动性”和“具象的音乐微观度”、“意象的音乐概括力”，也许这种诗性与音乐性两相突出的关联显示出它们富有张力的秘笈和本质——即戏剧性的真实。您似乎特别注重以音乐解读生命的诗性？

罗杰教授：正是音乐与诗歌本就如此同源所生，我们的文化、思维、创作活动皆需真实地潜沉于生活，真切地开放于生活。生活是多么丰富而厚实的戏剧，多么音乐，多么诗意。

(图2)

记者：在那个致力“解放不协和音”并创造了多重灿烂成果的现代音乐大师勋伯格创作出声乐套曲名篇《月迷皮耶罗》近一个世纪之后（此作恰于今年在中央音乐学院举行的“北京现代音乐节”开幕式音乐会“勋伯格作品专场”完整上演），是哪些原因促使您萌发了再作《月迷皮耶罗》的？

罗杰教授：首先，《月迷皮耶罗》是一部十分伟大的诗作。勋伯格于1912年根据由原文（法文原诗共50首）转译成德文而挑选出21首创作了声乐套曲《月迷皮耶罗》，该作与原文的美妙和完整性都显然不足；且一个世纪以来，原文已几乎被人们遗忘。

其二，我十分推崇这部充满人性光辉的组诗，并非常非常敬仰其作者吉罗(Albert Giraud, 比利时诗人)，如果我是诗人或作家，我定会写一部书来分析、介绍这部大作，可我从从事着音乐创作，又恰逢应运受到机构专此委约。

其三，原作本身具有严格的结构和极强的音乐性。例如它每首为三段，其韵脚分别总是——第一段为ABAB，第二段为ABBA，第三段为ABABA。这些都非常适合音乐来表现和发挥。

记者：您认为作曲专业学生在学习过程中应该如何把握传统作曲与现代作曲的关系？

罗杰教授：现代作曲是从传统作曲一步步发展而来的，古、今音乐创作同为人类精神中一棵生机无限的大树。古典音乐和传统作曲是我们的学科基础，非常重要。而客观事实上，我们今天20、21世纪的世界和人已经不可能再是“古典世界”及“古典人”了，我们的创作若依然仅限于那些，也就只是“拷贝古典”了。因而，作曲专业学生就应该稳步学好传统基础，进而放开视野，开放心灵，尽可能广泛地接触一切音乐和文化，甚至包括大自然的非音乐之声及文化。

(图3)

记者：您首次来到中国，来到我们的校园，短短几天中，听到了我们学生、老师创作的作品，与他们作了些交流，所见所闻给您留下哪些印象和感想？也敬请对我们赐以建议。

罗杰教授：一进武汉音乐学院校园，眼前所见的是一幅幅很美的“图景”！欣喜地看到中国有着众多的作曲家，而且在他们的作品中很好地将古典音乐与现代音乐结合起来，我最感兴趣的是能听到如此多风格的作品。还看到学校能十分认真地对待作曲专业学生，为他们提供如此好的学习条件和机会……这些对我来说都是清新的。

你们很注重与西方的学术交流，如温德清先生赴欧洲，彭志敏教授赴德国，刘健教授赴美国等等作学术交流，这种中西方的音乐文化交流对中西方的音乐家都有着非常重要的意义。

建议中国学生的创作不要过早地将自己确定在某一种风格上。过早地刻意在作品中贴上所谓确定自己个性的“音乐标签”，这会深深束缚了自己本无可预及的无限开掘自己的可能性。要尽可能地接触完全不同风格的音乐，包括如不同民族、不同地域的民歌，不同时代不同地区的爵士乐、摇滚乐等等。顺提一句，应以宽广的胸怀开放地接受世界各地各民族的音乐文化，我认为“民族主义”没必要过分地在文化上强调，文化上的“民族”顺其自然终究定会在世界上融合。民族文化元素在音乐创作中必有一种天然感觉地“自我化”的融合，这种融合必会有一种美的人性光辉。

(注：此因篇幅所限，摘其部分对话内容。此中文稿未来得及经罗杰教授本人阅后回复。图1、图2为罗杰·马什教授在本届武汉国际音乐周“现代音乐讲座”上的讲课情景，现场翻译为罗杰教授指导的在读博士研究生、我院作曲系青年教师朱杰。图3为罗杰教授对中国竹笛产生浓厚兴趣并试吹。摄影/刘夜)

链接：

罗杰·马什教授创作的部分主要作品：作品《离开》（为钢琴与乐队，1990，首演为马丁·罗斯科和英国BBC交响乐团，指挥为罗沙·扎格罗萨克）；《寂静》（1980，为伯明翰交响乐团创立60周年而作，1980年11月在伯明翰市政厅世界首演，指挥为查尔斯·格罗夫爵士）；《宇宙大爆炸》（大型宗教戏剧，1989）；《岩石上的爱》（为扩大的人声、四支扩大的长笛、磁带与电子音效而作，1989）；《月迷皮埃罗》（50首声乐套曲，2004，由希利亚德室内乐团等灌制双CD唱片，指挥为保罗·甘姆森，由NMC唱片公司出品）。后与其妻，著名歌唱家安娜·玛亚特联合创办了——“黑发”现代音乐乐团，并担任指挥。此外，他还于1994年制作了精简版詹姆斯·乔伊斯小说《尤利西斯》的音响书（4CD），由纳克索斯唱片公司出品，并获得1995年托奇奖的最佳精简版现代小说音响书奖。随后创作了一系列的音响读物：詹姆斯·乔伊斯的《一个年轻艺术家的肖像》，《都柏林人》，《芬尼根的苏醒》，以及但丁的《神曲》，均由纳克索斯唱片公司出品。2004年制作了由纳克索斯唱片公司出品的畅销音响书——完全版的《尤利西斯》（22CD）。

新闻来源：武音新闻网

文章录入：cmmc_admin9 责任编辑：cmmc_admin9

▲ • 上一篇文章: [另听乐声的 1/?](#)

▼ • 下一篇文章: [努力办好武汉国际新音乐节, 进中国专业音乐教育事业和谐发展](#)

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