

民族管弦乐

破晓

作曲：白浩钰

演奏：中国广播民族乐团

指挥：彭家鹏

作品简介

这是一部为女声合唱与民族管弦乐队而作的作品,由陈心杰作词。歌词如下:

晨光熹微,月华散,虹云天边,夜幕退走;微风唤醒沉睡的竹林,潺潺小溪轻语,看一颗金星从东方升起,悠悠天亮……

晓风微凉如水,朝晖斑斓如画,晨雾朦胧,一半昨日,一半今朝,一缕霞光在东方;灵雀莺啼在山岗,粉蝶翻飞露水间,沾湿了翅膀,韶华路上是谁在耳旁,轻轻唱,追梦啊,追梦啊……

看春色芳菲、万物生香,全是少年模样,以青春的花蕊孕育希望,共赴盛世流光!

该作品于 2012 年为中央音乐学院附中建校 55 周年而创作，朝气蓬勃、富有活力，寄托了作者对青少年那种阳光、天真烂漫生活的向往。

女声合唱《破晓》

作曲家简介

白浩钰

1985 年生于天津，自幼随父学习音乐理论。2002 年师从天津音乐学院特聘乌克兰专家克拉索托夫·亚历山大（Krasotov Oleksandr）先生学习作曲，2004 年考入中央音乐学院作曲系，师从作曲家、教育家唐建平先生至今。

其创作涉及独奏、室内乐重奏、交响乐、歌剧及音乐剧等不同体裁和形式，曾与中国广播民族乐团、国家大剧院管弦乐团、上海民族乐团等国内多家著名乐团合作，作品在中国大陆、香港、澳门、台湾及欧洲、加拿大等国家、地区上演。

作品《京韵悠悠》、《鹊起》获第三、四届“TMSK 刘天华奖中国民乐室内乐作品比赛”优秀作品奖，同时入围 2011 年香港中乐团《心乐集》作品征稿。2010 年为中央音乐学院弹拨乐团创作《情系弹拨》组曲，同年 6 月《点 vs 点聆听弹拨》音乐会首演成功。2011 年与作曲家雷蕾合作，为国家大剧院原创歌剧《赵氏孤儿》主要部分配器。2012 年为中央音乐学院附中建校 55 周年创作女声合唱与民族管弦乐作品《破晓》。

从生活中来 到生活中去 ——关于《破晓》的音乐创作

白浩钰

一、关于《破晓》这部作品的创作情况

中央音乐学院附中指挥教师陈冰负责中央音乐学院附中少年合唱团和少年民族管弦乐团的排练课，他希望能将这两个团队结合在一起，于是在2012年5月，他邀请我为这两个团队创作一首合唱与民族管弦乐队的作品。他希望这部作品富有青春的朝气，具有时代感，适合青少年学生平时的乐队排练及演出。

该作品于2012年10月20号在中央音乐学院附中音乐厅作为中央音乐学院附中建校55周年校庆的献礼，由中央音乐学院附中的90位豆蔻少女合唱团与百人以上的青年民族管弦乐团联袂首演

成功，反响热烈。

在这首作品创作之前的2010年，我曾经为上海民族乐团配器过一首具有浓郁拉美风格的墨西哥作品《Tequila》（龙舌兰）。这部经常被作为音乐会返场使用的作品，节奏感突出，能带动全场观众的热情，给人以阳光、朝气蓬勃的欢愉之感。这部作品曾经由中央音乐学院青年民族管弦乐团以及很多以青少年为主的乐团上演，同时也包括中央音乐学院附中少年民族管弦乐团。排练时青少年学生们非常喜欢这部充满活力的作品，且能带动他们的演奏热情。

可以说，《Tequila》这首我曾经执笔配器的第一部民族管弦乐队作品，能受到众多演奏团体的青睐也是一种缘分。这种机缘巧合，激发了我对民族管弦乐作品创作为什么不能涉及一些更轻快、欢乐，能反映我们当代青年人生活气息的题材，为什么不能摆脱历史感悟深邃、地域文化鲜明以及幽怨感伤深切等题材的“桎梏”，而从中“解放”出来。所以在创作《破晓》这部作品的时候，我首先考虑的是如何创作一首能让青少年学生更乐于演奏，更能带动他们积极参与乐队合奏训练及演出，符合当代青少年“心声”的作品。与他们的生活联系在一起，这是我创作这部作品最基本的初衷。

作品以《破晓》为题，在音乐主题基本成形的情况下，我请中

央音乐学院音乐学系的研究生陈心杰同学为作品的女声合唱部分填词，通过对“破晓”这一自然景象的描绘，借喻当今青少年那种朝气蓬勃、富有活力的精神状态，同时也寄托了我对青少年那种阳光、天真烂漫生活的向往。

歌词如下：

晨光熹微，月华散，
虹云天边，夜幕退走；
微风唤醒沉睡的竹林，
潺潺小溪轻语，
看一颗金星从东方升起，
悠悠天亮……

晓风微凉如水，
朝晖斑斓如画，
晨雾朦胧，
一半昨日，一半今朝，
一缕霞光在东方；
灵雀莺啼在山岗，
粉蝶翻飞露水间，沾湿了翅膀，

韶华路上是谁在耳旁，
轻轻唱，追梦啊，追梦啊……

看春色芳菲、万物生香，
全是少年模样，
以青春的花蕊孕育希望，
共赴盛世流光！

二、关于《破晓》这部作品的创作理念及音乐语言

在 21 世纪的今天，人们的生活节奏越来越快，但不少人开始追求简约的生活方式，倡导简朴、务本、求实、有度的生活理念。关于这首作品创作的音乐语言，从音乐主题的构思，和声色彩的选择，以及节奏型的尝试与配器上音色的追求，我本着音乐语言更加简练，力图追求简约而不简单，丰满而不繁复的音响效果，给人以明晰、快捷的听觉感触。

1. 主题的构思

我在创作主题时考虑到不仅要体现青少年那种天真烂漫的气质，同时又能更好的发挥民族管弦乐队的特长，所以我选用纯四度、纯五度音程作为第一主题（主要主题）的主要构架：

I 稍慢 (♩=54)

mp
晓风微凉如水, 朝晖斑斓如画, 晨雾朦胧, 一半昨日, 一半今朝, 一缕霞光在东方; 灵雀莺啼在山岗, 粉蝶

同时纯四、纯五度音程在作品中多次出现, 作为音乐结构的从属部分或伴奏部分(如下谱例):

柳琴
扬琴
琵琶 *div.*
中阮
大阮

Musical score for five staves, likely piano and strings. The score is in 4/4 time and consists of five systems. The first system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second system has a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The third system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The fourth system has a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The fifth system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). Dynamics include *mp* and *p*.

作品开始的引子部分，在弹拨乐组我使用纯五度的和声音程及旋律音程，营造早晨天际刚开始发亮的自然景象，给人以晶莹、透彻的音响感触。

在第 II 部分快板段落中，纯四度音程在低音区作为伴奏声部，推动音乐发展（如下谱例）：

Musical score for five staves: 柳琴 (Liuqin), 扬琴 (Yangqin), 琵琶 (Pipa), 中阮 (Zhongruan), and 大阮 (Daru). The score is in 4/4 time and consists of five systems. The first system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second system has a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The third system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The fourth system has a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The fifth system has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). Dynamics include *mp* and *p*.

大提琴

低音提琴

笔者认为这样的低音音程固定横向的进行，减少了和弦低音进行的张力，在民族管弦乐队中低音声部听起来不会感到过于生硬。

作品的第 II 部分快板段落中，给人以鲜明的印象是由连续级进的五个音级（1、2、3、4、5），看似简单，笔者认为在这部作品的体裁中使用非常恰当，简捷而又质朴，体现了青少年那种朝气蓬勃、富有动感的气质。

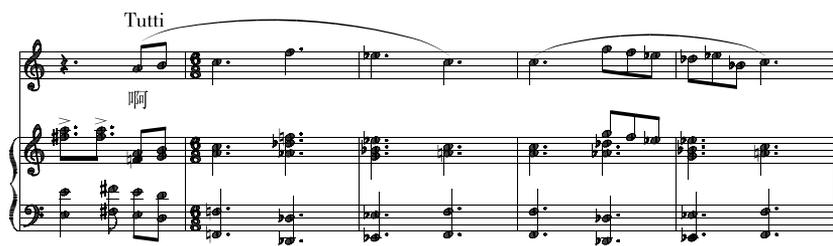
2. 和声色彩及语汇

在创作这部作品时，为了营造天际发亮，光明万丈的气氛，我选择大三和弦作为整首作品的主要和弦。可能在当今音乐创作中作曲家们都尽量避免使用大三和弦，而在创作这部作品时，笔者“反其道而行之”，大量使用大三和弦的连续进行，尤其是最后一部分后半部旋律两遍的重复，在配器上各乐器组层层递进，给人以亢奋、

激昂的听觉冲击。

在作品第 II 部分，和声调性对峙，色彩更加鲜明，和声上使用大三和弦上行级进进行，增加音响效果色彩上的明亮度。

作品最后一部分，重复两遍（四句）的旋律，伴奏仍然使用大三和弦连续进行，尤其是每句最后都使用大三和弦的级进进行，给人以亢奋、激昂、光明的感受。

The image shows two systems of musical notation for a piece. Each system consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The lyrics are: '芳菲、万物生香，' and '全是少年模样，以'. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line in the left hand and chords in the right hand. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 8/5.

可以说，在创作时我没有考虑特意设计每个部分都大量使用大三和弦，而旋律在脑海中的自然流露，与左手不自觉地在钢琴上配上伴奏，我更多的还是想通过对“破晓”这种自然景象的描绘比喻青少年的朝气蓬勃的精神状态。

3. 节奏的运用

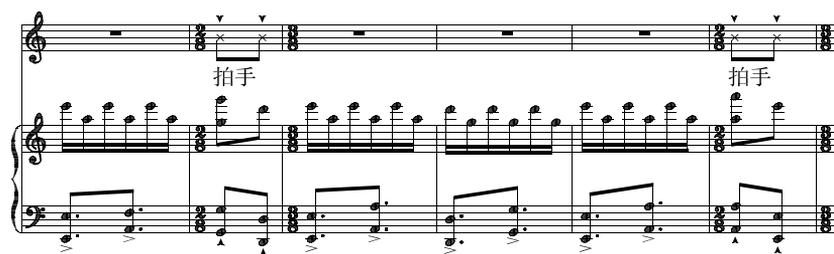
在创作这部作品时，我也在思索音乐语言在律动上如何出新，在第Ⅱ段选用八五拍（前面三拍被切分）作为主要的节奏律动，同时与八六拍交替使用，发展到这一段高潮时更加简约为三拍子与两拍子之间的交替，突出其鲜明的节奏特征。

八六拍与八五拍之间的交替，使节奏律动不至于过于单调。

当音乐发展到这段高潮时，乐队全奏与合唱队的拍手（跺脚），将之前八五拍与八六拍内的节奏律动简练，突出三拍子与二拍子之间“3”与“2”的律动交替。

同时值得注意的还有，在作品的引子部分，我也曾下意识地带有切分的八五拍时值扩大一倍，为之后第 II 部分快速演奏的八五拍节奏埋下伏笔。

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

mf

div.

mp

mp

mp

mp

mp

p

p

p

上列谱例中，柳琴与扬琴声部的旋律音程节奏，就是将快速跑动带有切分的八五拍节奏时值扩大一倍。

后来在排练中，和附中民族管弦乐团的同学交流，他们说带有切分的八五拍节奏和电影《碟中谍》的主题节奏是一样的，演起来特别带劲儿！而下意识选择这个很有特色的节奏型，突出青少年活

跃、朝气的动感气质，又让他们排练时感觉作品非常“时髦”，激发他们的演奏热情。

4. 配器上音色的追求

关于这首作品音响上的设计，依然与“破晓”的自然景象紧密相关。从天际刚开始发亮，到朝阳光芒万丈。尤其在第Ⅰ段我更加注重音色上的设计，选用弹拨组的实音与泛音相结合，追求晶莹剔透的色彩。

整首作品在打击乐组乐器的选用上，我没有选用中国传统民族打击乐，而突出西洋乐器的使用，更多的追求时代感。

关于女生合唱的写作，除了在最后一个部分将歌词演唱、诠释外，第Ⅰ、Ⅱ段则是作为一个音色声部来处理。

总的来说，创作《破晓》这部作品，我非常注重小演奏家们如何能对这首作品产生兴趣，自发的积极演奏，主题的个性、和声的色彩以及节奏的律动与青少年质朴、无忧的生活状态和他们的思维模式之间有什么联系？也就是说，能否从他们生活中的情趣寻找能够表达他们自己“心声”的音乐语言，从而映射他们的生活状态，甚至能否带动他们的审美追求，影响他们的学习、生活。

本文以“从生活中来，到生活中去”为题，更多的想表达对青少年题材作品创作的思索，希望能通过创作这首作品与青少年之间形成一种情感上的互动。同时呼吁更多的作曲家关注青少年题材的

创作，关注民族管弦乐事业发展的未来。

在此，我要感谢中国民族管弦乐学会为青年作曲家们提供这么好的、展示自我的平台，激励更多的青年作曲同仁投入民乐创作。感谢我的恩师唐建平先生多年的悉心教导，感谢每位教导过我，给予我帮助的老师们、前辈们、同学同仁们！

“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。”对于中国民族乐器的了解以及传统音乐的学习，我还需要不断努力完善自己，积极创作民乐作品，为民族音乐事业尽绵薄之力。

感时代之绚丽 绘少年之韶华 ——评女声合唱与民族管弦乐《破晓》

蒲 芳

2012年在北京音乐厅的中央音乐学院附中校庆55周年音乐会上，初次聆听了女声合唱与民族管弦乐《破晓》，非常震撼，同时还有种非常亲切的感觉。因为该作品的词曲作者都是我熟悉的中央音乐学院研究生，一位是作曲系的硕士生白浩钰，一位是音乐学系的小才女陈心杰（现在芬兰赫尔辛基大学攻读民族音乐学博士学位）。说到白浩钰，这些年没少听他的民乐作品，比如三弦重奏《鹊起》、《京韵悠悠》，弹拨乐重奏《情系弹拨》组曲，是一位潜心钻研民族器乐创作的青年作曲家。不过，《破晓》给我的震撼更多地来源于两位“八零后”的创作构思及艺术才华，尤其是音乐中传导

出的灼灼朝气、奕奕神采，让整部作品的内涵超出原本“庆贺”之意，仿佛引领着未来中国音乐的期望。

此次听闻《破晓》获得了今年中国民族管弦乐学会颁发“新绎杯”的创作比赛银奖，更是觉得它荣之所归。于是，便有了借此认真研读这部新作的念头。

一、谨简得当 立意朴实

一部真正的艺术作品必定是艺术家深思熟虑的经验积累，也必定在最初的构思和最终的呈现上有所体现，选材立意及铺陈布局的设想是创作者首先要考虑的。

（一）选材与立意

“借景抒情”式的构思虽不新奇，但在迎合“庆贺”，弘扬“精神”这一层面来看，《破晓》反倒显得有点与众不同，传统的“庆贺”必定是大吹大擂，热闹非凡。作者借助“破晓”自然景观中丰富的色彩变幻，和那随着时间流逝万物复苏的情景，恰好反映出青少年蓬勃向上、无限动力的精神面貌。《破晓》的情景是由“暗”到“明”，由“静”到“动”，这其中多变的层次与运动的过程，正是音乐展开、变化的极好时机。题材的选择给音乐的创作带来了宽广的想象空间，也给这部“庆贺”类型的音乐作品披上一层

神秘而又新奇的“外衣”。

合唱部分的歌词是陈心杰根据白浩钰的音乐填写的，其中文辞不仅清新秀丽，声韵生动，且立意高尚。全诗十九句，通过对自然景物的生动描写，逐步地展开对“破晓”的诵咏：

晨光熹微，月华散，
虹云天边，夜幕退走；
微风唤醒沉睡的竹林，
潺潺小溪轻语，
看一颗金星从东方升起，
悠悠天亮……

晓风微凉如水，
朝晖斑斓如画，
晨雾朦胧，
一半昨日，一半今朝，
一缕霞光在东方；
灵雀莺啼在山岗，
粉蝶翻飞露水间，沾湿了翅膀，
韶华路上是谁在耳旁，

轻轻唱，追梦啊，追梦啊……

看春色芳菲、万物生香，
全是少年模样，
以青春的花蕊孕育希望，
共赴盛世流光！

第一部分即为前六句，是对星辉未退的晨曦进行描绘，通过点出“一颗金星从东方升起”来象征音乐的主题。随后的九句构成了第二部分，其中前五句描绘了晨雾迷蒙中的一缕霞光凸显，这时“破晓”的景象已经呈现。紧接着后面的四句是具体突出万物复苏，以晨光中雀蝶飞舞来象征着孩子们欢笑歌唱的场景。最后的四句构成全诗的高潮部分，并点出“少年模样”“盛世流光”这样一些象征意义很强的词语，明确了“庆贺”的主旨。诗文充满着柔美浪漫的气氛，既描绘了破晓自然景观变换的过程，又点出象征主题不断发展，走向辉煌之意。其中语辞文雅曼妙，不落俗套，声韵生动，为音乐不断深化立意，增添了别样的情趣。

（二）合唱与乐队的关系

据作者介绍，《破晓》是为中央音乐学院附中合唱课及民乐学科合奏课而创作的，因此创作中必须兼顾女声合唱与民族管弦乐队

两者。2012年附中校庆演出时，合唱声部是由90位附中女学生组成的，清脆柔美的少女合唱音色无疑为整部作品增光不少。

首先，从音色上分析，由于我国民族乐器的特殊音响个性，在组建为民族管弦乐队的过程中，始终无法达到西洋管弦乐队那种纯净、集中的乐队音响，民族乐器的个性音色常常导致乐队合奏音色纷杂混乱，特别是民族管弦乐队中拉弦乐器音色薄弱，造成横向线条音色不明朗无穿透力的现象。女声合唱的加入恰好解决了这个问题，使得乐队可以从容地展现自己擅长的声部及音乐。

其次，此处所用的女声绝非是一般合唱团的女生声部，而是附中的女学生组成的少年合唱团，因此其合唱音色是保存童声音色之后的清纯，如果换做成人女声合唱队将失去少年那种未成熟的清纯质感。

从整部作品结构安排来看，合唱与乐队的关系也设计得恰到好处。全曲由引子及三个部分组成，合唱声部从一开始就与乐队一起演绎，但在第一、二部分，它仅担任人声音色的“配角”工作。特别是第二部分当音乐逐步到达高潮的时候，合唱队也不过就唱了一个“啊……”，随着乐队激动的音潮，合唱队干脆演变成拍手、跺脚，一下子使得合唱功能变成打击乐一部分。当然在舞台表演的过程中，拍手、跺脚等肢体行为的意义绝不是增加某种音色的作用，而是更好的活跃因素。当音乐行进到第三部分（即再现部分），此时合唱

真正成为了主力，作曲家也安排它再现两个音乐主题，并给合唱队配写了二声部，使其真正担当象征清纯少年的主要角色。

此外，从歌词的安排也能看出。全曲十九句歌词，音乐的前两大部分只用了六句（即歌词的第一部分），而最后再现部分用了十三句，如果算上重复，则达到十七句（见附图）。这种悬殊的做法足可证明作曲者的构思：乐队音乐为主，合唱锦上添花。即便如此，在音乐中每次高潮呈现的时候一定有合唱队的参与及体现，使得“合唱”在全曲的地位中不容忽略且起到点睛调色作用。这样细致的设计和考量，才能获得恰到好处地表现了内容又深化了内容的结果。

乐队与合唱关系图

音乐结构	引子	第一部分	第二部分	第三部分
歌词结构		第一部分		第二、三部分
人声布局	哼鸣	第 1 句	第 2~5 句 + 拍手跺脚	第 6~13 句
情绪布局			第一次高潮	第二次高潮

纵观全曲，虽然作者的设计精致细腻，但却未使人感到繁复臃肿，似乎一切都很清晰明了，简朴易解，适合青少年学生演绎。在保证全曲艺术性的同时，又不失其深刻的思想性，同时还兼顾到实用性，从而反映出了创作者谨慎细致的创作态度和朴素务实的风格。

二、唱奏有秩 不拘一格

专业创作中乐思设计的呈现和有序安排起到决定性的作用，也是考量一部作品专业水准的重要标准。音乐中旋律、节奏、和声直至整体配器均是考察的对象。《破晓》在音乐构成上延续总体构思简朴、实用的想法，作曲家在音乐主题的设计和衍展上充分着力，在乐队配器上凸显个人独立的风格。

（一）音乐主题的创作

在这部作品中，作曲家主要创作了两个主题，第一个主题是体现晨光变幻的柔美音调。最开始由梆笛吹奏，继而由弦乐声部呈现。全曲第一部分的音乐主要建立在这个主题上。

例 1.

The musical score for Example 1 is presented in two systems. The first system is marked 'solo' and 'mf' (mezzo-forte). It features a treble clef with a melodic line that begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5, all under a long slur. The bass clef provides a rhythmic accompaniment of eighth notes, starting with a G3 and moving up stepwise. The second system continues the melodic line with a half note D5, followed by quarter notes E5, F5, and G5, also under a long slur. The bass clef accompaniment continues with eighth notes, maintaining the same rhythmic pattern.

这个音调虽然在音高上没有呈现出多么复杂的现象（好唱易记的歌曲化旋律），但旋律中调式调性的多次转换（A大—F宫— \flat B大—G大）恰好象征破晓黎明，天色由青变化到红的七彩景观。另外，主题的音高安排呈分解和弦式，使得音调在色彩多变的同时，为后面音乐纵向层面展开安排了较好的铺垫。

进入较为活跃的第二部分，作曲家第二个主题虽然不像第一主题那样具有强烈的和弦框架，但第二主题的调性安排与第一主题仍保持了一定的关系。

例 2.

第二主题由于要契合第二部分音乐活泼跳动的形象，因此在音高安排上呈现阶梯状，但其主要的调性仍在A大调与F大调，即上行A大调，下行F大调。这个旋律明显不是为合唱队而创作的，它是典型的器乐化语言。与八五拍混杂在一起，更形象地刻画青少年积极向上却又好动的特点。这个主题在第二部分全曲高潮时，作曲家把最开始的两句音调做了变化，把调性改为a小调到c小调。另外还把音符的时值加宽放慢，从而构成一个较为激越抒情的颂歌式主题（第二主题的变形），由合唱队咏唱出来，增强音乐情感的分量。

例 3. 第二主题与其变形对照

The musical score for Example 3 is presented in four staves. The first two staves are piano accompaniment in 3/8 time, with dynamic markings 'mf' and 'mf'. The third staff is a vocal line starting with 'Tutti' and the syllable '啊'. The fourth staff is a continuation of the vocal line. Lines connect the piano accompaniment to the vocal line, showing how the piano accompaniment provides harmonic support for the vocal melody.

这个变形主题在第三部分中与第一主题共同成为合唱队的歌唱音调，对深化音乐的内容起到了决定性的作用。由于旋律的音高是建立在和声基础上的，因此每当调性变化时，都会有明显的色彩变化。这个旋律并不是依据传统民族调式设计的，因此它的演绎展开为《破晓》这样一部民族管弦乐作品增添了“时代”因素。也正是调性和声变化的作用，使得主题旋律与变体之间有变但又可寻其变化之径，作者较好地处理器乐旋律与歌唱旋律的区别和特点，为合唱队及乐队演绎奠定了良好的基础。在今天的音乐创作中，在旋律音调上能下功夫的作品不多，因此这一点也是促使我对这部作品另

眼看待的原因。

（二）乐队配器的特点

曲作者白浩钰在近几年的民乐创作中，对民族乐器的音响色彩进行了深入的学习和研究，他的《京韵悠悠》及组曲《情系弹拨》都在处理弹拨乐器方面有出色的表现。自然，在《破晓》这部作品中作者也有自己的处理方式。

在这部作品中第一部分开始进入部分及结束部分（例4），作者两次用同样的素材呈现“灵雀莺啼在山岗，粉蝶翻飞露水间，沾湿了翅膀”的自然景观，其中弹拨乐器间节奏、泛音错落有致，的确是很精彩。

例 4.

第一次使用

The musical score for Example 4, titled "第一次使用" (First Use), is arranged for five instruments: Liuqin (柳琴), Yangqin (扬琴), Pipa (琵琶), Zhongyu (中阮), and Dayu (大阮). The score is written in a 2/4 time signature and consists of five measures. The first two measures are marked with a double bar line and a repeat sign. The instruments enter in the third measure. The Pipa part is marked *div.* and *mp*. The Zhongyu and Dayu parts are also marked *mp*. The Liuqin and Yangqin parts have a *mf* dynamic marking in the final measure. The notation includes various rhythmic values, rests, and articulation marks.

Musical score for the first system, featuring five staves. The top two staves contain melodic lines with accents and dynamics such as *mp*. The bottom three staves provide harmonic support with chords and bass lines, including dynamics like *p*.

第二次使用

Musical score for the second system, labeled "第二次使用". It features five staves for different instruments: 柳琴 (Liuqin), 扬琴 (Yangqin), 琵琶 (Pipa), 中阮 (Zhongruan), and 大阮 (Daru). Dynamics include *mf* and *div.* (divisi).

Musical score for the third system, including a section with "哑音" (muted) and "击板" (clapping board) markings. The score features five staves with dynamics such as *mp* and *p*. The right side of the system shows a section where the instruments are muted or play specific rhythmic patterns.

对比之后，不难看出作者的良苦用心。第一次呈现是灵动，通过琵琶、中阮、大阮泛音弹奏，体现雨滴错落的声响情景，而第二次结束部的呈现，虽然音量不强，乐队织体与第一次基本一致，但去掉了琵琶、大阮、中阮的泛音，还将阮族乐器的织体进行改变，使乐队音色更为实在，为即将接续的第二部分顺利衔接做了良好的音响准备。

这部作品最初听完，就让人对其中节奏部分感兴趣。仔细查看总谱后，我感觉其节奏因素的体现与其乐队的配器是密切相关的。因此，此处我试图站在乐队音效这个角度来分析这些灵动的节奏。

这部作品中最突出的节奏就是八五拍的运用，特别是作者把节拍细分后所构成的新样式。在例2中，作者将前三个八分音符劈开成为两个带附点的八分音符，这样在节奏感觉上就与后两个八分音符造成对比，如果化为十六分音符，就感觉是三等分八分音符与二等分八分音符的对峙，再与阶梯式音调结合后，有一种向前倾冲的感觉，作者为这里安排了弹拨乐组的乐器，这种点状的音色与这样不安分的节奏律动结合在一起，恰好地表现了年轻人不安、冲动的性格。这种不安、冲动的音乐形象充斥在整个第二部分，作者还为这种音乐增加了打击乐器助奏。

说到打击乐器的使用，也是这部作品一个亮眼之处。这部作品中没有按照惯例使用中国民族打击乐器，而是有选择性地使用了沙锤、定音鼓、小军鼓、邦戈鼓、手鼓、铃鼓、三角铁等一些非中国

乐器，使得整个乐队合奏时产生的音效有种“时代感”。特别是第二部分主题音调进入前四小节（例5），沙锤、木盒（鱼）、邦戈鼓混合出南美风味的乐队效果，再加上弹拨乐及笛子，这些乐器组合出的音响一定不是传统民间色彩的，是新式的，具有世界性音乐特色的，这种新颖别致的安排更体现出今天青少年的宽阔视野。

例 5.

The musical score for Example 5 is arranged in two systems. The first system includes staves for Flute (柳琴), Guitar (电吉), Clarinet (萨克斯), Bassoon (中阮), Trumpet (大阮), Timpani (Timp.), Triangle (Tri.), Tambourine (Tamb.), Whistle (W.B.), Snare Drum (S. D.), and Bongos. The second system includes Flute (柳琴), Guitar (电吉), Clarinet (萨克斯), Bassoon (中阮), Trumpet (大阮), Timpani (Timp.), Shaker (Shk.), Tambourine (Tamb.), Whistle (W.B.), Snare Drum (S. D.), Conga (Conga), and Xylophone (Xyl.). The score features various musical notations such as dynamics (mp, mf, p), articulation (acc), and performance instructions like 'Shaker' and 'Xylophone'.

第二部分高潮部分，作者用不同的乐队音效变幻，不断地推动音乐冲上顶峰，这里更是使用了西洋乐队常用的手法，通过定音鼓、小军鼓的滚奏制造一次次的声浪，以十小节一换的频率紧凑地进行，充分体现了作者很好的作曲功力，也使乐队音响呈现方面体现出较为“现代”的韵味。

当然，前面所论及的人声与乐队的良好关系也是《破晓》的一大特色，在此就不再赘述了。

三、关照时代 世界大同

自20世纪80年代以来，民族管弦乐创作的飞速发展是有目共睹的，特别是在创作内容及创作技法方面，思想解放带来了丰富的作品和多元的风格，激发了作曲家的创作热情。但就民族管弦乐创作题材来讲也逐渐形成一定雷同的创作范式，如喜庆类作品，编制浩大，音响宏大，内容空泛；古代题材作品，悠远深邃，想象发散；民族民俗题材作品，千姿百态，出奇制胜；唯独现实题材作品较为稀少。面对今天纷纭变幻的世界，我们又该如何认识自己？认识自己的时代？认识自己的未来？

《破晓》的两位作者都是“八零后”，他们所面对的世界每天都有着新奇的变化，有着令人惊叹的场景，但他们也面对越来越濒危

的自然环境，他们每日生活在水泥楼群中，每日行走在拥挤繁杂的城市人群中，他们向往着自由的天空，纯净的大自然，他们的渴望变成了背包客的旅行，变成了多彩的动画，也变成了充满自然色彩和声响的音乐。当今的现实题材已从半个世纪前《三门峡畅想曲》及《战台风》中的劳动场景，变换成城市与乡村、现代与传统、生存与自由等诸多社会矛盾的侧面，后工业时代的生活压力及思想固化，这些矛盾及问题的羁绊构成他们精神层面的“枷锁”。

《破晓》中段高潮部分乐队与合唱队一起欢畅地奏响着快速而激动的音乐，参与演奏这部作品的同学和朋友都说这一段有美国大片或游戏音乐的感觉，风格很时尚，动感的节奏韵律与极致的声音效果，这也正是时代元素在他们生活中的体现。俗话说：创新难。我以为不是“难”在没有高深的观念，而是“难”在对生活没有感悟，对现实生活的深层关照或许是创作题材内容、形式手法出新的一条可行之路。

1921年郑觐文先生就在他编写的《中国音乐史》一书“序”中写道：“世界大同，一切事业胥归大同。音乐为直接自然体。当为一切实验之先导。”基于此，郑觐文先生当时组建了近代著名民乐社团“大同乐会”，并在大同乐会里创建了第一支具有现代合奏思维的民族乐器合奏团，试图“专门研究中西音乐，筹备演作大同音乐，促进世界文化运动”（《大同演乐会简章》，北京大学音乐研究会编《音

乐杂志》，1921年第2卷第9、10号合刊)。可见，前辈愿望中的“大同”是吸收西乐精粹，创造能与西乐并列于世界的“国乐”。近百年发展中我们在继承悠久传统音乐文化的同时，吸收了大量外来音乐的经验。特别是当面对以往没有太多传统积淀的民族管弦乐来讲，或许将这些音乐形式头上那顶“民族”高帽暂且放在一旁，着力于乐器自身特点，将这些乐器组合形式看成与西方乐器同等地位的普通乐器来使用，甚至在一些作品创作中不强调国别、民族、地域特性，如20世纪80年代何训田的《天籁》、刘星的中阮协奏曲《云南回忆》等那样，放开手脚，积极拓宽创作元素，通向“世界大同”音乐梦想的金钥匙才能真正掌握在手中。

回到《破晓》，创作者真切地体会着自己生存的时代，再用质朴的音乐语言说出对未来的向往和期待，或许“感时代之绚丽，绘少年之韶华”是他们成功的秘匙吧！