

中国音乐创作同蓝狄尼终止的贯通

祁光路

蓝狄尼终止 (Landini Cadence) 原是欧洲音乐中以马舒 (Machaut 1300—1377) 和蓝狄尼 (Landini, Francesco 1325—1397) 为代表的十四世纪新艺术时期、以杜飞 (Guillaume Dufay 1400—1474) 和班什瓦 (Gilles Binchois 1400—1460) 为代表的十五世纪布根第乐派和声语言的重要特征。概括起来, 它可分为基本型式(简称基型)与变化型式(简称变型)两类。其基型主要有两个特点:

1. 它的旋律具有所谓“Si — La — Do”的横向格式;
2. 它的“和声”具有所谓“双导音”、“低音部下行二度”、“外声部反向进行”的纵向格式。

后来由于音乐语言和风格的变迁, 这种终止渐渐为人所遗忘, 连专业和声教科书也很少提到它了。

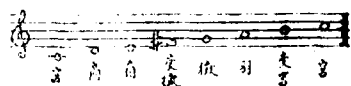
蓝狄尼终止虽说是西方早期音乐文化的产物, 但是, 在我国历史悠久的音乐文化中也蕴含着它的内涵和外延。

1. 从“音阶的序列”来进行比较

我国音乐文化源远流长, 远古的音乐且不必说, 单以公元前四世纪成书的《左传》^①中的“子产论乐”^②篇为例, 就有“为九歌、八风、七音、六律以奉五声”的典籍记载。由此可以推知, 七声音阶在春秋(公元前770年至前476年)、战国(公元前475至前221年)时代期间业已确立。1978年在湖北省随县出土的曾侯乙大墓中的战国编钟, 更加证实了这一点。

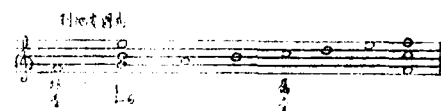
曾侯乙大墓中下层一组战国编钟, 其七声音阶是按我国正统的基本音阶——雅乐宫调式顺序排列的。^③

图 1-1

这与蓝狄尼终止实际运用的纯粹教会利地安调式^④是完全吻合的。

图 1-2

① 书名, 编年体春秋史, 也称左氏春秋。相传为春秋时鲁国左丘明所撰。是记自鲁隐公元年(公元前722年)至鲁悼公四年(公元前462年)间二百六十年史事, 也保存一些古代传说的一本诗经。参见《辞源》(商务印书馆1981年第2次印刷)第二卷959页。

② 子产即公孙侨, 公孙春成子, 春秋时政治家。郑国族子国之子, 字子产, 一字子美。郑简公十二年(公元前554年)卿为, 二十三年(公元前543年)执政。历定、献、声公三朝。公元前522年逝世。见《辞海》缩印本(上海辞书出版社1985年第6次印刷)第1117页, 《辞源》第二卷775页。“子产论乐”见《中国古代乐论选辑》(中央音乐学院中国音乐研究所1982年版, 第一次印刷)第5页。参见《中国古代乐论选辑》(人民音乐出版社1981年版)第4页“乐则天地”。

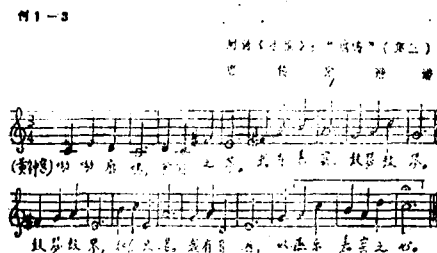
③ 见“黄翔鹏:《古代音乐光辉创造的见证》——曾侯乙大墓古乐器见闻”(《人民音乐》1979年第4期43页)。参见《中国音乐词典》第492页“曾侯乙编钟”条见。

④ 见《上海师范大学学报》社会科学版1985年第4期 JOURNAL OF SHANGHAI TEACHERS UNIVERSITY (SOCIAL SCIENCES) No. 419851“蓝狄尼终止渊源探略”(A Probe into the Origins of Landini (a dece)一文第147页至149页。

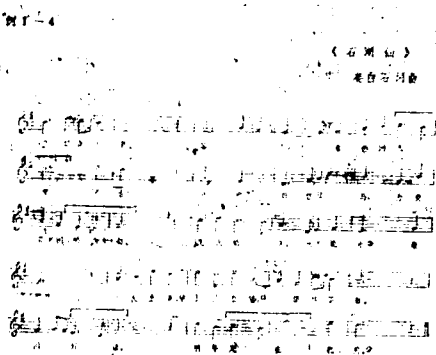
由于我国古代音阶是以五声音阶（宫、商、角、徵、羽）为基础的，变宫与变徵往往只起着润饰和点缀的作用。因此，我们绝不能把它与西洋中古时期的利地安调式简单的等同起来；但是，我们也不可据此来轻率地抹煞掉它们之间所固有的内在联系。

2. 从“曲调的旋法”来进行比较

《鹿鸣》^①是我国古时王侯宴会宾客演奏的一种乐歌。有文可考，在晋悼公（公元前572年～前558年）时期业已使用。例 1—3《鹿鸣》（第三）是黄钟宫的唐传宋乐谱。在这首作品中，我们不难发现中国古代音乐早在蓝狄尼终止所采用的横向格式之前，就存在着“导音”（或“调式主音下的音”）与“主音”之间插入一个调式第六级音的“旋法”。

类似上述这种旋法，在南宋著名的音乐家和词人姜白石（公元1155年～1221年）所创作的《石湖仙》中也能见到。

王实甫是元代《杂剧》五大名家之一，公元1234年前后在世。他所写作的《西厢记》被

称为“王西厢”。

《纳书楹西厢记全谱》是王西厢三个音乐传本中保存得比较完整的一个本子，现代曲家都确认它是元代流传下来的杂剧乐谱。

仅在《西厢记》第四本第二折的“拷艳”选曲中，前述的旋法竟先后呈现达六次之多。

“昆曲”是我国传统音乐中一枝重要的分株。“昆山腔”这个名称，最早出现于明代嘉靖三十八年（公元1559年）徐文长所著的《南词叙录》中。它大约形成于明代成化、弘治年间（约公元1465年至1505年）。

在昆曲《东窗事犯·扫秦》^②中，前述那种七声音阶的旋法，也能寻觅到它的踪迹。

①《国语》“鲁”下有“叔孙穆子聘于晋，晋悼公饯之，乐及《鹿鸣》之三。”的记载。见《辞源》第四卷3555页。参见《辞源》第一卷371页大雅条、第二卷387页小雅条，《辞海》缩印本2064页，鹿鸣、鹿鸣宴条。

②宋元间传说，秦桧杀岳飞，曾与其妻预谋于东窗之下。桧死，在阴间受审，对一道士说：“可烦传语夫人，东窗事犯矣。”元孔文卿《学诗》有地藏王证东窗事犯杂剧，即演此事。见《辞源》第二卷1632页。

例 1-6

原曲：《木官事记·打渔》

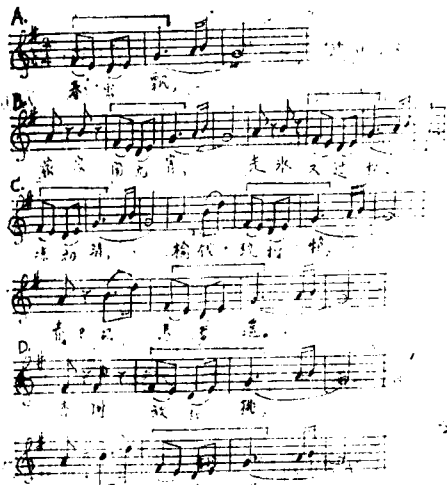
蒲松龄（公元1640~1715年）是清代文学家，能诗文，善作俚曲。《俚曲》即“俗曲”，是用民间小曲加说白写成的说唱和戏剧的本子。

《玉娥郎》则是蒲氏《俚曲·磨难曲》第十二回“闻唱思家”中的第一曲。

在这首小曲中，前述的旋法，也曾经润饰地在四处出现过八次。

例 1-7

原曲：《玉娥郎》
蒲松龄曲

从以上各例可知，蓝狄尼终止的所谓“ $\text{mi} \rightarrow \text{la} \rightarrow \text{do}$ ”横向格式，不论在蓝狄尼终止产生之前，还是在蓝狄尼终止形成之后，在中国音乐的乐苑中都有着光辉的记录。它说明中国古代音乐和西洋中古音乐，在微观的“旋法”上早有异曲同工之妙。

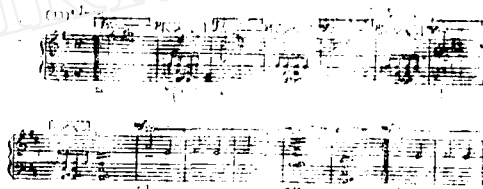
3. 从“和声的处理”来进行比较

中国音乐同蓝狄尼终止，不仅在音阶的序列上、曲调的旋法上有许多共同点；而且在和声的处理上亦有相通之处。

请看，元代（公元1260年至1368年）十四世纪的琵琶独奏曲《海青拿天鹅》第十段中，曾多次出现了类似蓝狄尼终止纵向格式中的“双导音”的和声音程。

例 1-8

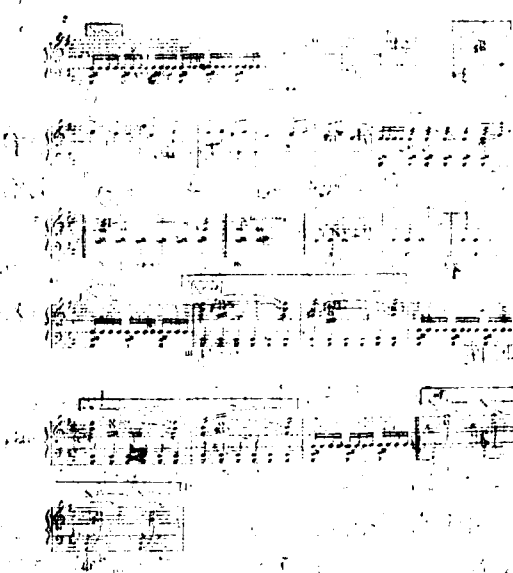
原曲：《海青拿天鹅》
汪元亨曲 林钟宫调式

再看，描写公元202年楚汉战争的琵琶独奏《十面埋伏》^①它如同《海青拿天鹅》一样，类似蓝狄尼终止纵向格式“双导音”的和声音程在第八段“九里山大战”中，也先后出现过不下十余次。

例 1-9

原曲：《十面埋伏》
汪元亨曲 林钟宫调式

①琵琶大曲。又名淮阴平楚、楚汉。流传民间已有四百多年，以刘邦项羽垓下之战为主题。用琵琶演奏，表达战时千军万马、摇撼山岳的声势。明末琵琶演奏家汤应曾以善弹此曲著称。见《辞源》第一卷405页。

这两阙琵琶曲例，一方面从“和声处理”的角度，表明了中国古代音乐和蓝狄尼终止纵向格式有共通之处；另一方面，也为我们发展蓝狄尼终止的新范型的技法，将其进行到高位调或低位调^①等提供了有益的启示。

我国现代的音乐作品为了保持自己独特的民族风格和地方色彩，适应东方人民的听觉审美情趣，作曲家在一般情况下，往往采用多种调式转换的旋法。这同蓝狄尼终止纵向格式常常以装饰形态出现并采取迂回进入主题的方式，也有“殊途同归”之感。

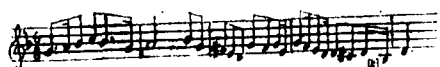
例 1-10

谱例：《蓝狄尼终止》之 5
“白龙坎艾萨甘露”
赵仁和词 邵光昭王亚中曲

例 1-11

Qui veut mesurer sa gloire

在和声处理上，我国作曲家在一般情况下常将含有偏音（变宫、变徵等）的和弦，分别不同的情况作适当的处理以后方予使用；在特殊的情况下，偏音也可按作品的内容和感情的需要，将其放在内声部或在级进时使用。

而蓝狄尼终止中所运用的六和弦，从我国雅乐的观点来看，正是由变宫、商、变徵三个音组成的，其中根音与五音是偏音，但是由于它们相互构成了一个完全协和的纯五度音程，因而冲淡了偏音的不协调感。特别是它采用第一转位（六和弦）时，商音不仅处于重要地位的低音部，而且又被重复，强调了它的重要性。与此同时，它又将另外两

个偏音都采取级进或小跳的平稳进行，并且将变徵这个偏音放置在内声部。

可见，蓝狄尼终止中这种和声进行同我国作曲家长期探索在民族音调中，将西方传统和声弱化、软化、淡化的处理手法也是不谋而合和一致的。

例 1-12

谱例：《蓝狄尼终止》之 5
“白龙坎艾萨甘露”
赵仁和词 邵光昭王亚中曲

例 1-13

Qui veut mesurer sa gloire

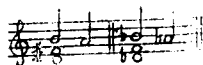

4. 从“和弦的结构”来进行比较

组成蓝狄尼终止基型和副型（第三变型）

②的四音列，它实质上也可以看作为加上六度音的大三和弦。

例 1-14

而加度和弦寓于五声音阶之中，正是我国处理民族调式和声使之具有东方风格的重要手法之一。

以C大调为例，组成蓝狄尼终止式的四音列，其基型可以分别看作为加入度音的D宫和弦、G宫系统的加六度音的D徵和弦，也可以看作A宫系统的加六度音D清角和弦，即A大调的Sii⁶。

其副型可以分别将它看作加六度音的⁶D

① 参见董忠良：《同中音调与功能族》（湖北艺术学院和声学术报告会办公室编1979年武昌版，《和声学学术报告会论文集》第202页）。

② 见《上海师大学报》85年第4期。

宫和弦，^bG宫系统的加六度音的^bD徵和弦，也可以看作为^bA宫系统的加六度音的^bD清角和弦即^bA大调的Sii₂，均见例1—15AB

诸如这样加六度音的大三和弦，在我国音乐作品中使用较多，尤其当它们以分解形式出现时，东方色彩浓烈，值得我们注意。

综前所述，可知蓝狄尼终止无论在音阶的序列上、曲调的旋法上，还是在和声的处理上、和弦的结构上都与我国音乐若合符节、遥相适应的。

蓝狄尼终止这般文化现象，诚如恩斯

特·卡西尔在他著名的《人论》中所指出的那样：“人的本性是以大写字母写在国家的本性上的。”它意味着：“尽管在它的各种形式中都存在着一切的差别和对立，然而这些形式都是在向着一个共同目标而努力。从长远的观点看，一定能发现一个突出的特征，一个普遍的特性——在这种特征和特性之中所有的形式全部相互一致而和谐起来。如果我们能规定这个特性的话，发散开的射线就可以被聚合到一个思想的焦点之中”^①。

蓝狄尼终止正是如斯，它将沟通人类精神和心灵的射线凝聚到一个焦点，它不仅是欧洲的，也是世界音乐文化共同的瑰宝。

有关蓝狄尼终止在当今音乐创作中的交融，将另行撰文。

^① 见(德)恩斯特·卡西尔著《人论》(甘阳译,上海译文出版社1986年第2次印刷)第81页和第90页。

(上接158页)

《大学》篇的德育思想·····	徐中秀	1.140
中学英语语法教学应加强交际性训练		
·····	祝姚英	1.142
近代中国教会学校述略·····	吕达	3.105
开设“中国社会主义建设”试点课的		
体会·····	陈浩明	3.110
再论古汉语教材建设·····	许威汉	3.113

其 它

思考与选择：论社会科学变革中的跨学		
科研究·····	姚申	3.148
试论指事的符号属性和表意手段·····	吴尚夫	2.123
语言逻辑与语义分析问题·····	曹子生	3.126
论语言预测·····	吴建新	4.118
论英语句型教学·····	葛麦影	4.121

短稿·大学生之页

关于秦始皇帝刘玄即位的时间问题·····	曾维华	2.140
覆秋白汉字改革的思想与实践·····	王志方	2.141

吉尔福三维结构模型的新发展		
·····	卢家楣	2.143
颇不寂寞的诗圣身后·····	徐树仪	2.145
李自成归宿研究概述·····	陈建平	2.146
“狱神庙”辨·····	李金波	2.148
试谈韩诗奇崛艺术风格之成因·····	王新华	2.149
元代的礼乐制度与戏曲·····	朱建明	2.150
隋宫帝位之争·····	沈淦	2.152
韩愈：善鼓瑟而学琴的立齐门者·····	徐时仪	2.153
美国语音和语言地理·····	曹珏	2.155
简论闻一多的文艺批评观·····	王森龙 朱伯英	4.142
“五甲首而隶五家”浅释·····	丁光勋	4.144
点校本《宋书·州郡志》辨误一则·····	丁福林	4.146
《范仲淹新传》：历史人物研究的佳		
作·····	朱刚	4.148
从姜夔词看《人间词话》的“不隔		
之说·····	曾喆	4.150
英国资产阶级革命披着宗教外衣的原		
因·····	张哲颖	4.152
蒋汪矛盾与“中山舰事件”·····	赵旭	4.155