

中图分类号: J614.8

单位代码: 10231
学 号: 2013300723

硕士学位论文

中国电子音乐创作中戏曲元素运用之研究

学科专业: 音乐

研究方向: 电子音乐制作

作者姓名: 赵 明

指导教师: 王宏宇 教授

哈尔滨师范大学
二〇一六年六月

中图分类号: J614.8

单位代码: 10231
学 号: 2013300723

硕士学位论文

中国电子音乐创作中戏曲元素运用之研究

硕 士 研 究 生: 赵 明

导 师: 王宏宇 教授

学 科 专 业: 音乐

答 辩 日 期: 2016 年 6 月

授予学位单位: 哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

**THE RESEARCH OF OPERA ELEMENT
USE ABOUT CHINESE ELECTRIC
MUSICAL CREATIONS**

Candidate	: zhao ming
Supervisor	: Professor wang hong yu
Speciality	: Electronic music making
Date of Defence	: In June 2016
Degree-Conferring-Institution	: Harbin Normal University

目 录

摘要	I
Abstract	II
绪论	1
一、选题的缘由	1
二、选题的意义	1
第一章 中国电子音乐与戏曲艺术	2
一、中国电子音乐的发展概况	2
二、中国电子音乐的创作理念	3
三、戏曲音乐的特点及表现手段	3
第二章 中国电子音乐的民族化创作	5
一、戏曲元素在电子音乐创作中的民族化探索	5
二、戏曲元素在电子音乐中的创作特征分析	6
（一）调式与旋律	6
（二）民族乐器	7
（三）戏曲人声素材	9
第三章 戏曲元素在电子音乐创作中的审美定位	10
结语	12
参考文献	13
攻读学位期间完成的学术论文	16
哈尔滨师范大学学位论文原创性声明	17
哈尔滨师范大学学位论文授权使用授权书	17
致谢	18

摘要

电子音乐是随着科学技术的不断发展而兴起的一种音乐门类，自从人类历史上第一首电子音乐作品《地铁练习曲》的诞生，它就表现出了强劲的发展势头。相对于传统音乐而言，电子音乐创作其思维方式与素材运用更加灵活，作曲技术与创作手段也更为多样化。虽然电子音乐在中国起步较晚，但由于我国的科学技术水平的快速发展，电子音乐的创作也经历着飞速的进步。

戏曲作为我国优秀的文化遗产，在艺术创作中越来越受到重视，作曲家们汲取传统作曲的创作经验，将具有民族特征的戏曲艺术元素与现代电子音乐作曲技法相结合，来创作具有中国特色的电子音乐作品。本文将戏曲元素在电子音乐创作中的运用作为主要研究对象，通过分析张小夫的《脸谱》与《北海咏叹》两首作品，来系统阐述戏曲元素在电子音乐创作中的运用特点、技术手段以及所表现出的文化内涵。这些作品都是将电子音乐技术和京剧艺术相结合来创作完成的，例如王铨在创作《幻听》时，着重引入京腔与西洋美声唱法，利用虚拟乐器模拟出人声，将三种声音巧妙地结合在一起，共同表达音乐作品思想。在张小夫的作品《脸谱》中，作曲家将京剧伴奏乐器的声音通过音序器重新编辑处理，结合电子音乐技术手段创造了一个美轮美奂的文武场面。

戏曲艺术体现了中国艺术文化的思想底蕴与审美情感，是中国传统文化的重要组成部分。改革开放以后，我国的电子音乐作曲家们怀着对中国传统文化的热爱与敬仰，尝试西方作曲技术与传统戏曲文化相结合，发掘并成功的使用戏曲音乐元素到电子音乐创作中去。使中国传统音乐文化在电子音乐创作中获得强有力的支撑，并且为之获得古今交融、中西合璧的平衡点。

关键词 电子音乐；戏曲；音乐创作；传统音乐

Abstract

Electronic music is a kind of music with the development of science and technology and the rise of a kind of music, Since the first electronic music in human history, the birth of the subway, It shows a strong momentum of development. Compared with the traditional music, Electronic music creation of its thinking mode and material use more flexible, the composition of technology and creative means is also more diverse. Although electronic music in China started late, but due to the rapid development of science and technology in our country, the creation of electronic music has also experienced rapid progress.

As an excellent cultural heritage of our country, drama has been paid more and more attention in the artistic creation, Composers draw on the experience of the creation of traditional music, the combination of traditional Chinese opera art elements and modern electronic music composition techniques, to create electronic music works with Chinese characteristics. In this paper, the use of drama elements in the creation of electronic music as the main research object, Through the auditory hallucinations, "facebook" analysis of Zhang Xiaofu and "Beihai chant", to system describes the application characteristics of elements of Chinese opera in the electronic music creation, technical means and the cultural connotation. These works are the combination of electronic music technology and the art of Beijing opera, Wang Xuan in creation "hearing voices". It focuses on the introduction Jingqiang and bel canto, using virtual instruments to imitate the voices, the three sounds are skillfully combined together, co expression of the thought of music works. In the works of Zhang Xiaofu "types of facial makeup in operas", composer will be the voice of the opera musical accompaniment, with a sequencer re editing, combined with electronic music techniques created a beautiful round of beautiful Huan of the civil and military scenes.

Opera art reflects the ideological and aesthetic feeling of Chinese art culture, and it is an important part of Chinese traditional culture, After the reform and opening up, Electronic music composer with the love and admiration of the Chinese traditional culture, try to combine the western music technology and traditional opera culture, To explore and succeed in using traditional Chinese opera music elements in the creation of

Abstract

electronic music. The Chinese traditional music culture in electronic music creation to obtain strong support, and to obtain the balance a blend of ancient and modern, Chinese and western.

Keywords : electronic music; traditional opera; musical composition; Traditional music

绪 论

一、选题的缘由

之所以研究中国电子音乐创作中戏曲元素的应用，是因为戏曲音乐元素在艺术创作中运用的越来越广泛，表现力也更加强大。戏曲艺术是我国优秀的文化遗产，在电子音乐创作中越来越受到重视，其浓厚的民族韵味可以很轻松的将听众带入“民族风”时域空间，唤起人们对传统文化的认同感与归属感。在我国的电子音乐创作中，大量作品使用了戏曲艺术元素，像戏曲音乐的旋律与调式素材、戏曲常用的伴奏乐器以及戏曲艺术的审美思想等等。在实际的创作中，作曲家并不是将这些戏曲元素孤立的使用，而是将这些戏曲艺术元素通过各种方式结合在一起，以便更好地表现作品的艺术内涵。在当代，随着电子音乐技术的进步发展，越来越多的作曲家从中国传统戏曲艺术中获取创作的灵感，将戏曲艺术中的素材与现代电子音乐作曲技法相结合，创作出大量的具有东方民族特色的电子音乐作品。

二、选题的意义

改革开放以后，电子音乐传入中国，一批批作曲家积极探求中国特色的电子音乐创作道路，取得了较高的艺术成就，创作出了大量的具有国际水准的电子音乐作品，随着电子音乐技术的不断发展，我国的电子音乐呈现出多元化的创作风格，音乐形式的复杂化，艺术风格的多样化，以及音响效果的新颖化是其典型特点。我国电子音乐创作中运用了大量的传统戏曲音乐元素，通过分析戏曲元素在电子音乐创作中的运用技巧与其表现特点，可以加深电子音乐创作者们对戏曲艺术的认识，并且对以后的电子音乐创作提供创作的思路与运用技术。

第一章 中国电子音乐与戏曲艺术

电子音乐是利用电子科技手段，结合作曲技术创作而成的一种音乐形式，具有相当广泛的应用范围，如影视配乐、广告音乐、游戏音效以及当今比较流行的网络音乐等等。随着电子技术的不断进步与完善，电子音乐技术手段也应用到了音乐会上，例如 2008 年在北京举行的国际电子音乐节上就上演了张小夫教授的的电子音乐作品——《脸谱》，这首作品是戏曲艺术元素与电子音乐技术相结合而创作完成的。

在电子音乐创作实践中，中国的电子音乐创作是与传统音乐元素密切相关的，从电子音乐在我国的历史发展进程中很容易发现一个特点，那就是作曲家们在创作音乐作品时，尽齐力地发挥着中国民族特色的潜力，这种运用民族元素创作出来的电子音乐作品更适应时代，适应大众化的需求。戏曲艺术是中华文化之瑰宝，它融合了多种艺术门类，是空间艺术与时间艺术的结合体。戏曲以唱、念、做、打为表演手段，结合舞蹈、音乐、绘画与文学等多种艺术要素来共同表达作品的思想内涵。在电子音乐创作中以戏曲元素作为创作的素材，可以达到弘扬中国传统文化的效果，因此，只有从传统文化中汲取艺术创作的基音，才能获得不断前进的发展动力。

一、中国电子音乐的发展概况

中国的电子音乐创作起步于二十世纪八十年代，虽然起步较晚，但却有着非常快的发展速度，尤其在改革开放以后，西方发达国家的先进科学技术与音乐创作理念传入我国，使得早期的一些作曲家接触西方现代音乐，催生了一批电子音乐作曲家。作为中国现代电子音乐的创始人之一，张小夫将中国的电子音乐发展情况分为三个阶段，这三个阶段分别是探索阶段、开拓阶段与创新发展阶段。虽然在起步阶段，我们对电子音乐了解甚少，甚至可以说是一无所知，但是经过音乐创作者们的探索实验，使得我国的电子音乐在专业化创作与学术研究方面有了突破性的发展，并且产生了一些虽数量不多但技术相对比较成熟的电子音乐作品。像谭盾先生的《游园惊梦》、陈远林的《牛郎织女》以及张小夫的《不同空间的对话》等等。

历经了探索与起步认知阶段之后，中国的电子音乐进入到了快速发展期，这一时期，无论在专业的电子音乐创作方面，还是学术研究方面都趋于成熟。因此在这一阶段，电子音乐作品不管是在数量上，还是在质量上，都较前一阶段有了明显的提升。进入二十一世纪，我国电子音乐进入创新与全面发展阶段，大量青年作曲家积极涌现，他们敢于突破，敢于想象与创新，使作品更具成熟与表现力。

二、中国电子音乐的创作理念

在我国的电子音乐专业化创作中有一个鲜明的特点就是音乐创作与传统音乐元素相结合。例如结合传统乐器，引入戏曲唱腔，采用传统音乐结构等等。在张小夫教授创作的电子音乐《诺日朗》中，就把藏族文化元素引入到了作品之中，这种独特的创作理念相对于传统意义上的音乐是一种大胆尝试与突破。

电子音乐技术的进步发展拓展了作曲家们的创作思维模式，在某种程度上也导致了当代音乐多元化的发展趋势。电子音乐的创作不同于传统作曲，它大胆使用各种声音素材，打破声音的使用界限，不管是噪音，还是环境音都可以拿来作为艺术表现的因素。在我国的电子音乐创作中，作曲家充分引入中国传统音乐的诸多元素，创作出了众多不同于西方古典音乐性质的作品，这种创作上的差异也鲜明地体现了中西方意识形态与创作理念的不同。

三、戏曲音乐的特点及表现手段

戏曲音乐可以分为声乐与器乐两大部分，二者相辅相成，共同构成戏曲表演的音乐部分，因此，唱、念、做、打也都是在一定的音乐旋律与节奏中协调完成的。声乐演唱可以分为不同的唱腔，像京剧艺术中的皮黄腔与二黄腔等等，由于人物扮演与刻画人物形象的不同，又可以将唱腔分为戏剧性唱腔、抒情性唱腔和叙事性唱腔。戏剧性唱腔多用在表现戏剧的矛盾冲突和情节的发展变化处，抒情性唱腔注重抒发内在情感，而叙事性唱腔则主要以诵白为主。这三种唱腔交替的运用，充分表现了戏剧的内容，推动了剧情发展。另外，传统戏曲唱腔还有一个鲜明的特点，那就是地方风格的多样性，如湖南高腔就可以分为四大流派，有湘剧高腔、常德汉剧高腔、辰河戏剧高腔与祁剧高腔等等。

戏曲艺术的器乐作用主要是为唱腔伴奏，同时还有渲染气氛、描绘情景以及连贯舞台节奏的作用。在文场方面，乐器使用较少，主要以胡琴为主，辅以二胡、

笛、箫以及部分弹拨乐器，主要作用是为唱腔伴奏。武场方面主要是以打击乐为主，在节奏鲜明的打击乐配合下，剧情慢慢展开。另外，戏曲音乐还有一个重要的特点，那就是音乐的程式化。这种程式往往因为音乐结构、曲牌以及唱腔的不同，其法则也不同，每一个剧种都有自己常用的板式套路，无论是在伴奏乐器上还是唱腔上都形成了稳定的格式，并且在戏曲表演时要严格规范程式，灵活运用。

第二章 中国电子音乐的民族化创作

电子音乐在中国发展之初，无论是在创作技术上，还是在音乐审美理念上都处于“摸着石头过河”阶段，但是电子音乐作曲家们并没有完全沿袭套用西方电子音乐的创作模式，而是在音乐创作中更多的融入中国传统文化元素，使创作出的音乐作品更具民族特色。应该说民族化是中国电子音乐创作中最具特色、最鲜明的特点，无论是中国早期的电子音乐作曲家，还是当代青年作曲家将传统文化元素融入到电子音乐创作中，这似乎成为了音乐创作者们不约而同的选择。从当下看中国的电子音乐发展趋势，在传统文化中发掘和获取艺术创作的基因与灵感成为电子音乐作曲家最重要的创作定位与动力。而且，将民族音乐元素融入到电子音乐作品创作中，在一定程度上可以起到弘扬中国传统文化的作用。

一、戏曲元素在电子音乐创作中的民族化探索

中华文化博大精深，在戏曲音乐创作领域也具有扎实的基础与丰富的文化资源，例如唐代的歌舞参军戏，宋杂剧和金院本，元朝的元曲与清代宫廷戏剧等等，这些戏曲艺术元素为当代电子音乐创作提供了丰富而宝贵的资源。二十世纪八十年代西方电子音乐传入中国，拉开了电子音乐在中国的发展序幕，创作初期作曲家们积极探索电子音乐的创作模式，尝试中国传统音乐元素与西方作曲技法相融合，出现了一批像陈远林、刘健、张小夫、许舒亚这样的中国电子音乐先驱人物。1984年9月24日，在中央音乐学院礼堂举办了首场中国电子音乐会，这场音乐会充满了浓厚的中国民族特色。音乐会作品之一《游园惊梦》由作曲家谭盾创作，这首作品就非常巧妙的融入了戏曲音乐元素，它以昆曲音乐为素材，并且将电声效果与昆曲唱腔相结合，使其作品内容表现的更为丰富，这是戏曲元素在电子音乐创作中大胆的民族化探索与尝试。

作为电子音乐的拓荒者，中国电子音乐作曲家在冲破传统作曲的思维模式时，也在创作中积极探索新的音乐语言，这种新的语言就是音乐作品的民族化。音乐民族化并不是单纯的使用民族乐器，也不是单纯的套用传统音乐结构，而是扎根于本民族音乐文化，在创作中融入民族音乐元素，表现民族文化的魅力。其中，张小夫教授的《北海咏叹》就是在利用电子音乐技术手段创作的同时融合了戏曲音乐元素。京剧分布地以北京为中心，遍及中国，曲作者为了表现这种京派文化的地域性特征，特地选用了中国传统戏曲京剧的主要伴奏乐器——京胡。在这首电

子音乐作品中，多次使用京胡进行演奏，因为这个乐器代表着北京。音乐进行中即便京胡休止，也由合成器演奏京剧旋律，这种选用了京胡音色，京剧旋律以及京剧韵白的电子音乐作品，极大地表现了中国传统戏曲文化的魅力。因此，将电子风格与戏曲风格相结合而进行的音乐创作，应该可以说是最为成功的民族化探索。

二、戏曲元素在电子音乐中的创作特征分析

中国传统戏曲的艺术元素十分丰富，大体可以划分为情节故事元素、语言元素、表演艺术元素以及绘画舞美元素等等，在戏曲音乐方面又可以划分为旋律与调式元素、乐器与音色元素、板式与节奏元素以及结构与主题发展元素等等。在专业化的电子音乐创作中，戏曲元素的运用一直是作曲家与学术研究者积极思考的问题，从创作初期到技术与理论成熟的今天，戏曲元素普遍地存在于电子音乐作品当中，其中最具代表性、最具影响力的作品当属张小夫的《脸谱》、王铨的《幻听》以及李秋薇的《击鼓骂曹》等作品。本章节就通过分析这些作品，将作品中所表现的旋律与调式元素、乐器与音色元素、板式与节奏元素以及艺术审美特点进行分析，来找出作曲家们创作的共性，进而对戏曲元素在电子音乐中的创作特征有一个较为全面的分析。

（一）调式与旋律

中国传统戏曲音乐具有五声调式的特点，以大二度和小三度所构成的“三音组”是五声调式旋律进行的基本音调，五声调式的旋律进行多用正音，偏音使用较少，因此，五声调式格调较为平和。旋律是戏曲音乐的重要语言之一，它对于音乐形象的塑造与人物情感的表达起了重要作用。戏曲音乐的旋律主要由器乐伴奏和戏曲声腔两大部分组成，由于剧种的不同，戏曲音乐中使用的唱腔与伴奏乐器也有很大差异。张小夫在创作电子音乐作品时，普遍使用中国民族五声性旋律，这样既能体现中国传统音乐的旋律特点，又可以保持作品的时代感与创新性。

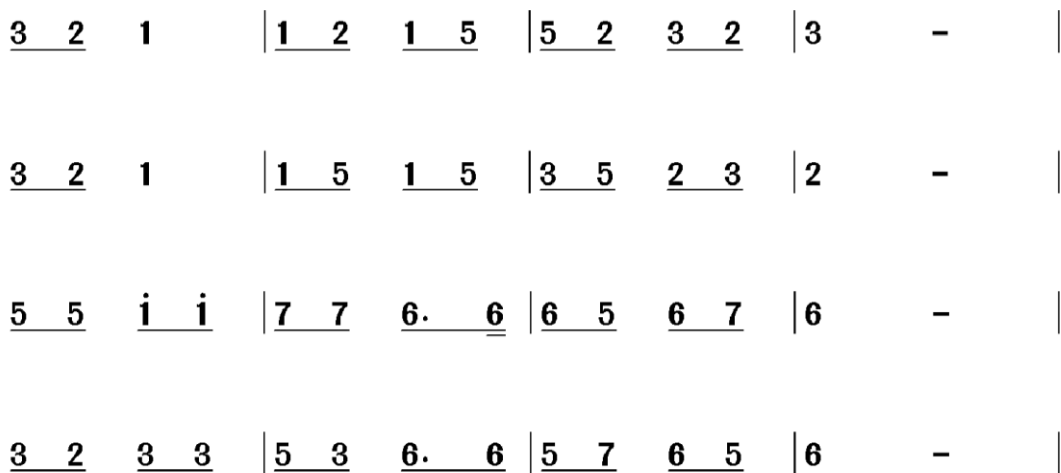
《脸谱》是一首电子音乐作品，由作曲家张小夫所创作，它是电子音乐、舞台表演与京剧艺术的结合，作品以唱、念、做、打这四种表演形式将其分为四个部分，每一个部分都大量使用了京剧唱段，再配合现场的实时演奏，构成了真正的空间视听艺术。

作品注重节奏的理念，因此在演奏时使用最多的乐器便是打击乐，由于整部作品旋律部分较少，对于判断其调式调性有一定的困难，但是从唱段唱腔与旋律特点来分析，可以断定作品是采用京剧调式创作而成的。

《北海咏叹》是张小夫教授早期的电子音乐作品，作品依然是采用京腔旋律谱写的，在保留京腔旋律曲调的基础上，加入自己新的音乐语言素材，使得这首偏古典的电子音乐作品更具艺术特色与美感。作曲家为了鲜明地体现中国传统戏曲风格，直接使用了大量的京剧旋律片段，例如在 1'30"—3'50"，京胡开始进入，它在合成器舒缓的和声背景下演奏了大段的京剧旋律，紧接着京胡休止，由合成器接替京胡演奏京剧旋律，之后在 4'25"处，京胡再次出现，情绪更加高涨，总之，无论是由京剧的主奏乐器京胡，还是电子合成器，它们演奏的大多都是京剧旋律。这些大段的京胡曲牌旋律如图所示：

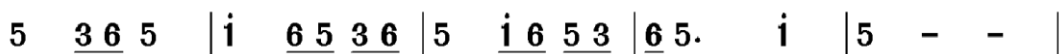
图例一

$$1 = {}^bE \frac{2}{4}$$

图例二

$$1 = {}^bE \frac{3}{4}$$

从作品所使用的调式分析来看，徵调式的使用是比较频繁的，徵调式具有相对完全的调式骨架，旋律色彩比较柔和，正好符合了中国传统美学的和谐思想。

《北海咏叹》取材使用了京剧的旋律、京胡的音色、京剧的韵白以及古文《三字经》，这种将电子音乐与中国传统文化元素巧妙结合，对于展现东方文化色彩与魅力起了重要的推动作用。

（二）民族乐器

《脸谱》在演出中使用了大量的民族乐器，像京胡、大锣、大铙钹以及木鱼等等，这些乐器在现场实时演奏与电子音响相结合，体现了现代电子音乐全方位多层空间的概念。作品主要使用的民族旋律乐器是京胡，作品的 1'47"—2'13"处，

在京剧打击乐器大锣、大铙钹与京剧锣的配合下，京胡以快速、跳跃的演奏技巧将气氛推向高潮，这种不同音高、不同音色的乐器组合，使音响效果获得了乐音与噪音之间的平衡。在作品的第二部分“丑”一章中，作曲家运用了两种灵活性较强的乐器，这两种乐器分别是马林巴和木鱼，在马林巴以快速的演奏形式来强化“丑”的形象特点的时候，木鱼敲击节奏给以配合，为音乐增添了中国情调。另外，作曲家在第三部分运用了大量的旦角音频采样，并且将这些采样与电子 loop 循环叠加，男声女声交替出现，带有明显的对比意味，这种声音的结构安排，俨然就是一种多线条的复调音乐层次。在音响动态布局方面，采用五组打击乐器配置，第二、第四打击乐放置于舞台的左面，第三、第五打击乐安置于舞台的右边，将第一打击乐组则放置于舞台中央，这样现场所发出的声音就具有流动感与层次感，体现出“立体声”的音响效果。

《北海咏叹》是一首京味十足的电子音乐作品，作曲家在创作时选取了较多能够反映北京悠久历史的素材，例如古文《百家姓》、京剧唱腔以及旋律乐器京胡等等。音乐一开始，作曲家特意选用了代表宫廷音乐的管钟为童声朗诵《三字经》做背景伴奏，以便将听众带入一种怀古情绪。京胡在这首音乐中使用的较为频繁，作为主奏乐器由其演奏的大段旋律在 1' 29 " ——3' 50 "、4' 23 " ——5' 02 "、6' 01 " ——6' 42 "、7' 56 " ——8' 28 "、10' 27 " ——11' 07 "、11' 43 " ——12' 05 " 多次出现，它对于表现京剧的浓郁风情与北京的地域文化起了重要作用。

京胡在两首作品中的使用情况

脸谱	时 间	具体表现
	1' 47 " ——2' 13 "	京胡快速演奏具有节奏型式的简短旋律，与密集的打击乐相配合，形成戏剧色彩。
	3' 51 " ——5' 02 "	采用京胡滑音奏法，形成一种对答式效果。
北海咏叹	1' 29 " ——3' 50 "	京胡开始进入，在和声背景下演奏舒缓的旋律
	4' 23 " ——5' 02 "	京胡音色再现，情绪较前一片段更加高涨
	6' 01 " ——6' 42 "	在打击乐器的配合下，演奏跳跃性的旋律，将音乐逐渐引入高潮区。
	7' 56 " ——8' 28 "	京胡与合成器演奏两种不同线条的旋律
	10' 27 " ——11' 07 "	音乐情绪开始回落，京胡再现前面旋律
	11' 43 " ——12' 05 "	京胡再次响起，为女声韵白与童声朗诵做铺垫，起到承上启下的作用。

（三）戏曲人声素材

戏曲唱腔是汉族戏曲音乐的重要组成部分，它主要包括戏曲的曲调和唱段，因曲种、流派以及地域文化的不同而千差万别。例如黄梅戏可以分为花腔和平词两大类唱腔；秦腔根据调性特征又可以分为“欢音”和“苦音”两类腔调；而京剧则主要以西皮与二黄两种唱腔为主。张小夫教授在创作时极力将戏曲唱腔与念白运用到电子音乐作品中，有时根据剧情需要，将这些声音素材通过电子音乐技术手段进行各种调制处理，以取得新颖独特的音响效果。

《脸谱》为表现各种不同的人物形象，作曲家使用了大量的京剧人声素材，这些人声素材主要包括旋律唱段、笑声、呐喊声、怒吼声以及半说半唱。作品从 3' 25 " 开始进入第二部分，作曲家选用滑稽幽默的笑声作为“丑”的开场，随后采用一系列的京胡滑音奏法，与若隐若现的风趣人声交相辉映，形成一种对答式效果。从 7' 25 " 处青衣声腔进入，青衣以长线条的半说半唱形式为主，声音虚幻缥缈，体现旦角娇羞、柔媚的性格形象。并且，在第三部分，使用了各种变形的念白韵白，这些念白韵白或交替出现，或同时出现，体现了西方主调音乐与复调音乐的风格。第四部分是整部作品气势最恢弘的一个乐章，也是整部作品的高潮段落，这一部分选用了呐喊声与笑声，以用来表现京剧净角的人物特点。

《北海咏叹》引用的戏曲人声素材种类繁多，这些素材承载着中华民族五千年灿烂文明，作曲家将《三字经》、《百家姓》、童声朗诵、和尚念经、京剧韵白这些戏曲文化素材进行独巨匠心的安排，其目的就是为了展现京派艺术的地域特色。乐曲开始采用童声朗诵《三字经》与《百家姓》，这样的安排既可以将欣赏着带入一种怀古情绪，又表现了《三字经》所具有的童年启蒙教育功能。音乐从 13' 00 " 处，童声朗诵的《百家姓》再次出现，这样首尾呼应式的安排既符合听众的审美需求，又体现了戏曲艺术的程式化特点。6' 50 " 和尚念经由弱渐强逐渐显现，8' 42 " 女声京剧韵白出现，之后伴随着音乐速度加快，作品进入第二个高潮区。从 12' 08 " 开始，在弱力度的音乐背景下女声韵白再现，预示着音乐进入尾声。

第三章 戏曲元素在电子音乐创作中的审美定位

中国传统文化有着丰富的音乐美学思想，这些美学思想对传统音乐体系的形成与发展产生了极其重要的影响。戏曲艺术借鉴融合了中国古代的哲学思想、美学思想及其文学作品，是传统文化长期积淀的产物。由于长期深受戏曲美学思想的影响，众多电子音乐作曲家们在创作时，积极扎根于中国传统文化的肥沃土壤之中，选取能够体现戏曲美学的音乐素材，为作品增添生命力。《脸谱》与《北海咏叹》是两首中国传统音乐文化内涵十分丰富的电子音乐作品，作曲家利用西方的创作思维模式把中国戏曲音乐的特色进行提炼，再将所提炼出来的音乐素材用于电子音乐创作之中，例如在调式上采用中国五声调式，五声调式柔和优美，符合中国传统“崇尚和谐”的思想。《脸谱》运用了京剧不同行当的脸谱影像，配合音乐的节奏不断变换，这样的配置体现了中国“形声兼备”的古朴思想。“丑”是作品的第二部分，采用了笑声与京胡滑音相配合，表现丑角的滑稽幽默形象。丑行在戏曲艺术表演中是一个不可或缺的角色，也正因为如此，张小夫教授在创作《脸谱》时，特意对“丑”这一部分进行了大片段的演绎，这种精心细致的安排体现了中国传统戏曲艺术的一个重要审美特征——“化丑为美”。

戏曲历史悠久，是中国文化的代表，它所蕴藏的文化内涵，能够为我国的电子音乐创作提供丰富的营养与资源，通过电子音乐这一艺术载体，也可以把我国的传统文化价值与魅力展示给世界。因此，电子音乐在传入中国之初，作曲家们就积极探索戏曲艺术元素与电子音乐创作的融合之路，这种带着民族情怀的艺术创作，既展现了中国传统戏曲的艺术美感，又体现了中国特色的电子音乐发展道路。如今，将传统文化元素融入到中国电子音乐创作之中的创作理念已经是当代电子音乐创作者们的一种共识，例如：邢依楠为女高音与电子音乐而作的《渺梦》，该作品中运用了中国特色唱腔，又有西洋美声的华彩乐段，在体现女高音的演唱技巧的同时，又运用了电子音乐独有的特点，两者的充分结合向听众展示了一种全新的听觉感受；陈强斌为弦乐四重奏与电子音乐而作的《幻影三六》，其作品构思就来源于江南丝竹传统名曲“三六”；上海音乐学院、上海国际艺术节共同委约而创作的音乐新媒体剧场《意镜》，作品就是运用现场戏剧表演、器乐演奏、多声道交互电子音乐与新媒体相结合的多元化形式来进行演绎的。这些当代的新作

品，借鉴并融合了中国戏曲文化精髓，展现了古老而丰富的传统艺术文化内涵。因此，用现代电子音乐作曲技术融汇戏曲元素进行艺术作品的创作，不仅是中国电子音乐特色发展的需要，而且也是弘扬中国传统文化的重要艺术媒介。

结 语

随着电子音乐技术与硬件设备的迅猛发展，电子音乐进入了一个新的发展高度，成为当代最具表现力的音乐形式之一，自从电子音乐传入中国，虽只有短短三十多年的历程，但取得了令世人瞩目的发展成果。在我国的电子音乐创作事业中，艺术创作者们积极发掘戏曲艺术资源，并将其运用到电子音乐创作当中，以此来展现和弘扬中国传统文化。中国传统戏曲艺术包含了众多的音乐元素，审美观念以及哲学思想，作曲家将这些具有浓厚东方色彩的文化元素融入到自己的电子音乐创作之中，既是对中国传统戏曲艺术的继承发展，又可以使自身作品体现出浓厚的文化底蕴，凸显文化价值。

参考文献

著作文献:

- [1]刘正维.20 世纪戏曲音乐发展的多视角研究., 北京: 中央音乐学院出版社, 2004
- [2]刘健、钱仁平、冯坚.电子音乐创作与研究文集., 上海: 上海音乐学院出版社, 2007
- [3]吴新苗.戏曲文化., 北京: 中国经济出版社, 2014
- [4]和云峰.中国少数民族音乐研究. (上、下), 北京: 中央音乐学院出版社, 2012
- [5]李嘉.20 世纪音乐创作的同构思维及其应用., 北京: 人民音乐出版社, 2013
- [6] 毕明辉.20 世纪西方音乐中的『中国因素』., 上海: 上海音乐学院出版社, 2007
- [7]王安潮. 中国古代音乐文化对艺术音乐创作的影响., 安徽: 安徽师范大学出版社, 2013
- [8]张兴荣.云南原生态民族音乐., 北京: 中央音乐学院出版社, 2006
- [9]吴林励.中国电子音乐创作研究--从五部作品论现代性与民族性的融合., 北京: 文化艺术出版社, 2012
- [10]郑传寅.中国戏曲文化概论., 武汉: 武汉大学出版社, 1998
- [11]陶一陌.电脑音乐--MIDI 与音频应用技术., 北京: 人民音乐出版社, 2005
- [12]王华.中国少数民族音乐., 北京: 中国人民大学出版社, 2010
- [13]李天义.中国民族器乐经典作品欣赏:对中国民族音乐的感悟., 北京: 民族出版社, 2009

论文及期刊:

- [1]修子建: “新媒体时代的音乐状况”,载《南京艺术学院学报. (音乐及表演版)》, 2002 年第 3 期。
- [2] 孙越: “电子音乐在现代音乐中的地位及影响”, 载《兰州大学学报.》, 2007 年第 6 期。
- [3]刘思军: “电子音乐作品制作技术的演进过程及计算机化趋势”, 载《中央音乐学院学报.》, 2003 年第 2 期。
- [4]石莹: “制作与处理的双刃剑——算法作曲平台 Nyquist 浅析”, 载《音乐天地.》,

2011 年第 9 期。

- [5]张小夫：“北京国际电子音乐节主题阐述”，载《中央音乐学院学报》，2005 年第 10 期。
- [6] 徐玺宝：“传统与现代的交响——张小夫电子音乐新作品《脸谱》评析”，载《人民音乐》，2007 年第 12 期。
- [7]张小夫：“电子音乐的第一次浪潮”，载《中央音乐学院学报》，2002 年第 4 期。
- [8]关鹏：“从具体音乐中学习现代电子音乐创作的技术”，载《电声广场》，2002 年第 2 期。
- [9]徐玺宝：“论张小夫的电子音乐创作的特征”，载《星海音乐学院学报》，2008 年第 1 期。
- [10]刘梅生：“使用 MIDI 制作传统管弦作品”，载《乐器》，2001 年第 1 期。
- [11]郑晓芳：“当代音乐创作对‘戏曲元素’的运用”，载《人民音乐》，2008 年第 8 期。
- [12]王跃辉：“歌曲创作中民族化问题的审理与遐思”，载《人民音乐》，2008 年第 8 期。
- [13]王铨：“电子音乐作曲教学实践（一）——LOOP 技术及其应用”载《乐器》，2006 年第 1 期。
- [14]邵建平：“计算机音乐的‘人性化’及其实践研究”，载《南京艺术学院学报》，2005 年硕士论文。
- [15]黄千：“论电脑音乐对传统音乐创作方式的影响与变革”，载《黄河之声》，2010 年第 7 期。
- [16]黄承：“电脑技术对传统作曲理念的变革”，载《艺术百家》，2009 年第 1 期。
- [17]潘广宇：“MIDI 乐队配器探究”，载《黄河之声》，2007 年第 14 期。[18]刘为霖，《甘涛与“中央广播乐团”》，《艺苑·音乐版（季刊）》，1993 年第 2 期。
- [19]孙玮：“民族及戏曲风格音乐的编曲——民族及戏曲风格音乐中民乐的编配”，载《MIDIFAN》，2007 年第 10 期。

外国文献:

- [1]（美）布鲁姆、伯尔曼，汤亚汀等译：《民族音乐学与现代音乐史》，北京：人民音乐出版社，2009
- [2]（美）皮耶若罗、德罗萨，夏田、刘捷译. 现代音乐人编曲手册——传统管弦乐配器和 MIDI 音序制作必备指南.，北京：人民邮电出版社，2010
- [3]（美）库斯特卡，宋瑾译. 20 世纪音乐的素材与技法.，北京：人民音乐出版社，2002

- [4]罗伯特·摩根,陈鸿铎.二十世纪音乐—现代欧美音乐风格史., 上海: 上海音乐出版社, 2014
- [5] (美) 司马勤, 李正欣、李百强译. 谈音说乐:当代中国音乐面面观., 北京: 北京师范大学出版社。
- [6]瓦西连科.交响配器法., 北京: 人民音乐出版社, 1997
- [7]Ernst,D.The Evolution of Electronic Music[J].New York: Schirmer Books,1997.
- [8]Feldstein,Sandy.Music Education and Technology: Past,Present,and Future[J]. Teaching Music,Dec2001,3.
- [9]Schrader,B.Introduction Electro-Acoustic Music.NJ:Prentice-Hall,Inc.1982.
- [10]D.Cranmer.Musical Openings-Using Music in the Language Classroom[M].Addison Wesley Publishing Company,1992.
- [11]Murphey,T.Music and Song.TESOL Quarterly,26(4),1992.
- [12]Feist,Jonathan.How To:Composing-Maybe They Should Call Them Songwriters[J].Keyboards,Apr 2007,4.
- [13]Murphey,T.Music To the mind [J]. Psychology Today.2001.
- [14]DK Eken.Ideas for using songs in the English language classroom.English Teaching Forum,34,1996.
- [15]Pellman,S An Introduction to the Creation of Electroacoustic Music. CA: International Thomson Publishing,1994.
- [16]Millie Grenough.Sing IT! Learning English Through Song[M].McGraw Hill College Division,1995.

攻读学位期间完成的学术论文

- 1 赵明. 贝多芬第三十二首钢琴奏鸣曲第一乐章分析.[J].北方音乐, 2015 (7): 65

哈尔滨师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

哈尔滨师范大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解哈尔滨师范大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权哈尔滨师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和《中国知识资源总库》进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，可以公开学位论文的全部或部分内容。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

致 谢

论文研究工作从最初的选题、搜集资料到最终的完成定稿，期间遇到了许多的困难和障碍，但是在论文的写作过程中得到了老师与同学们的许多无私的帮助，使得硕士毕业论文得已完成。论文写作过程中，导师诲人不倦的指导和教诲，使我受益匪浅，我要对我的导师王宏宇教授表示最诚挚的敬意与感谢。同时还要感谢帮助过我的老师、亲人和朋友，感谢他们对我的帮助与指导。