

陈其钢《京剧瞬间》音乐作品中民族文化认同表达研究

孟庆天¹ 邢新宇² 李滨惠³ 王慧聪⁴

(1. 韩国岭南大学, 韩国 庆山 38541; 2. 韩国江原国立大学, 韩国 春川 24286; 3. 吉林艺术学院, 吉林 长春 130031; 4 吉林艺术学院, 吉林 长春 130031)

摘要: 在 21 世纪全球化语境中, 文化的融合与再建构已成为当代艺术创作的重要议题。中国作曲家陈其钢作为法国作曲家梅西安 (Olivier Messiaen) 的关门弟子, 长期致力于将中国传统文化与西方现代作曲技法结合, 形成具有主体性的跨文化音乐表达。其钢琴独奏作品《京剧瞬间》(Instantans d' un Opéra de Pékin,) 以京剧“唱念做打”等表演语汇为灵感, 通过对音色层次、节奏型、力度与织体的连续变形, 力图在钢琴这一西方乐器上重构京剧舞台的动态气质与戏剧氛围。本文在文献研究与作品分析相结合的方法基础上, 首先对作品的整体结构(引子—主题—八段变奏—尾声)进行梳理, 并围绕调性组织、节奏构成、音色与织体手法展开剖析; 其次, 引入“民族文化认同”视角, 讨论作品如何在“传统—现代”“东方—西方”的张力中生成可被感知与认同的文化符号、听觉记忆与共同体想象。研究认为, 《京剧瞬间》并非将京剧元素作表层拼贴, 而是在节奏逻辑、表现法则与“留白”美学等层面实现结构化的转换与语言化的再造, 从而为当代中国作曲家在世界音乐语境中表达民族文化身份提供了具有启示性的个案。

关键词: 陈其钢; 《京剧瞬间》; 变奏曲; 锣鼓经; 念白; 民族文化认同

一、引言

(一) 研究目的与背景

在全球化持续加深的当代, 文化的融合与再构成已成为现代艺术创作的重要主题。陈其钢在国际音乐界持续活跃, 并以将中国传统文化与西方现代作曲语言相融合为创作核心, 逐步形成独特的音乐语言与风格; 他作为梅西安的关门弟子, 对西方现代作曲技法具有深入理解, 同时将中国文化视为创作的关键资源。钢琴独奏曲《京剧瞬间》正是在这一背景下产生的代表性作品: 作曲家从京剧要素获得灵感, 借助现代钢琴语言再现传统戏曲的“唱腔”、节奏、打击性音响动态。尽管为独奏钢琴曲, 但通过多层音色与节奏变化, 有效唤起京剧舞台的动态与戏剧氛围; 以钢琴描绘戏曲的写作方式并非单纯技术上的呈现, 而可视为实现中国传统文化与音乐的艺术实践。同时, 《京剧瞬间》也回应了“在现代语境中如何表达民族文化”的当代中国音乐创作核心问题。对该作品进行细致分析, 有助于揭示其复杂的文化内涵与作曲逻辑, 并为理解传统文化在当代音乐中的创造性转化提供经验与路径。(wang, 2018; Jiang2022)

基于此, 原文研究提出三项目标: 其一, 分析京剧唱腔与锣鼓节奏等传统因素如何通过旋律、节奏、音色等方式进入钢琴写作, 从而呈现东方美学特征; 其二, 考察作品中调性布局、节奏组织与织体变化等现代作曲技法及其结构逻辑; 其三, 在现代文化语境中讨论作品的文化意义与美学价值, 并进一步思考其对传统文化当代表达的作用与启示。

(二) 研究范围与方法

本文以陈其钢钢琴作品《京剧瞬间》(2000 年作, 2004 年修订版本)为对象, 围绕其音乐语言、作曲技法及内在的文化意涵展开系统分析。研究内容主要包括三方面: 第一, 细化作品中京剧元素的呈现方式(唱腔风格、锣鼓节奏、音色模仿等); 第二, 梳理现代作曲技法在作品中的具体组织(调性配置、节奏构成、织体变化及整体结构中的功能); 第三, 将作品置于现代文化

作者简介: 孟庆天 (1991-), 男, 博士研究生, 研究方向为音乐学理论。

邢新宇 (1998-), 男, 博士研究生, 研究方向为流行音乐。

李滨惠 (2001-), 女, 硕士研究生, 研究方向为播音与主持艺术。

王慧聪 (2002-), 女, 硕士研究生, 研究方向为声乐演唱。

语境中，讨论其如何在“传统—现代”“东方—西方”之间形成文化沟通的场域。方法上，原文采用文献研究与作品分析相结合，先通过相关学术文献把握作曲家创作背景与美学思考，再对乐谱进行精细分析，从旋律、节奏、和声、音色、织体等维度解释其结构与表达特征，并据此形成综合认识。

二、作曲家生平与创作背景

陈其钢（1951—）生于上海，是中国当代音乐的重要代表人物之一。他早年在中央音乐学院学习，1984年赴法国进入巴黎国立高等音乐学院，并成为梅西安的关门弟子。在梅西安的指导下，他一方面深入掌握西方现代作曲技法，另一方面将中国传统文化置于创作的中心思想，逐步确立“中西音乐语言融合”的创作理念。陈其钢作品体裁广泛，涵盖管弦乐、室内乐与声乐等；并在2008年北京奥运会开闭幕式担任音乐总监，进一步确立其国际影响力。钢琴独奏曲《京剧瞬间》创作于其旅法期间，被视作其中西融合美学的集中体现，作品以京剧“唱念做打”等表达体系为灵感，尝试用钢琴对传统戏曲语汇进行现代化重构。作品所呈现的文化复合性、音响层次与传统元素的当代转换，也显示出作曲家跨越中西边界、建构主体音乐语言的努力，并具有创作风格走向成熟阶段的转折意义。

三、音乐分析

（一）整体结构：变奏曲式

作品采用变奏曲结构，由引子、主题、八段变奏与尾声构成。整体段落与小节划分如下：引子（1-3）、主题（4-19）、变奏1（20-46）、变奏2（47-68）、变奏3（69-100）、变奏4（101-132）、变奏5（133-187）、变奏6（188-209）、变奏7（210-222）、变奏8（223-237）、尾声（238-242）。

曲式分析

部分	引子	主题	变奏1	变奏2	变奏3	变奏4	变奏5	变奏6	变奏7	变奏8	尾声
小节	1-3	4-19	20-46	47-68	69-100	101-132	133-187	188-209	210-222	223-237	238-242

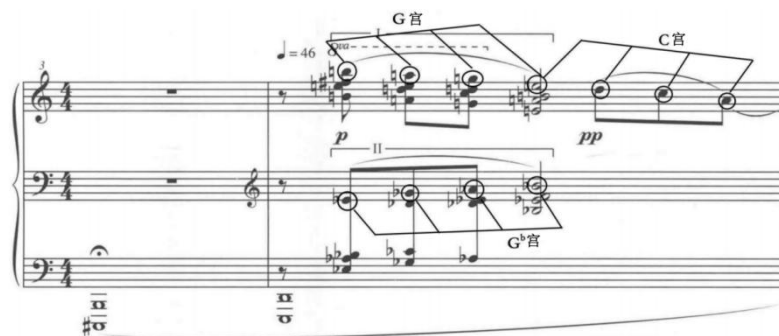
（二）引子（1-3）

引子以A宫调的稳定感为基础，在低音声部形成以七度音程为核心的背景层；上方旋律材料围绕A宫调音阶展开，并通过变徵音加入后产生的独特音响直接作用于全曲的色彩基调之中，为后续主题的呈示与变奏奠定音响底色。

The image shows a musical score for the Prologue of 'A Moment of Peking Opera'. The score is in piano and features a 'Lento discreto' tempo. It shows a bass line with a large seventh interval and a treble line with a melodic line. A diagram highlights the A Gong mode (A宫调) and the variable Di (变徵) note. Below the score, a scale is shown with notes labeled 宫, 商, 角, 变徵, 徵, 羽.

（三）主题（4-19）：双主题材料与调性对照

主题部分建立在“双主题技法”之上：第一主题以G宫调为基础，呈现下行三度的进行与三度跳进的结构特征；第二主题以bG宫调为基础，呈现上行三度跳进后再下行的相反走向。此外，第一主题呈示后经下行推进并转向C宫调，暗示后续调性结构将发生变化。

(四) 变奏 1 (20 - 46)：重音移位与“锣鼓经”节奏质感

在该变奏中，主题被施加了节奏性的变形，使音乐获得了更加鲜明的紧张感与更具动力性的流动。尤其是，作曲家通过改变重音位置并对力度进行细致调控，赋予音响以打击乐般的质感，突出节奏层次的生动性。此种写法可被解读为对中国京剧中所使用的“锣鼓经”节奏特征的模仿；由此，即便在作为西方乐器的钢琴之中，传统京剧的民族性与戏剧性表现力也得以有效再现。

(五) 变奏 2 (47 - 68)：动机分割、断奏与“点子”节奏

在该变奏中，主题在节奏与织体两个层面呈现出“双重变形”。作曲家将旋律动机分割为和弦、单音与休止，以此营造紧张感；同时将其与左手均等的音阶进行相结合，从而在上下声部之间形成鲜明的节奏对比。由此，音乐呈现出更为凝练、富有打击感的节奏特征，这可视为对京剧锣鼓经中“点子”节奏的模仿。此类技法充分体现了作曲家试图在作为西方乐器的钢琴之中，有效表达京剧的民族性与戏剧性的创作意图。

(六) 变奏 3 (69 - 100)：节奏压缩/扩张与“唱一打”并置的复合空间

在该变奏中，通过节奏的压缩与扩展，以及音响织体的戏剧性对比，第二主题的变形以极为鲜明而富于戏剧性的方式展开。此段呈现出一种结构：京剧中的“锣鼓一唱”（锣鼓与唱腔）——即“锣鼓的打击感”与“唱腔的旋律性流动”——同时并存；这些要素相互交织，共同形成了复合性的音响空间。这表明作曲家试图超越西方乐器的表现边界，将京剧立体化的听觉特征有效地转译并重新诠释为钢琴语言。

(七) 变奏 4 (101 - 132)：时值缩减与“快板念白”的语速感

在该变奏中，主题通过时值的缩减（101 小节）与节奏性变奏而得到富于动感的转化。到后面旋律被压缩为由八分音符与十六分音符连续结合的形态，使全曲的节奏密度显著提升，并由此形成紧迫而流动的整体走向。这种处理不仅是单纯的技巧性变形，更有效映射了京剧“快板”以及“念白”所呈现的、如同说话般自然流淌的节奏语感，从而进一步强化了作品的戏剧性特征。

(八) 变奏 5 (133 - 187)：单音节奏化、强拍突出与复调

在变奏中，主题被压缩为单音，并以切分节奏的形式呈现；通过强调强拍的节奏型，音乐的紧张感随之逐步升高。与此同时，不同调性区域之间的乐句交叉以对位方式展开，双重调性的冲突与叠置为音乐注入了复杂的张力与能量。这种多声部结构令人联想到京剧打击乐的多层次演奏方式，显示出作曲家意在将传统节奏语言有效地转化并再现于现代钢琴音乐之中。

(九) 变奏 6 (188 - 209)：第一主题的时值扩张

第一主题以时值扩展的方式被变形，呈现出与此前短促、具有敲击感的节奏构成相反的面貌。在这一段落里，右手旋律由相同时值的分音符构成，节奏保持稳定，但由于音程进行较为平缓、速度较慢，听觉上会产生时间流逝被拉长、仿佛变慢的印象。这样的处理方式在全曲结构对比的建立以及情绪表现方面，也发挥着重要作用。

(十) 变奏 7 (210 - 222)：垂直化音响与和声密度增强

作曲家通过加厚音响织体并积极运用和声叠置，将原本以旋律为主的主题转化为垂直性的音响结构。这一段落强调节奏的统一性与结构的凝聚力，在抑制旋律性的同时，使和声与音响密度区别与之前变奏。这样的转向作为作品后半部的重要展开方式，有效推动并提升了整体的戏剧性和紧张感。

(十一) 变奏 8 (223 - 237)：节奏、强拍放大与锣鼓模仿

通过节奏的简化与重音的放大，第一主题的情绪被显著改写。右手呈现单音与休止交替的混合结构，左手则以节奏不均衡的低音型构成出不稳定、难以预测的律动感。由此，主题逐渐脱离其原本的旋律性，趋向于京剧典型的“锣鼓”节奏结构，这在作品对传统元素的再现以及节奏的戏剧化强化方面，具有重要意义。

(十二) 尾声 (238 - 242)：渐慢、渐弱与“留白”美学

在尾声中，通过逐渐放慢的速度、渐趋消隐的力度变化，以及不确定的调性色彩，营造出一种仿佛正在消散的听觉印象。这既化解了全曲前段所累积的紧张与密度，也可以视为对传统戏曲中被强调的“留白”美学在音乐层面的实现。同时，这种终止方式亦体现了作曲家对东西方音乐时间性与空间性的思考：它在消解终止感的同时，又呈现出一种内在凝聚与含蓄的结尾。

四. 音乐中的民族文化认同

(一) 从“文化到认同”，音乐中可共享的身份线索

文化认同研究通常不把“认同”视为固定不变的本质，而视为一种在历史叙事、符号实践与社会关系中不断生成的过程。霍尔提出，文化认同既包含“共同拥有的历史与文化代码”，也包含“在差异与断裂中不断成为”的动态面向 (Hall, 1990)。

据此观看《京剧瞬间》作品并不是把京剧当作可随意取用的材料库，而是通过节奏逻辑（锣鼓经/点子）、音乐语言（念白/快板）与“留白”的终止策略，把京剧的表演法则转化为钢琴可实现的结构规则。也就是说，作品将“民族性”从音色标识推进到组织方式，使听者不是只“听到中国元素”，而是在音乐结构中被引导进入京剧文化空间从而触发听觉感知。这种从材料到机制的转译，正是文化认同得以稳定被感知的关键一步 (刘畅, 2016; 李梅, 2021)。

(二) 跨文化传播中可听到的民族性

安德森的“想象的共同体”理论强调，共同体并非源于成员彼此相识，而在于共享的符号、媒介与叙事让人产生“我们”的想象 (Anderson, 1991)。在全球音乐传播中，《京剧瞬间》的

“共同体化”并不等同于“只有中国听众才有归属”，反而可能通过可被国际现代音乐语汇识别的结构策略（变奏曲框架、密度推进、和声叠置等），让不同文化背景的听者进入到音乐语言中。换言之，它让“民族文化身份”既对内可唤起传统记忆，对外又能以现代主义语法被理解与接受，从而形成跨文化语境中可共享的身份认同。这也呼应了作曲家以中西融合为创作理念的路径。

（三）杂合性讨论

巴巴（Bhabha）提出“第三空间”概念，用以描述文化意义常在“之间地带”生成。它不是简单复刻传统，也不是完全趋同与现代，而是在杂合与协商中产生新的表达位置（Bhabha, 1994）。从第三空间观看，《京剧瞬间》的关键不在此音乐像不像京剧，而在“以钢琴能做到的方式”重建京剧。变奏1-3通过重音位移、动机碎片化与“唱一打”并置，形成舞台张力的；变奏4-6通过语速化节奏与时值的变化，建构“说唱之间”的时间和空间的弹性；变奏7-8以垂直化音响与强拍极化，把叙事“锣鼓逻辑”的结构进行聚焦。尾声用渐慢与调性模糊实现留白，完成从动态到静态、从具象到抽象的表达。这些都表明，作品不是把京剧呈现在钢琴上，而是在钢琴上生成一个“京剧—现代音乐”的第三空间，民族性在此以可被现代音乐语言承载的方式获得新的生命。

（四）文化记忆与可传承性

Assmann在文化记忆研究中区分“交往记忆”（80—100年尺度）与可跨代传递的“文化记忆”，并强调文字、仪式、符号系统等外化载体对长期记忆的支撑（Assmann, 2011）。对应到音乐作品，《京剧瞬间》可被理解为一种记忆载体。它把京剧的表演特性与审美法则外化为可书写、可演奏、可进入音乐会系统的钢琴载体。其意义不止于表现传统，更在于为传统提供一种进入当代与跨文化传播的可持续载体。当京剧在现实舞台与大众媒介中面临审美的碰撞时，这类跨媒介亦或是跨体裁的记忆重现，可能成为传统在新语境中继续被识别、被讨论、被学习的路径之一。

（五）音乐参与与认同体验

从音乐人类学角度，图里诺强调音乐实践常作为“认同的支点”。人们通过共享的风格知识与参与行为，体验自己属于某个共同体（Turino, 2008）。《京剧瞬间》虽为独奏钢琴曲，却以强烈的节奏驱动、织体转换与舞台化推进制造参与感，听者并非只在外部欣赏，而更像被节奏与声音牵引入戏曲空间场域。当这种体验被反复呈现与被聆听，它就可能从一次性的审美对象，转化为在当代语境中对文化的持续体验。

五、结论

《京剧瞬间》是陈其钢“中西融合”作曲理念的代表性实现。作品以双主题与调性转移建立强推进力；随着变奏展开，主题被不断重组，形成多层、多维的节奏变奏体系，并通过锣鼓节奏、唱腔与念白等传统节奏语汇的有效模仿深化表达；在织体与力度处理上，前段呈现上下声部对比，中段以厚织体与八度叠置形成高潮，终段则以弱化与持续音构成“逐渐消隐”的音响图景，尾声通过时值扩张、渐慢与调性模糊实现“留白”美学，从而完成从“动态具象”到“静态抽象”的审美走向。进一步而言，从民族文化认同视角看，作品的价值不仅在于“使用了京剧材料”，更在于把京剧的节奏逻辑、舞台时间与审美法则转化为可被现代音乐语法承载的结构机制，使“民族性”在跨文化语境中既可被感知又可被再传播。它因此为当代中国作曲家如何在世界音乐语境中表达文化身份、并让传统以新的方式被记忆与传承，提供了具有启示性的个案。

参考文献：

- [1]Wan, M. (2018). *Instants d'un Opéra de Pékin for solo piano by Qigang Chen* (Doctor of Musical Arts project, University of Kentucky).
- [2]Jiang, X. (Snow). (2022). “Instants d' un Opéra de Pékin” by Qigang Chen (b. 1951): A blend of Peking opera and French influences (Doctoral dissertation, University of North Texas). UNT Digital Library.
- [3]Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (pp. 222 - 237). Lawrence & Wishart.
- [4]刘畅. (2016). 从《京剧瞬间》看陈其钢的民族音乐观. 中央音乐学院学报, (4), 67 - 72.

- [5]李梅. (2021). “锣鼓经”在现代钢琴创作中的转换手法研究. 艺术研究, (1), 102 - 110.
- [6]Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Rev. and extended ed.). Verso.
- [7]Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- [8]Assmann, J. (2011). *Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press.
- [9]Turino, T. (2008). *Music as Social Life: The Politics of Participation*. University of Chicago Press.

A Study on the Expression of National Cultural Identity in Chen Qigang's "A Moment of Peking Opera" Musical Work

MENG Qingtian¹, XING Xinyu², LI Binhui³, WANG Huicong⁴

(1. Yeungnam University, Gyeongsan 38541, South Korea; 2. Gangwon National University, Chuncheon 24286, South Korea; 3. Jilin University of Arts, Changchun, Jilin 130031, China; 4. Jilin University of Arts, Changchun, Jilin 130031, China)

Abstract: In the context of globalization in the 21st century, the integration and re-construction of cultures have become an important issue in contemporary art creation. Chinese composer Chen Qishang, as a disciple of French composer Olivier Messiaen, has been dedicated to combining Chinese traditional culture with Western modern composition techniques, forming a self-assertive cross-cultural musical expression. His piano solo piece "Instant of a Beijing Opera" (*Instants d'un Opéra de Pékin*) is inspired by the performance vocabularies of Peking Opera such as "singing, reciting, acting, and fighting", and through continuous deformation of timbre layers, rhythm patterns, dynamics, and texture, attempts to reconstruct the dynamic temperament and dramatic atmosphere of the Peking Opera stage on the Western instrument of piano. Based on the method of combining literature research and work analysis, this paper first sorts out the overall structure of the work (intro - theme - eight variations - coda), and conducts analysis around tonal organization, rhythm composition, timbre and texture techniques; secondly, introducing the perspective of "national cultural identity", discusses how the work generates perceptible and recognizable cultural symbols, auditory memory and community imagination in the tension between "tradition - modernity" and "East - West". The study holds that "Instants of Peking Opera" does not merely juxtapose elements of Peking Opera on the surface, but realizes structural transformation and language re-creation at the levels of rhythm logic, performance rules and "white space" aesthetics, thereby providing an enlightening case for contemporary Chinese composers to express their national cultural identity in the world music context.

Keywords: Chen Qigang; "Instants of peking opera"; Variation piece; Drum and gong routine; Recitation; National cultural identity