

音樂學家戴定澄早期音樂創作探究

崔一騫^①

摘要：音樂學家戴定澄自1990年代初起，負笈日本、講學歐美，2003起應邀赴澳門工作後，持續著書立說，在歐洲早期多聲部音樂和澳門城市音樂文化研究中成果豐碩。當下，學術界對戴定澄音樂研究的關注頗多，眾多評述與文論，皆見光輝。然而，在戴定澄音樂生涯早期的80年代，曾有多部音樂創作，廣受好評，但學術界對此瞭解較少。本文以女聲三聲部合唱作品《春雨》為例，通過分析發現作品注重多聲部寫作的細節，旋律和聲、調性都有富於色彩的表現力。因此，本文認為戴定澄早期的音樂創作成果不僅是其幼時音樂實踐經驗和學習的積累反映，也是他音樂學研究成功的一個活水源頭，由此可理解其之後研究成果的重要成因。

關鍵字：戴定澄 合唱作品 音樂創作 《春雨》

A Study on Musicologist Dai Dingcheng's Early Music Creation

CUI Yiqian

Abstract: Musicologist Dai Dingcheng had been studying in Japan and delivering lectures in Europe and America since the early 1990s. After being invited to work in Macao in 2003, he has kept doing research, and has achieved a lot in his study of early European polyphonic music and Macao urban music. At present, the academic circles pay a lot of attention to Dai Dingcheng's music achievement, with great comments and approval. In the early 1980s, Dai Dingcheng composed many pieces of music, which were widely accepted. But this did not arouse enough attention of the public. Take the female three-part chorus "Spring Rain" as an example, this article analyzes the exuberant details in his multi-part writing---the melody, harmony, and tonality. Finally, this paper draws a conclusion that Dai Dingcheng's early music achievements are not only the accumulation of his experience and learning when he was young, but also a source of "living water" for his success in musicology. From this, we could get an insight into the reasons for his subsequent academic accomplishment.

Key words: Dai Dingcheng; Choral works; Music creation; "Spring Rain"

① 【作者簡介】：崔一騫（1995—），女，甘肅蘭州人，澳門城市大學創新設計學院2022級藝術學博士研究生。

音樂學家戴定澄，作曲理論博士（上海音樂學院作曲系首位博士）、博士生導師。90年代負笈日本，並於求學期間同導師（通訊作者）在日本學術期刊上發表最新的歐洲早期音樂研究文論。2000年代又應邀赴英國紐卡索大學音樂學院任客座教授（Visiting Professor），之後多次以學者身份遍訪歐洲高校並講學，介紹中國作曲家及作品。2003年赴澳門工作後同時開始關注和研究澳門城市音樂。學術生涯中著有中、英、葡文著述10餘部，中、英、日文論文及音樂文章百餘篇，音樂研究、創作與教學獲獎無數。因對音樂文化的學術貢獻，1997年，獲上海市回國留學人員先進個人；2013年，被澳門特區政府授予“文化功績勳章”。

戴定澄1957年出生於上海，由於父親及兄姐都喜愛音樂，兒時即深受音樂薰陶。九歲後開始拜師求藝，正式隨不同音樂導師學習，因對音樂充滿熱誠和情感，琴藝日增。1970年考入當地區域合作的頗具規模的中學生合唱團擔任鍵盤伴奏。在此期間，受到指揮家老師最初的音樂理論知識教導，為日後的音樂學習奠定基礎。70年代中後期，作為音樂青年，被指派參加了上海音樂學院由一批著名教授組成講師團的音樂培訓課程，課程包括陳銘志教授的複調系列、江明惇教授的民歌系列、王久芳老師的歌曲寫作系列等。對於求知若渴的青年音樂人而言，無疑是久旱逢甘露式、獲益極大的經歷。而這些經歷更為戴定澄之後的人生學術道路做了非常踏實的準備。80年代是創作的旺盛時期，戴定澄開始寫作創作，完成了不少重唱、合唱、樂隊合奏曲及應邀為樂隊伴奏寫配器總譜，每次表演均獲佳評。轉換角色任高校音樂教師後，全情投入教學及相關研究，參加助教進修，後赴日本研修，再回上音讀博。在90年代前後，分別被上海市職稱委員會批准破格晉升副教授、教授。從創作轉到學術研究，但不可否認的是早期的創作為學術研究如魚得水奠定了重要基礎。

本文選擇《春雨》這首在80年代初尚少見的多聲部創作作品為例，試從作曲技法、作曲風格及寫作美學、文化意義上進行分析，探討戴定澄早期作品的創作動力以及轉向學術研究後的因果關聯和影響。希望通視作品如何反映一個時代的風格特色的同時也為我們更好地理解戴定澄現時領先研究領域的內涵、前提作出一定的解釋。在本世紀70年代末，80年代初，多數作曲家們以單聲部歌曲作品寫作為主，合唱作品關注相對較少。通過對這首作品的具體分析，探討在旋律音調、音型、織體寫法以及和絃結構、和聲進行等方面的特點，進而論述戴定澄創作與研究的關聯。

一、早期創作作品概述

戴定澄早期致力於音樂創作，早在1981年，他作曲的女聲二重唱作品《獻給你祖國》就由上海人民廣播電臺“每週一歌”頻道滾動播出；1982年作曲的女聲三聲部合唱《春雨》，

獲上海市作曲比賽首獎 1983年在校園新作品音樂會上作曲的女中音與管弦樂《我是一條小船》，備選“上海之春”；1984年作曲的鋼琴奏鳴曲《山魂》、管弦樂《搖滾前奏曲》公演；作曲的男聲合唱《小路》公演後被上海文藝出版社收錄出版；委任作品小提琴隨想曲《抒》獲上海市器樂作品作曲比賽第一名。

90年代後，戴定澄除了音樂創作之外，因教學、進修等需要，開始發表了多部著作及學術文章，例：《鍵盤和聲（1991、2001、2004）》《歐洲早期和聲的觀念與形態（2000、2001）》《音樂表演在澳門（2005）》《音樂教育在澳門（2005）》《音樂創作在澳門（2007）》《澳門音樂簡史（2008）》《合唱經典—歐洲文藝復興時期合唱曲選（2008）》《20世紀澳門天主教音樂（中文版2013；修訂版2015；英文版2015；葡文版：Edições Colibri 葡萄牙2018）》《16世紀歐洲多聲部音樂研究（EHGBooks 出版全球發行2017）》等。當下，學術界對戴定澄音樂研究的關注頗多，儘管已有眾多評述和著述聚焦於戴定澄的音樂學研究，但不容忽視的是，對於他早期音樂創作作品的深入研究仍顯不足。而這恰恰是他音樂學研究成功的一個堅實基礎，早期的音樂創作對他日後音樂學研究的鋪墊有著非常重要的作用，他通過創作實踐，不斷探索和嘗試各種音樂形式和風格，形成了自己獨特的音樂語言和表現方式。這些豐富的創作經歷不僅豐富了他的音樂作品，也為他日後的音樂學研究提供了更多的研究視角和方法，從而更好地掌握音樂本體內涵的基礎上著書立說。

二、作品《春雨》賞析

作品《春雨》由吳誠作詞、戴定澄於1982年作曲。這部作品以其獨特的女聲三聲部合唱形式，展現了深邃而豐富的音樂層次。它不僅在創作完成後廣受好評，更在上海市作曲比賽中脫穎而出，榮獲一等獎的殊榮。作品不僅代表了當時音樂創作的高水準，也體現了詞曲創作者對春雨這一自然現象的深刻感悟和藝術表達。

唐代詩人杜甫曾在詩作《春夜喜雨》中寫到：“好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲”。春天悄然而至，春雨伴隨著春風在夜裏澆灌著大地，滋潤著春天萬物，洗滌了冬日的殘跡。萬物在春風的吹撫下醒來了，在春雨的滋養下茁壯生長。“春”代表著生機和蓬勃，給人新的動力與希望。作者以“春雨”為主題，將春雨的形象融入音符中：

該作品的鋼琴伴奏扮演了重要的襯托角色，其前奏部分尤為突出。前奏總計18小節，精心劃分為三個富有層次的部分。在前5小節中，作曲家運用了作品的動機元素，通過左手的震音技巧和右手動機的模進，生動地描繪了春天萬物復蘇、生機盎然的景象，仿佛花朵含苞待放，預示著新生命的到來。

稍慢、自由與華彩

譜例 1

從第 6 小節開始，作品的主题逐漸浮現。這個由動機引出的主题靈巧地運用了 I 級、VI 級到升三音的 II 級三種和絃，構建出一種層層遞進、情緒不斷上揚的熱情氛圍。這種情感表達如同春日的陽光，溫暖而熱烈，令人心潮澎湃。在此基礎上，音樂繼續向上發展，通過半音模進的方式，將情緒推向更高的頂點，這種熾熱的情感在達到高潮後，自然地過渡到了前奏的第三部分。

譜例 2

前奏的第三部分與合唱開始的“雨滴”形象相呼應，通過由高往低的旋律走向，巧妙地引導出合唱部分。這種過渡不僅使音樂更加自然流暢，同時也為合唱的進入做好了充分的準備。

譜例 3

合唱中的三個聲部以輕盈、歡愉的三拍子附點八分音符節奏開始，八度上行大跳的旋律音結合著和絃音的襯托，跳動的雨點形象油然而生，仿佛感受到雨點“沙沙沙”落到地上、落在草叢中的場景。前 4 小節動機在 C 大調上歡舞吟唱，之後 4 小節以“一明一暗”的調式對比色彩映入 c 小調中。同主音大小調的切換，形成鮮明的色彩對比，使作品在最初的引子般的“雨點聲”中，即已隱含了全曲富有春天爛漫色彩的種子。

作品的主題呈示從第8小節開始，以由E音上的下行三度跳進作為旋律主題動機的初次顯現。之後是動機下移三度的自然音模進，這種旋律走向能使旋律在保持音調統一的基礎上，產生新的變化，增添新的色彩。

17 酒。 啊 啊

19 (第二遍時領)

23

啦 輕輕地輕輕地托摸着小草, 染化綠原野道

啦 輕輕地輕輕地托摸着小草, 染化綠原野道

啦 輕輕地輕輕地托摸着小草, 染化綠原野道

譜例 4

與完全重複相比，上例中的模進手法在作品中展現出樂思的深入發展，這種處理方式凸顯了其自然流暢的旋律發展，更體現了作曲家的寫作技巧和獨到的創作思維。通過模進，能夠保持音樂的連貫性，推進音樂的發展，使作品在保持自然之美的同時，也充滿了巧妙的構思和深刻的藝術內涵。譜例中下方擔任伴唱呼應的三個聲部此時延續著大小調色彩的轉換，內聲部兩次的半音級進（ $bE-E$ 、 $F-\#F$ ），使旋律的風味與和聲的色彩層次更為豐富。

25 悄悄地山花喚回

27 悄悄地逗笑了山花, 喚回大地

31 彩色的云。 悄悄地滲進了泥土, 滋潤種子

迷人的圖畫。 悄悄地逗笑了山花, 喚回大地

彩色的云。 悄悄地滲進了泥土, 滋潤種子

迷人的圖畫。 悄悄地滲進了泥土, 喚回大地

彩色的云。 悄悄地滲進了泥土, 喚回大地

譜例 5

譜例 5 中，18 小節是在雨點動機基礎上的上行經過式過渡，開始進入合唱正題（宛如上升中的飛機進入“平飛”），弱起的三度下行動機在此成為平穩的強拍開始的敘述性語調。舒

展又不失優雅的動機展開，讓人聆聽到春雨浸潤了大地生命、百花爭豔的景象。22 小節旋律聲部停留在下屬音 F 音，意料之外卻又情理之中，既是三度下行全曲動機的隱伏呈現，又突出了旋律色彩，實有“柳暗花明又一村”之意。

34

啊

啊

啦

啦

啦

啊

譜例 6

譜例 6 的 27-28 小節是前例 19-20 小節的重複，但同 19-20 小節比較，此處改變了和聲基礎，由 C 大調的 V / VI 級和絃引出 VI 級的小三和絃（實質在此呈現了臨時的 a 小調的屬 - 主的離調，見譜例 6 框出部分）。離調和絃讓作品的情感更上一層樓，旋律未變，和聲色彩變化，是一種和聲變奏的手法。

由 36 小節開始，是作品的第三部分。“春雨”動機在此成為舒展悠長的抒情，下方聲部則開始再現作品的“雨點動機”，前後呼應：

42

春 天 随 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯。

春 天 随 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯。

春 天 随 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯。

譜例 7

在此處請留意動機模進的手法再次以降 VII 級和絃呈現，在降 VII 級和絃基礎上的旋律展開，如同拂面而來的春風，令人深受感染，實為奇特之筆。根據旋律進行以及情感表現的需要，不僅加入了副屬和絃增強色彩，也借用了同主音另一調式的同級和絃。此時大調中的降 VII 級和絃，亦可看作大調中的重下屬和絃，該和絃具備色彩性，在音響效果上形成對比。而 43 小節中再一次出現了離調和絃的色彩，增加和絃進行的律動與起伏：隱喻著春雨給我們帶來五彩繽

紛的世界。44 小節仍以春雨動機始發，引出 47 小節層層上進的旋律，波浪式的推動使春雨動機獲得新的動力感。

譜例 8

第 50 小節，是在 49 小節前提下的半音模進和絃，進入 C 大調的 V / III，暗示將繼續“解決”至 III（即成為 e 小調的屬至主的離調進行），然而，此處卻仍進行到 C 大調的 I 級，就 e 小調而言，實質上是 V - VI 的“意外進行”。既確定了 51 小節的 C 大調主和絃音響，又巧妙地呈現了離調性的“意外”進行色彩，取得特別、令人回味的效果。

譜例 9

本人作為領唱參與了女聲三聲部合唱作品《春雨》的演唱，我深感榮幸並獲得了極為豐富的藝術體驗，這部作品帶給我音樂的享受，在演唱過程中讓我深刻體會到了合作與共鳴的力量。領唱的角色讓我承擔起引領和表達作品情感的重任，在《春雨》中，我試圖通過我的聲音，傳遞出春雨那種細膩、輕柔而又充滿生機的情感。我努力讓自己的聲音與作品融為一體，仿佛我

就是那春雨中的一滴水珠，為整個合唱作品增添一份獨特的色彩。

而女聲合唱的音色清澈而柔美，三個聲部交織在一起，如同春雨中的不同旋律交織成一幅美麗的畫卷。高音聲部如同春雨中輕盈的雨滴，清脆悅耳，輕輕灑落；中音聲部則像是雨滴打落在花瓣和綠葉上的聲音，溫暖而富有力量；低音聲部則如同大地的回應，沉穩而深邃，為整個合唱提供了堅實的基礎。各個聲部還靈動地運用不同的音色和音量，展現出春雨的不同情感和意境，有時輕柔細膩，如同春雨中的絲絲縷縷；有時激情澎湃，如同春雨中的磅礴之勢。幾個聲部隨著音樂的展開，仿佛看到了春雨滋潤下的大地漸漸蘇醒，萬物復蘇，花朵在雨中輕輕搖曳，展現出它們最美的姿態，樹木在雨中挺立，吸收著生命之水，茁壯成長。

在參與這部作品的過程中，讓我更加深刻地感受到了合唱藝術的魅力。女聲三聲部的合唱不僅展現了女聲特有的柔美與和諧，還通過不同聲部的交織和呼應，創造出了一種獨特的音樂氛圍。這種氛圍展示著音樂的奇妙和力量，也讓我更加熱愛和欣賞合唱藝術。

此外，整首作品的終止式也是該作品的亮點之一：

63

空。

啦 涯。

涯。

啦 涯。

譜例 10

作者運用了 D-T-S-T，看似中規中矩，但卻巧妙的將春雨的細密和對春天帶來的新的希望的情感由曲頭延續至曲尾，給聽眾帶來美感的滿足。

作品為重複二次的分節段形式，有必要對第二遍歌唱時的特殊安排作一分析：

1. 譜例 3 的第 19 小節處，上方用領唱引出一個對比性的對位聲部，同下方和聲呼應，朝氣蓬勃又蕩氣迴神。

2. 譜例 7 中第二房間結尾前的高潮處，最高 G 音下方聲部呼應支持，節奏相應的由自由漸慢至原速處理，以及最末終止，在終止前連續在下方各聲部的輪動再現“雨點動機”，使全曲首尾呼應，呈現出一幅完美的春雨圖景。

三、結語

(一) 作曲技法的生動、靈性

通過分析戴定澄早期創作的聲樂合唱作品《春雨》，我們發現他作曲的手法主要有以下幾點：

1. 動機貫穿全曲（旋律動機和呼應動機。其實早在引子兩點動機中，已經隱藏了旋律三度下行動機）；
2. 和聲色彩豐富（雖然作品中的和聲、調性都較為規範，但這種規範又不失色彩的多變和旋律的表現力，從作品中既能聽到一些出乎意料的旋律走向，也能精準的感受到旋律和歌詞想要表達的情感）；
3. 作為分節歌，第二部分的顯明加強和高潮處理；
4. 多聲部織體手法豐富（如節奏式、和絃式、對位呼應式、和絃襯托式手法）。

(二) 戴定澄早期成功創作的“前因”

音樂是人類傳遞思想感情資訊的一種語言。戴定澄曾寫道：“音樂，作為一門縹緲於空間、展示於時間的藝術，攜天地神靈之氣、領宇宙萬千風情，美妙、和諧地繚繞於我們周圍。而其深含不露的高貴是一種‘只可意會，不可言傳’的，使人品質、格調昇華的力量，更是千百年來為人們所津津樂道的話題。”^[2]如前述，《春雨》雖是一首遺失了鋼琴譜的作品，但我們仍可清晰的看到作品本身的完整性，甚至可以視為一首無伴奏作品獨立使用。音樂表達的是無法用語言描述，卻又不可能對其保持沉默的東西，它是生活中的調節劑。音樂中隱含了作者的生活體驗和思想情懷，也是每個人思想的載體之一，在音樂的旋律中，我們大膽釋放情感，宣洩情緒。我們將自己內心深處的種種隱幽通過音樂表白於世人，渴望有人能夠理解，尋求志同道合的人。

戴定澄注重多聲部寫作的細節。早在進入大學之前，就熱衷於作曲，從中學初一開始，長期擔任文化館、工人文化宮合唱團鍵盤伴奏，耳濡目染；加上熱誠求教私人教師和參加政府主辦音訓班，不斷激勵他的創作欲望。在長期的寫作經驗積累中，他的作品也愈加成熟。旋律中變音的應用，調式、調性的轉換均隨歌詞的意境和聲調、韻味、語氣等而轉移。而和絃結構及和聲進行的多樣化使作品所呈現出的和聲面貌繽紛多彩、層次分明，這些都為他的早期音樂創作追求、創作實踐提供了豐富的基礎。

(三) 戴定澄早期音樂創作對他之後學術生涯產生的“後果”

戴定澄的早期創作也為他後來的學術研究奠定了的基礎，他是真正做到將實踐創作和理論知識兩者結合起來的音樂學家。自擔任高校作曲理論教師起，持續在校開展鍵盤和聲的課程教學，將鍵盤和聲與鋼琴曲編配的學習內容相結合，具有豐富的教學經驗與諸多成果。^[3]後途徑赴日研修、上音作曲系讀博、赴英任客席教授等。在歐洲早期多聲音樂領域的研究成果豐碩，

在華人世界持續呈領先地位。因此，他被上海市職稱委員會連續破格晉升到教授、正教授，並擔任上海音協理論委員會主任。

2003年戴定澄受邀到達澳門後，學術成果頗豐，積極投身於澳門音樂學的動態與發展，為探索澳門音樂的前進方向而堅守，他深深感到自己作為音樂學者的使命感和責任感。他的音樂創作與研究讓人們共同見證了澳門的音樂學這門新興學科和音樂學術研究在短短的二十年時間裏從創建走向興起。

附錄：

春雨

(女声合唱)

词：吳 誠
曲：戴定澄

愉快 喜悅地

領唱

声部 I

声部 II

声部 III

9 (領) 10
春 雨 春 雨 轻 轻 地 飘， 春 雨 春 雨

啦 啊 啦 啊

啦 啊 啦 啊

啦 啊 啦 啊

17 21 (第二遍时领) 24
悄 悄 地 洒 啊 啊

啦 啦 轻 轻 地 轻 轻 地 托 摸 着 小 草 染 绿 作
降 落 在 果 园 化 作

啦 啦 轻 轻 地 轻 轻 地 托 摸 着 小 草 染 绿 作
降 落 在 果 园 化 作

啦 啦 轻 轻 地 轻 轻 地 托 摸 着 小 草 染 绿 作
降 落 在 果 园 化 作

49

1.

春 天 隨 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯。

春 天 隨 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯， 天 涯，

春 天 隨 雨 点 的 脚 步 走 遍 海 角 天 涯， 天 涯，

57

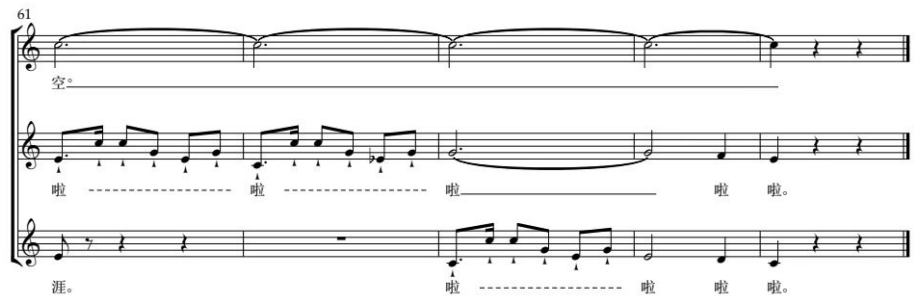
2.

步。 走 遍 海 角 天 涯

步。 脚 步。 脚 步。 走 遍 海 角 天 涯

步。 脚 步。 脚 步。 走 遍 海 角 天 涯

61

空。

啦 啦 啦 啦。

涯。 啦 啦 啦。

【參考文獻】

- [1] 戴定澄. 音樂表演在澳門 [M]. 澳門: 澳門日報出版社, 2005.
- [2] 葛一昕. 論戴定澄鍵盤和聲之教學特色 [D]. 上海師範大學, 2023.