

# 中國八〇年代新潮音樂：隱微寫作與 知音論、引導和創造聽眾

陳怡文

## 摘 要

本論文的目標是分析若干八〇年代新潮音樂之創作特色，以說明該時期兩項新的創作理念——音樂創作的隱微寫作技術與知音論，以及音樂創作的引導和創造聽眾之責任。隱微寫作技術可使作曲家既公開又隱匿地藉由創作闡述「真理」，而能免於政治迫害，聽眾則必須具有理解此技法之使用方式與解碼的能力才可揭示隱藏的真理。此機制預設的「理想聽眾／知音」進展為新的創作理念的第二層次，即作曲家可以經由創作運行引導與創造聽眾的篩選機制，一部分聽眾會進入作曲家所劃出的音樂圈，同時也有部份聽眾在一次次篩選中被淘汰。兩項創作理念的文化意義是作曲家重新排列聽眾層次，否定中共「藝術的群眾性原則」，並且使作曲家能夠在夾縫中生存，成為保全他們創作主體性的屏障。

關鍵字：新潮音樂、新時期、中國八〇年代、現代音樂、主體性

# **New Wave Music in China during the 1980s: Esoteric Writing, Zhi-Yin Theory, and the Path to Create Listeners**

Yi-Wen Chen

## **Abstract**

The goal of this article is to analyze some distinguishing features of the new wave (新潮) music in China during 1980s (a.k.a. New Era), which eventually lead to the revealing of two new ideas — esoteric writing in music composition (leading to Zhi-Yin theory (知音論)), and a better-informed group of listeners for this music through the implementation of this principle. By using this technique, composers could have a unique writing style, and they were also able to compose for a public in a much more accessible way. When this approach was used, it allowed them to compose in a more acceptable manner from the governmental perspective, while maintaining the “truth” in their works without the danger of capital punishment as retribution. The theory defines a group of “ideal listeners (zhi-yin)”, who were able to “decode” this other meaning found within these new compositional ideas. By using these principles, an “ideal listener group” could be determined, and other listeners could be marginalized during the listening process. Through this strategy, a “mass culture and art criterion”, originally set by the CCP, could be denied. This strategy also let composers survive in a rather strict political environment, and yet their subjectivity could be maintained.

**Key words:** new wave music, New Era, China in 1980s, modern music, subjectivity.

## 參考文獻

(根據作者姓氏的注音與英文字母順序排列)

### 一、專書：

#### 中文著作：

- 毛澤東。《毛澤東選集》第三卷。北京：人民出版社，1964。
- 田聯韜主編。《中國少數民族傳統音樂》上冊。北京：中央民族大學出版社，2001。
- 呂澎、易丹。《中國現代藝術史 1979-1989》。長沙：湖南美術出版社，1992。
- 胡全威。《史特勞斯》。臺北市：生智出版社，2001。
- 查建英。《八十年代訪談錄》。香港：牛津大學出版社，2006。
- 蔡喬中。《探路者的求索——朱踐耳交響曲創作研究》。上海：上海音樂學院出版社，2006。
- 王安國。《現代和聲與中國作品研究》。北京：中國文聯出版社，1989。

#### 翻譯著作：

- Eco, Umberto。《開放的作品》(*Opera Aperta*)。劉儒廷 譯。北京：新星出版社，2005。
- Eggebrecht, Hans Heinrich。《西方音樂》(*Musik im Abendland*)。劉經樹 譯。長沙：湖南文藝出版社，2005。
- Fubini, Enrico。《西方音樂美學史》(*L'estetica musicale dal settecento a oggi*)。修子建 譯。長沙：湖南文藝出版社，2004。
- Gadamer, Hans-Georg。《真理與方法——哲學詮釋學的基本特徵》(*Wahrheit und Methode——Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*)。洪漢鼎 譯。北京：商務印書館，2007。
- Lévi-Strauss, Claude。《看·聽·讀》(*Regarder, écouter, lire*)。顧嘉琛 譯。北京：三聯書店，2003。
- \_\_\_\_\_。《神話學：生食和熟食》(*Mythologiques. Le cru et le cuit*)。周昌忠 譯。

北京：中國人民大學出版社，2007。

Luhmann, Niklas。《社會中的藝術》(*Die Kunst der Gesellschaft*)。國立編譯館主譯、張錦惠譯、魯貴顯審定。臺北市：五南，2009。

## 外文著作：

Lin, Min, and Maria Galikowski. *The Search for Modernity: Chinese Intellectuals and Cultural Discourse in the Post-Mao Era*. Scranton: MacMillan Press, 1999.

Scruton, Roger. *The Aesthetics of Music*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Strauss, Leo. *Persecution and the Art of Writing*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.

## 二、期刊論文

麓生。〈聽譚盾弦樂四重奏《風雅頌》〉。《人民音樂》，no. 7 (1984)。

呂驥。〈為創作更多更好的群眾歌曲而努力——關於群眾歌曲創作的幾個問題〉。《人民音樂》，no. 4 (1954)。

瞿希賢。〈追念譚小麟師〉。《音樂藝術》，no. 3 (1980)。

鄭英烈。〈發展我國現代音樂必須有相應的教學措施——開設《序列音樂寫作》課十年回顧〉。《黃鐘》，no. 3 (1989)。

史求是。〈中央音樂學院學生作品音樂會聽後〉。《人民音樂》，no. 5 (1982)。

宋名筑。〈從《天籟》看何訓田的「RD作曲法」〉。《音樂探索》，no. 1 (1989)。

北京《音樂研究》編輯部。〈青年作曲家創作心態錄——部份青年作曲家參加「第一屆中國現代作曲家音樂節」文稿轉載〉。《音樂研究》，no. 4 (1986)。

楊立青。〈歷史悲劇的真實寫照——朱踐耳新作《第一交響曲》評介〉。《人民音樂》，no. 8 (1986)。

王安國。〈評譚盾《第一弦樂四重奏——風雅頌》〉。《中央音樂學院學報》，no. 2 (1984)。

## 三、文集論文

林毓生。〈中國現代性的迷惘〉，收錄在宋曉霞主編。《「自覺」與中國的現代性》。

香港：牛津大學出版社，2006。

#### 四、學位論文

黃蘭。《鋼琴音樂創作中朝鮮族民族音樂元素運用的研究》。長春市：東北師範大學碩士論文，2003。

양갈。중국 조선족 피아노 음악에 관한 연구 -권길호 《장단여음》을 중심으로-。서울：건국대학교 대학원 음악학과，2010。

#### 五、樂譜：

譚盾。《離騷》。複製手稿。北京中央音樂學院圖書館館藏。

劉敦南。《山林》鋼琴協奏曲總譜。上海：上海音樂出版社，2007。

羅忠鎔。《涉江采芙蓉》與《秋之歌：南陵道中》，《羅忠鎔音樂作品選第二輯：藝術歌曲》。上海：上海音樂出版社，2006。

\_\_\_\_\_。《鋼琴曲三首》。《音樂創作》，no. 2 (1990)。

\_\_\_\_\_。《暗香》，《羅忠鎔音樂作品選第一輯：暗香與羅錚畫意》。上海：上海音樂出版社，2007。

何訓田。《夢四則》。北京：人民音樂出版社，2007。

瞿小松。《山歌》。北京：人民音樂出版社，1985。

權吉浩。《長短的組合》。《音樂創作》，no. 1 (1986)。

周龍。《溯》。《中央音樂學院學報》，no. 1 (1986)。

朱踐耳。《黔嶺素描》第一樂章，收錄於《朱踐耳管弦樂曲集第二冊》。上海：上海音樂出版社，2006。

陳怡。《多耶》。《音樂創作》，no. 2 (1986)。

汪立三。《夢天》。《音樂藝術》，no. 3 (1982)。

王西麟。《第四號交響曲》。北京：人民音樂出版社，2007。

Tan Dun. *Eight Colors for string quintet*. New York: G. Schirmer, 1994.