

厦门大学

硕士学位论文

东西方文化融合的经典——浅析交响乐组曲《台湾音画》

姓名：曾立毅

申请学位级别：硕士

专业：艺术

指导教师：鲍元恺

20081001

摘 要

鲍元恺的交响组曲《台湾音画》以其浓郁的民族风格、独特的和声语言、强烈多变的节奏、色彩斑斓的管弦乐音响，自 2002 年首演后，在两岸音乐界均引起巨大反响。本文从《台湾音画》的创作思想入手、着重对其第二乐章《安平怀古》、第三乐章《宜兰童谣》、第五乐章《泰雅情歌》、第六乐章《鹿港庙会》的作曲技法与艺术特色等方面进行分析，有力的论证该组曲实为中西文化融合的成功之作。这部作品是鲍元恺继《炎黄风情》之后再次把中国音乐推向世界的一部经典力作，也是中国民族音乐交响化发展历程的重要里程碑。

关键词：音乐艺术 民谣 和声 配器

Abstract

Sketches of Taiwan is a symphony cento composed by Bao Yuankai. This cento is full of nationalistic style, particular harmony languages, various strong rhythm and colorful orchestral sound. Since the first performance in 2002, this cento has caused huge repercussion between Taiwan and mainland. This article begins with the guiding creation of Sketches of Taiwan, in literature and art, put emphasis on composition skills and artistic characteristics and some other aspects of the second movement Recollections of Anping, the third movement Llan Childrens Ditty, the fifth movement A Taiyal Love Song and the sixth movement Lukang Temple Gathering. Those effectively prove that this cento is a successful work which is an amalgamation of the Chinese and Western culture. This cento mentioned here is another classic work composed by Bao Yuankai after the cento named Yan Huang Feng Qing, furthermore, it's the milestone of the development in Chinese ethnologic symphony.

Key words: the art of music ballad harmony orchestration

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 曾立毅

2008 年 11 月 20 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ）1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ）2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

作者签名：曾主毅

日期：08 年 11 月 20 日

导师签名：guyi

日期：08 年 11 月 20 日

《台湾音画》是我国著名作曲家鲍元恺教授于 1996-1999 年陆续完成的八乐章交响组曲。自 2002 年由美国著名指挥家梅哲（Henry Mazer）指挥台北爱乐管弦乐团在台北首演后，这部作品除在大陆和台湾多次演出外，还在美国、瑞典、芬兰、德国、奥地利、罗马尼亚等国的主要城市上演。这部展现中国民歌艺术魅力的音乐作品，在海峡两岸及西方听众中引起了巨大反响，从而在一定程度上改变了“欧洲音乐中心论”的观念。这部作品的问世，是鲍元恺先生继《炎黄风情》之后，再次把中国音乐推向世界的中西文化融合的成功范例！同时它将有力度地促进中国民族音乐的交响化发展，并对海峡两岸的文化交流起到不可估量的作用。

一、《台湾音画》的创作思想

中国是一个统一的多民族国家。台湾就有九个少数民族，两岸人民拥有五千年历史伟大艺术宝库。为了完善发展中国民歌，让中国音乐走向世界，成为主流的音乐艺术，实现“根植民族音乐之土，跻身世界艺术之林”的伟大艺术抱负。鲍元恺经过了几十年的努力钻研，取得了很高的艺术造诣。“通过音乐艺术让世界各国人民了解认识美丽宝岛台湾的山风海韵、人情民俗”是鲍先生多年的宿愿。他先后七次去台湾，上高山、下港镇，足迹遍及台湾各地，深入探访了台湾九个少数民族的七个少数民族。在走访的过程中发现台湾的山川虽与大陆有所不同，人们生活的地理环境和社会背景也有差异，但两岸人民都热爱生活，追求真、善、美，寻求快乐和洒脱，有着中华民族共同的人生理想与审美理想，有着华夏民族特有的民族风情，这些都毫无疑问地给鲍先生以丰富的创作灵感和动力。

台湾各族人民能歌善舞，所以它们的民歌体裁非常丰富，别有一方风韵。鲍元恺在《台湾音画》的音乐素材中大量使用台湾当地的民歌、民谣、戏曲曲牌，以这种完整保留农业时代的原始生活方式的音乐作为创作的基础，应用了西洋管弦乐的音响、和声、配器来表现中国人的思想感情，达到洋为中用、古为今用、中西结合、雅俗共赏的目的。让听惯了单声部旋律的中国人，了解和接纳交响乐，让听多了多声部旋律的外国人，品尝带有完全中国风格的作品。鲍元恺希望使多声部旋律的交响乐形式在中国生根开花，同时让西方听众通过他们熟悉的艺术形

式来了解中国音乐。只有这样，才能做到中国的音乐与世界各民族音乐的互相交流、相互吸纳；只有这样，中国的音乐才能存在于现实生活中，获得再生的机会，成为跨入世界乐坛的主流文化；只有这样，才能完美的展示中国传统音乐的艺术魅力和诠释中华民族的独特神韵。《台湾音画》这部中国式的交响乐组曲问世了，它是中国乐坛一项伟大工程——《中国风》的一个具有特殊意义的作品。

二、《台湾音画》的作曲技法与艺术特色

《台湾音画》的主旋律一部分来自台湾原生态音乐，一部分是作曲家在深入体验台湾的风土人情之后，有感而发的音乐心声。在调式上，以五声调式为主体，通过移位、模仿、倒影和远关系调式对置和交替等，大大丰富了五声调式的体系。在和声手法上，作曲家借鉴了自 17 世纪到 20 世纪的多种和声手段：从三和弦到高叠 13 和弦；从“奥加农”的五度持续音到平行三和弦、平行七和弦。在复调技术方面，包含了对比复调、模仿复调、复对位、倒影、固定低音变奏，几乎涉及了复调技术中的所有技巧。其中固定低音变奏手法在这部作品中应用较多，如：第二乐章《安平怀古》。在配器上根据乐曲的内容不同采用不同的乐队编制。如：《泰雅情歌》中没有用铜管组、《鹿港庙会》增加了戏曲的打击乐等；用同一旋律采用多次不同的配器手法，是相同的旋律在不同音色、不同音区、不同乐器的组合中产生不同的乐队效果；使用西方管弦乐器模拟民族乐器，如：《鹿港庙会》中用弱音的小号强奏加木管，模仿唢呐的演奏；反映了作曲家对乐器的熟悉应用。在结构上，以三部曲式和变奏为主，每个乐章都是一首可独立演奏的精致小品，其整体又具有大型乐曲所需要的起、承、转、合的统一结构。以下着重对作曲家的几种主要作曲技法与艺术特色进行具体分析。

（1）中国戏曲音乐的“板腔”与西方古典音乐的“动机”以及现代音乐的“序列”

《台湾音画》的第二乐章《安平怀古》是鲍元恺教授在访问台湾期间，凭吊当年郑成功率兵驱逐荷兰侵略者的安平古堡时，有感而发的作品。《安平怀古》以郑成功家乡福建泉州地区的南管曲牌《梅花操》的三个起始音 **A、B、E** 作为

全曲的基础音调。也就是西方古典音乐所说的“音乐动机”。

乐曲的引子由 A、B、E 三个音构成，先后由弦乐组、铜管组和定音鼓奏出。
弦乐深长而悠远的音响，勾勒出一幅历经战火的沧桑古堡画面：

谱例 - 01 （第 1—3 小节）

乐曲主题的旋律是在《梅花操》这三个骨干音的基础上发展衍生而来的。

谱例—02 英国管的旋律（第 10—38 小节）

A、B、E 三个音向上移位纯四度后，高音声部形成 D、E、A 的旋律；纵向和声是由这三个音纵向叠置而成的。因此，弦乐在第一次展开中的和弦，主要通过平行和弦的横向进行、和弦移位构成，这种横向、纵向都通过 A、B、E 三个音叠置、移位的创作技法，都具有西方现代音乐“序列”作曲技法的特点。音乐的高度统一也由此而形成：

谱例—03 和声的三次移位

作曲家在《安平怀古》的创作上，一方面取材于中国戏曲音乐“板腔”，另一方面在创作技法上运用了西方现代音乐的“序列”。作曲家利用了极其精练的核心音乐素材，构建出如此庞大的乐曲，表现了其严格控制和自由展开之间高度平衡的艺术技巧，这是其中一大中西呼应的特点。

(2) “原汁原味”的台湾民谣与西方古老的“固定低音”

《宜兰童谣》是《台湾音画》的第三乐章，是鲍先生根据台湾民谣《丢丢铜》和《天乌乌》两首曲调改编而成的。由于这两首歌谣在速度、音乐情绪和内容上截然的不同，而成为三部曲式中的两个对比主题。引子（1-18 小节）作者使用管弦乐队的特殊音色塑造了旧式火车的音乐形象。

用弦乐和木管平均的反复节奏模拟飞速转动的车轮，用四把圆号小二度音块和下滑音模拟火车的汽笛（15-18 小节）。其中模拟车轮转动的周期性不规则节奏在这段音乐中极富特色。

谱例-04（第 15 小节-18 小节）

2 Fl.

2 Ob.

2 Cl.

2 Fag.

Cor I, II.

Cor III, IV.

主题是由“原汁原味”的台湾民谣《丢丢铜》为音乐材料：是由主题和两个变奏组成。旋律轻快、活泼、表达了孩子们欢呼火车进山的愉快心情。

谱例-05（第 19 小节-25 小节）

Ob.

Arpa

V-ni I.

V-ni II.

高声部旋律由长笛、短笛奏出，轻快活泼，自由热烈。中声部由弦乐奏出密集的 16 分音符的固定音型模拟车轮转动，竖琴在每小节重复着相同节奏的伴奏音型，而后竖琴的音型转到大提和低音提琴拨奏。作者运用了西方古老的“固定低音”（第 19-31 小节）把乐曲表现的既活泼又稳重，应用的恰到好处。

(3) 少数民族情歌与西方音乐的配器

《台湾音画》第五乐章以小型乐队（弦乐、竖琴与木管）演奏的《泰雅情歌》，是一首以民歌为主题的变奏曲。这首曲子非常写意，配器手法层层叠叠。乐器一件件的展开，乐曲描述台湾原住民男女爱情故事，反映了岛屿民族原始风貌的独特音乐文化和多姿多彩的族群风格。

这首情歌旋律非常优美，音色非常独特，作者在创作中以巧妙的手法从管弦乐中回到原来的旋律中去，把原来的旋律完完整整的保留下来。乐曲开头先用弦乐做背景，用竖琴、木管的柔和音色，轻巧的乐器演奏来描绘出月光下柔和美丽的情景。

谱例-06（第 1-16 小节）

1 Adagio

The musical score is written for a woodwind and string ensemble. It consists of five staves. The top four staves are for woodwinds: 2 Flutes (2 Fl), 2 Oboes (2 Ob), 2 Clarinets in B-flat (2 Cl(B)), and 2 Bassoons (2 Fag). The bottom staff is for the Arpa (Harp). The tempo is marked 'Adagio'. The key signature has one sharp (F#). The score shows the beginning of the piece with various melodic lines and 'solo' markings for the woodwinds.

又如，黑管、长笛出现时，提琴的高音在上面飘移，同时竖琴的进行成为背景。让听者产生一种身临其境的感觉。

谱例-07 (第 60-73 小节)

60

2Fl.

2Cl.

Arpa

V-ni

V-ni II

V-la

V-c

C-b

中段用大提琴的低音来表现男人，用小提琴的纤细表现女人，最后是小提琴和长笛的二重奏，就像情意绵绵的男女在喃喃细语、互诉衷肠。用这种配器的技法来表达男女双方的爱慕和情感。

谱例—08 (第 76-93 小节)

84

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-c

89

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-c

(4) 西方交响乐对民族打击乐器的运用

第六乐章《鹿港庙会》是一首乐队全奏的乐曲。是用再现复三部曲式创作的一幅民间庙会的热闹图景。模拟“北管”锣鼓的民族打击乐器代替了管弦乐队的传统打击乐器。

要想用民族打击乐器来完成西方交响乐的演奏效果，既要求交响性，又要求民族风格的呈现。在演奏时是存在一定难度的。只有处理好高、低、强、弱，做到高低并蓄，强弱共存，才能给听众一种艺术上的对比的美感，才可以做到整个乐曲的和谐完整。作曲者在中段的音乐上选用一段歌仔戏，这样可以保证作品的民族风格和民族色彩的呈示。因为北管和京剧中的打击乐比较接近，采用一套京剧锣鼓，起到了点缀的作用，把风格调整到更接近民间，更加惟妙惟肖、画龙点睛。

谱例—09（第 1-7 小节）

作者在乐曲中采用了很多对比手法，用增长的技法，如突然弱下来又突然强起来。有一部分是从木管延伸到铜管，再过渡到打击乐，所以乐曲在演奏时力度对比是非常重要的。

谱例—10（第 74-85 小节）

作者通过管弦乐队丰富而具有表现力的音响来发展乐思，成功地在交响曲里运用了民族打击乐，使这首曲子如此辉煌，又如此地具有民族化。不仅充满了我们华夏民族的民族特色，也更加体现了我们 5000 年悠悠绵长，博大精深的民族精神。

综上所述,从这部作品中可以看出作者在对民族性、交响性、时代性等方面进行有益且成功的探索。作者以浓郁而富有个性的民族风格的旋律,有动力、有色彩、有内容的和声手法,严谨的复调技巧,色彩斑斓的管弦乐法,绘出了一幅生动而又瑰丽的台湾民族风情画卷。作曲家以音乐表现“台湾风情”为目的,一切围绕着音乐作品的内容与形象展开,不局限、不抛弃任何一种作曲技法,显示出作曲家深厚的文化底蕴和对传统音乐的继承和发扬。运用了西方的创作技法和现代人的思维去全释古老的原住民音乐,为我们描绘了一幅生动、丰富多彩的台湾人民的生活画面,表现台湾少数民族人民的思想感情,这部民族交响音画《台湾音画》的确是一部具有旺盛生命力,得到海内外听众喜爱,经得起历史检验的划时代的经典之作。

三、《台湾音画》的地域性文化特色与国际性音乐特征

《台湾音画》这部作品,在音乐风格上,不仅具有浓郁的海峡两岸地域性文化艺术特色,同时,由于大量运用西方不同历史时期的作曲技法,因此,该作品还带有鲜明的国际性音乐语言风格。

(1)《台湾音画》中的海峡两岸文化特色

《台湾音画》这部作品,在音乐风格上具有浓郁的台湾和闽南地域性文化艺术特色。

作者在第二乐章《安平怀古》中,使用了福建泉州地区的南音曲牌《梅花操》中的音乐元素。在作品的第三乐章使用了《宜兰童谣》,这首童谣是鲍先生根据台湾民谣《丢丢铜》和《天乌乌》改编创作的;在第五乐章中使用了《泰雅情歌》,这是作者创作的一首以泰雅族民歌为主题的变奏曲。在第六乐章《鹿港庙会》中使用了“北管”锣鼓的民族打击乐器,代替了管弦乐队的传统打击乐器。正是由于这些对于海峡两岸民间音乐的采纳与创作,使得这部作品极具台湾和闽南地域的音乐特色。

南音作为海峡两岸共有的乐种,于明末清初传入台湾,其旋律动机在《台湾音画》中的使用,不仅说明了海峡两岸一衣带水、同文同源,还反映了海峡两岸

在文化形态和传统文化方面的一致性。闽台自古相通、今天的人为地阻隔，依然割不断两地文化上的血脉相连。宜兰的童谣《丢丢铜》和《天乌乌》，使用的语言均为闽南话，虽然是台湾民歌，但在音乐风格上依然具有闽南民间音乐文化的特征，使用的旋律音型、节拍节奏与闽南歌谣一脉相承。高山族的泰雅民歌虽然直接采用于台湾高山族的泰雅民歌，也与闽南地区的漳州市华安县高山族歌谣直接相通。第六乐章的《鹿港庙会》中使用了台北“北管”中的打击乐，这与闽南泉州地区的惠安县北管中的打击乐一模一样。由此可以看出，《台湾音画》描写的不仅是台湾的山水风情、抒发的是作曲家对于台湾的主观感受；同样也渗透着作者对于大陆闽南音乐文化的热爱之情和心灵感悟。通过这部作品，我们不仅能够体验到海峡两岸音乐的共同审美特征，而且还能审视到海峡两岸共同文化特色。

（2）《台湾音画》中的国际性音乐风格

作曲家在《台湾音画》的创作中使用的创作技法，反映了作曲家对于中国民族民间音乐、尤其是对于海峡两岸各民族音乐的熟悉谙练、深入透彻，要不是作曲家曾经对于台湾和大陆闽南地区的民间音乐进行过长期的深入考察和分析研究，定然很难把西方的多种多样的作曲技法与不同中国民间音乐类型天衣无缝地融合、杂糅在一起，同时，也反映了中国作曲家对于西方不同历史时期的创作手法和技巧的驾轻就熟、运用自如。作曲家匠心独具的中国化音乐构思与西方的、国际化的复杂多变的和声、复调、对位等手法与技巧的巧妙结合，是这部作品成功的关键。

《台湾音画》一经首演，就赢得了各界听众的深深喜爱，后来又多次在海峡两岸演出，直至走向国际乐坛之后，不仅受到了中国人的欢迎和热爱，还得到了各国人民的赞誉和推崇。正如前文分析，作曲家在这部作品的创作分别使用了西方的、至今在国际上通用的诸多技巧。诸如，西方古老的“固定低音”在低声部的运用、西方古典音乐中根据“动机”进行不断地发展扩充的技巧，现代西方音乐的序列音乐创作手法和西方各个时期的配器手法，以及西方的交响乐形式和交响化思维方式的运用等。由此，我们不难看出：尽管作者在内容上描写的是对中国台湾的印象、呈现给听众的是一幅台湾风景画，但在表达形式上使用的却是国

际性的音乐语言，从而，恰到好处地塑造了这部作品的既具中国特色、又有国际风采的音乐风格，这是西方人、国际上能够接受、欢迎、热爱这部作品的关键所在。

总之，这部作品是鲍元恺继《炎黄风情》之后，再次把中国音乐推向世界乐坛的又一部经典力作，也是中国民族音乐交响化发展历程中的一座重要的里程碑。《台湾音画》不愧为中西音乐相结合、中西文化相融通的极其成功的不朽之作。

[参考文献]

- [1] 易有伍. 关于《炎黄风情》的广播对话[EB / OL].
<http://www.bh2000.net/classic4/baoyuankai/byk04.htm>
- [2] 之云. 《炎黄心 台湾情》[J] 原载台湾《阅览》37 期 2002. 7
- [3] 鲍元恺与侯军对话. 《艺术的出路在于融合》[C] 《问道集》河北. 河北教育出版社 1999. 9
- [4] 鲍元恺. 《台湾音画》总谱[Z].
- [5] 鲍元恺. 山川异地风雨同心[J] 原载台湾《阅览》. 2000, (3).