

古柏杜丽娜手风琴室内乐作品《沉默》研究

学校编码: 10384 分类号__密级__
学号: 200421009 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

古柏杜丽娜手风琴室内乐作品《沉默》研究

Study on Gubaidulina's Accordion Chamber Music "Silence"

洪梅

指导教师姓名: 李未明 教授

专业名称: 音乐学

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩时间: 2007年6月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

摘要

本文从创作背景、运用数的创作技法、风格表现手法、演奏要求等方面对古柏杜丽娜的手风琴室内乐作品《沉默》作了比较详细的研究，揭示作品创作背后为寻求在嘈杂政治环境下心灵宁静的精神缘由，分析特定数列以及数在作品中的具体运用方式，讨论古柏杜丽娜的创作风格问题及在作品中的表现手法，并简要阐述了由这部作品所引发的对中国手风琴室内乐发展趋势的个人观点。

索非亚·古柏杜丽娜是二十世纪九十年代起在世界范围受到广泛关注的俄罗斯著名女作曲家，她创作了包括手风琴作品在内的大量优秀作品，立意深刻，风格独特。近年来，她的一些著名作品陆续在国内上演，但人们对其作品的深入研究还比较少。更全面地解读她的手风琴作品，可以使更多人真正了解其作品的精神内涵，对中国手风琴作品的创作也是很好的借鉴。

关键词：索非亚·古柏杜丽娜；《沉默》；数列节奏；苏联先锋派；东方哲学

Abstract

This thesis studies Sofia Agatova Gubaidulina's accordion works "silence" based on its background, techniques of composition, style of representation and performance requirements. The reasons of seeking for the silence in the dark political environment behind the composition are revealed. The special number series and the application of the number in the works are analyzed. Gubaidulina's techniques of composition and styles of representation are discussed. Finally, some personal opinions to the effects of the writing "silence" on the development of Chinese accordion chamber music are put forward briefly in this thesis.

Sofia Agatova Gubaidulina was a very famous Russian composer and well known all over the world during the 1990's. She has composed a lot of excellent works, including many accordion works, which were profound and unique. In recent years, some of her famous works have been continuously staged in China. However, few studies on her works had been conducted by Chinese musicians. Comprehensive studies on her accordion music will enable more people to understand the spiritual abundance of her music and benefit the writing of Chinese accordion music.

Key Words: Sofia Agatova Gubaidulina; "Silence"; Number Series Rhythmic Modes; Soviet Avant-garde; Orient Philosophy

目 录

前 言	1
第一章 古柏杜丽娜介绍	2
第一节 生平简介	2
第二节 主要创作风格特点	3
一、东方与西方的融合	4
二、现代作曲技法的运用	5
三、宗教象征的引入	6
四、新音响的挖掘	7
第二章 《沉默》创作背景介绍	9
第三章 作品创作技法分析	12
第一节 全曲概述	12
第二节 作品运用的节奏数字以及数列中的数	16
一、数列 7-2-5	17
二、斐波那契 (Fibonacci) 数列	17
三、“BACH” 中的数字	18
第三节 数在作品中的体现	18
第四章 作品风格的表现手法分析	24
第一节 古柏杜丽娜创作风格流派的界定	24
第二节 作品风格的表现手法	27
一、音色组合	27
二、不谐和音	28

三、零音高与零音值.....	30
第五章 《沉默》的演奏要求.....	33
第一节 演奏的心理要求.....	33
第二节 特殊符号的演奏说明.....	34
结 语.....	40
参考文献.....	43
在学期间获奖和发表论文情况.....	45
致 谢.....	46

厦门大学博士论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 Introduction to Gubaidulina.....	2
Section 1 Brief Introduction to Her Life.....	2
Section 2 Primary Characteristics of Her Composition	3
1、Combination of the east with the west.....	4
2、Application of the modern compositive techniques.....	5
3、Introduction of the religinary symbols	6
4、Exploitation of the new sound of the musical instruments.....	7
Chapter 2 Introduction to the Compositive Background of the “Silence”.....	9
Chapter 3 Analyses of Compositive Techniques of the “Silence”.....	12
Section 1 Summary of the “Silence”.....	12
Section 2 Rhythmic Number in Writing Application and Number Series	16
1、The number series 7-2-5.....	17
2、Fibonacci series.....	17
3、The number in “BACH”.....	18
Section 3 Embodiment of Number in “Silence”.....	18
Chapter 4 Studies on the Techniques of Writing Style.....	24
Section 1 Definition of Gubaidulina’s Writing Style Genre.....	24
Section 2 The Techniques of the Writing Style.....	27
1、Timbre combination.....	27
2、Dissonance.....	28

3、Zero values of pitch and duration.....	30
Chapter 5 Performance Requirements for the “Silence”.....	33
Section 1 Performance Requirements for Psychology.....	33
Section 2 Performance Requirements for Specific Signs.....	34
Conclusions.....	40
References.....	43
Awards and Publications.....	45
Acknowledgements.....	46

厦门大学博硕士学位论文摘要

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

索非亚·古柏杜丽娜是现当代俄罗斯著名女作曲家。和她的其它音乐作品一样，古柏杜丽娜的手风琴作品立意深刻、风格独特，其作曲技法的运用、演奏方法的创新以及音色的组合在现当代乐坛可谓独树一帜，也因此成为许多演奏大师所推崇的作曲家。

目前我国对古柏杜丽娜及其作品研究的中文专题文献还较少，尤其是对其具体的手风琴曲目的研究。其作品在我国演出的次数和机会也不多。查阅的中文文献有：上海音乐学院作曲指挥系甘璧华的《阿·齐尔品和索·古柏杜丽娜作品中的东方特点及其比较研究》^[1]、《恢复和声音响的自然属性——索·古柏杜丽娜作品中的和声与风格探究》^[2]；西北师范大学伏源的《古柏杜丽娜现代手风琴作品的创新》^[3]、《古柏杜丽娜现代手风琴作品研究》^[4]；西南师范大学袁佳的《从〈黑眼睛〉到〈发自内心〉——俄罗斯手风琴音乐中的两个特征》^[5]等，手风琴作品录音有俄罗斯巴扬演奏家利普斯、瑞典巴扬演奏家爱丝贝特·莫泽尔和中国手风琴演奏家曹晓青等人的专辑。

德国汉诺威戏剧音乐学院的巴扬演奏家、教育家莫泽尔教授是古柏杜丽娜的好友，也是中国手风琴界的老朋友，她对本论文提出了宝贵的建议和指导。中央音乐学院曹晓青老师留学德国多年，师从莫泽尔教授，与古柏杜丽娜多年来建立了良好的合作关系，他为论文的选题提出了宝贵的建议并提供了乐谱资料。愿此篇论文的研究成果能使更多人了解古柏杜丽娜作品的深刻内涵，让更多人喜爱她的作品并参与到研究的队伍中，为中国手风琴作品创作的发展提供更丰富的理论依据。

第一章 古柏杜丽娜介绍

第一节 生平简介

索非亚·古柏杜丽娜（Sofia Agatova Gubaidulina），俄罗斯作曲家，1931年10月24日出生于前苏联鞑靼共和国的齐斯托波（Tschistopol）；1954年毕业于喀山（Kazan）音乐学院，主修钢琴（师从于 Grigori Kogen）和作曲（师从于 Albert Leman），之后继续到莫斯科音乐学院师从当时肖斯塔科维奇的一名助教 Nikolai Pejko 深造作曲专业，在 Wissario Schebalin 的指导下完成了研究生阶段的课程。她曾经因其独特的艺术观点和基督教信仰而激怒前苏联当局，但是依然坚持自己的道路，最终以其与众不同的音乐织体、布局、和声、技巧和配器手法而闻名。

1969年至1970年，古柏杜丽娜在莫斯科实验工作室做电子音乐，成为包括作曲家 Vyacheslav Artyomov 和 Viktor Suslin 在内的名为 Astrea 的即兴创作小组成员，他们发掘使用一些俄罗斯、中亚、东亚的民间仪式中所采用的乐器进行即兴演奏，由此发现了大量新声源和创作灵感，这对她的作品创作给予积极影响。1984年，著名小提琴家克雷默（Gidon Kremer）在芬兰首都赫尔辛基演出她的小提琴协奏曲《奉献》（Offertorium）时，随后，她的音乐作品很快在世界音乐界广泛受到重视，她本人也成为同施尼特凯（Alfred Schnittke）、杰尼索夫（Edison Denisov）齐名的俄罗斯现代派作曲家，被罗日杰德文斯基（Rozhdestvensky）称为“莫斯科三套马车”。世界上著名音乐团体和音乐中心分别向古柏杜丽娜发出了作品约稿（如 BBC，柏林艺术节，The Library of Congress，NHK 和纽约爱乐乐团等），并录制发行了大量的音响资料。克罗诺斯（Kronos）弦乐四重奏、指挥家赛门拉图（Simon Rattle）、大提琴家罗斯特罗波维奇（Mstislav Rostropovich）都是古拜杜丽娜的坚定支持者。

1992年，古柏杜丽娜移居到德国汉堡的近郊生活，她不仅成为重要学术机构的成员，如柏林艺术大学、汉堡艺术大学及瑞典斯德格尔摩皇家音乐学院；还于1999年在德国获得了奖励艺术家的“Pour le Merite”勋章。为表彰她在

现代音乐方面上所做出的贡献，古柏杜丽娜在国际上先后获得了众多的奖项：1974年：罗马国际作品比赛大奖；1987年：摩纳哥奖；小提琴协奏曲“Offertorium”和交响乐队作品“Stimmen...verstummen...”1989年和1994年：两次获得“Koussevitzky International Record Award”录音奖；1991年：Premio Franco Abbiato奖，同年获得海德堡艺术家奖；1992年：俄罗斯国家奖；1995年：德国布朗史威克市政府 Spohr-Preis 奖；1997年：Pinneberg 文化奖；1998年：被誉为有艺术界诺贝尔奖之称的由日本天皇颁发给现代艺术家的大奖 the Japanese Praemium Imperiale 奖；2000年：瑞典斯德哥尔摩音乐厅基金会金质荣誉奖章；2001年：德国魏玛市政府颁发的歌德勋章；2002年：德国总统颁发的德意志联邦大十字勋章；2003年：法国坎城（CANNES）古典音乐奖。^{[6][7]}

第二节 主要创作风格特点

当施尼特凯和杰尼索夫两位作曲家于1996与1998年相继逝世之后，在俄罗斯这一代作曲家中，古柏杜丽娜可以说是当今在世的唯一代表人物。古柏杜丽娜取得的成就同她所接受的俄罗斯文化和她的塔塔尔民族血统有着不可分割的密切关系，但是她最终没有成为一位民族乐派的作曲家，而成为了我们这个时代最伟大的作曲家。她不仅掌握了所有作曲技法，对欧美现代派艺术也融会贯通，连同东方的哲学思想也进入到她的音乐之中。她作品的意境几乎达到完美的境地，在她的音乐中有着一种超越音乐本身的内在涵义，好似在音符的下面或乐句之间娓娓道来诗人的辞句，或是宗教仪式的祈祷，或是一种其它的某种乐器发出的声音。在她的作品总谱中可以看到某些具有神秘色彩的隐喻和宗教的象征（如《七言》中的十字象征）。她对文学也有着浓厚的兴趣，还为古埃及和古波斯诗歌及20世纪的抒情诗谱曲。古柏杜丽娜现有的极其丰富的音乐作品包括：24首交响乐队作品、13首为室内乐队小型乐队而创作的作品、9首为人声和交响乐队而创作的作品、11首独奏作品（为巴扬手风琴、管风琴、钢琴、长笛、大提琴和吉他等）、60首室内乐作品、3首管风琴作品、多部电影音乐等。这些作品中有很多被称为当代最伟大的作品，她本人也在国际音乐界享有极高的威望。^[6]

古柏杜丽娜创作风格最突出的特征主要表现在四个方面：一、东方与西方的

融合；二、现代作曲技法的运用；三、宗教象征的引入；四、新音响的挖掘。

一、东方与西方的融合

俄罗斯辽阔的国土横跨亚欧两大洲，东西方的文化在此交融，俄罗斯人的精神文化中也同时吸纳了来自东、西方的观念。古柏杜丽娜出生在鞑靼共和国，有着鞑靼血统（父亲是鞑靼人，母亲是俄罗斯人）。生活在有东方血统的家庭中，无论是风俗习惯、思想观念、审美情趣都会受到来自东方潜移默化的影响，所以她说：“我一下子属于两个世界——东方和西方。”^[1]

长期生活在西方国度的古柏杜丽娜对东方文化有着浓厚的兴趣，并且进行过深入的研究。她曾五次去日本，2005年10月应邀来访中国，潜心研究过中国的哲学，特别是《易经》。在来中国之前她曾说：“当我来到日本时，我感到我某些东西是从日本来的。但我至今不能说清楚究竟是哪些。我想，要是我来到西藏或者蒙古，这种感觉也许会更强烈。因此，我想选个时间到中国来。那里什么会引起我的兴趣，现在我不知道。但我已经能感觉到那里有某些与我血缘上有联系的东西”^[1]。强烈的东方精神已经深入到古柏杜丽娜的创作意识中，并通过作品传达给听众，因此人们可以从她的作品中感受到各种来自东方的印象和感觉。在她的音乐中随处可以看见异于西方传统的独特风格，但是她的音乐从来也不曾令人感到冰冷艰深，反而在顺利进入她的音乐世界后，可以感受到旺盛的生命力。

[1]

古柏杜丽娜称自己的音乐风格为“当东方遇到西方”，但她作品中两种文化的相遇又不仅仅是简单地归纳为形式是东方的、精神是西方的，或者相反。在诗人 Francisco Tanzer 的诗作触发下所创作的《欢乐与悲痛的花园》（“The Garden of Joy and Sorrow” for flute, harp and viola 1980）这首曲子中“有两重世界，我心中的东方花园经由属于西方的 Tanzer 诗句，在我心中合一，并显出它的静谧与苦痛”^[8]；而在《欢庆》（“Jubilation” for four percussionists, 1979）中，四种分别来自中国、乌兹别克斯坦、塔吉克和楚克其的东方乐器演绎的是西方音乐的语言。^[9]

二、现代作曲技法的运用

古柏杜丽娜属于上世纪五、六十年代在前苏联成长起来的战后先锋派作曲家，虽然她自己并不赞同“先锋”这个名称。20世纪，是西方音乐发展发生剧烈动荡的年代，音乐现象从最基础的声源到手法、风格、记谱法直至高层次的美学观念、审美心态都发生了引人注目的变化。音乐表现形式盛衰更替之神速，超过以往任何一个时期，形成了独特的音乐风格特征。古柏杜丽娜的创作也不例外。在苏联政策“解冻”后，以古柏杜丽娜等人为代表的苏联先锋派理性地、批判地学习全套西方20世纪技巧，逐渐形成自己鲜明的创作风格。在她的作品中可以看到一般性的现代技巧，如传统意义上的调式、调性、和声、节奏、旋律、配器、曲式等表现手段的突破。具体表现为：调式、调性追求非传统大、小调的各种音阶调式；和声上广泛运用传统三度叠置以外的二、四、五度叠置和声，高叠置和声以及各种音程结合的可能性形成的不谐和和声，不谐和和声的声部进行打破了传统的和声进行规律；节奏上脱离了传统的2、3、4拍子和一首作品中一种拍子贯穿始终的表现形式，多采用奇数拍子、复拍子、一首作品中多种拍子的组合创作作品；不谐和、音程大跳的旋律取代古典对称、呼应、注重传统美感的旋律，也包括噪音作品的创作（纯打击乐器作品）、拼贴式和十二音性的旋律；音响上追求独特的效果，较少古典、浪漫时期宏大、辉煌的音响，更多的是简朴的室内性音响以及传统中较少涉及的音区色彩。古柏杜丽娜也创造了自己独特的写作技法，如将斐波那契数列作为写作组织的原则。^[10]

古柏杜丽娜一直没有停止在尊重传统基础上的创新脚步，她认为：“音乐在整个千年的发展都是朝着同一个方向，在接下来一段时期内，许多作曲学校制订他们自己的方向……今天，我们进行到这样一个阶段，一部作品只用一种特定的技法和模式法写作，很自然，因为这个原因，要创新就更为困难。”她偏好以独立的标题写作，尽量避免古典的形式，在每部作品中提出并解决一个新的问题、新的任务，并试图找到一些还没在以前作品中出现的东西。^[9]

三、宗教象征的引入

尽管注重现代作曲技法的运用及创新，古拜杜丽娜并不是一个理性的技术型现代作曲家，现代艺术家热衷于发明新的语汇，她却颇为不屑：“报纸杂志才会孜孜于奇巧淫技，而艺术关注的是其他方面。”这个“其他方面”对古拜杜丽娜来说，就是宗教。^[11]

古柏杜丽娜作品中丰富的宗教精神象征首先来自于童年时期的影响。从祖父母那一代起，古柏杜丽娜家庭的宗教信仰就显现出多种信仰的集合，包括犹太教、伊斯兰教、俄罗斯东正教和罗马天主教。虽然她自己信奉东正教，但也并不排斥、不相信其他精神真理。她对各种信仰、教义的宗教题材表现出浓厚的兴趣，这些体现在她大多数出版的具有鲜明宗教色彩的作品标题和内容上，^[9]如《七言》、《在十字架上》等等。作为20世纪下半叶俄罗斯最重要的作曲家之一，哲学的、美学的、宗教的和文学的思想、观念经常成为她作品的源泉和推动力。她的音乐作品常常呈现出仰望上苍的姿态：“艺术是为了表达远远高于我们自身的事物，除此之外，我无法解释艺术为何存在。我也无法在音乐中做出任何决断，除非其主旨和上帝相连。如果将宗教和音乐截然分离，音乐对我毫无意义。”^[11]在怀抱强烈宗教情怀的古柏杜丽娜心中，音乐和宗教有着相同的目标，即“restoring the legato of life, re-ligio”，^[7]也就是“恢复生命的连续”。因此，虽然她的作品经常有着很宽范围的概念，但它们极少有物质上的本质和意义：“我是一个宗教人士，信仰东正教。宗教，我的意思是 re-ligio，是一种重新结合，被束缚生活的重建。生活把人分成许多部分，一些诚实、正直的东西是需要被唤醒，那就是宗教。没有比通过音乐创作重建正直精神更需要重视的事情了。”^[9]

俄国革命前的宗教象征可以说明古柏杜丽娜在艺术上有明显宗教倾向的原因。这种倾向使她的作品风格完全不同于俄罗斯传统的和肖斯塔科维奇被压制的模式：“对肖斯塔科维奇来说，和许多俄罗斯传统音乐家一样，他的作品主题早就注定会遭受俄罗斯当时暴政的压制，古柏杜丽娜一直未触及那些（政治）问

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库