

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 (♩=56)

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

中阮

大阮

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）：

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

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。

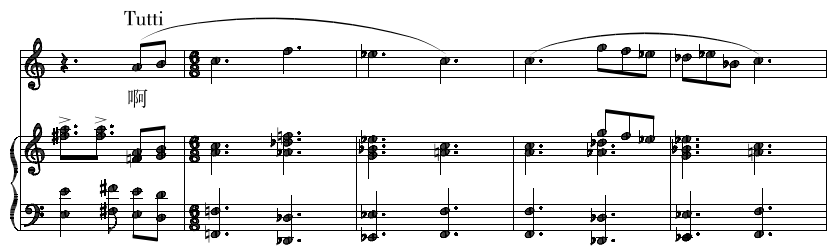
2. 和声色彩及语汇

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。

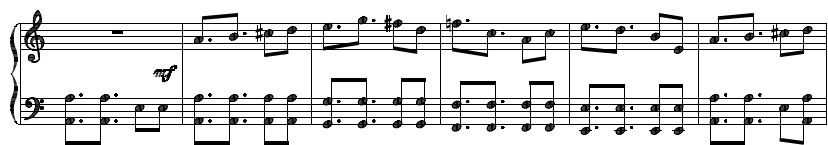

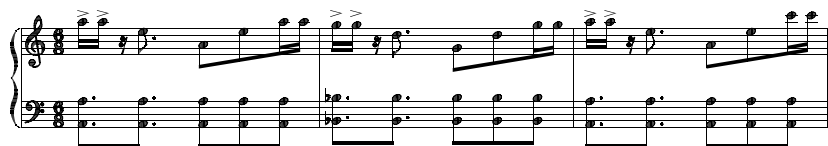
可以说，在创作时我没有考虑特意设计每个部分都大量使用大三和弦，而旋律在脑海中的自然流露，与左手不自觉地在钢琴上配上伴奏，我更多的还是想通过对“破晓”这种自然景象的描绘比喻青少年的朝气蓬勃的精神状态。

3. 节奏的运用

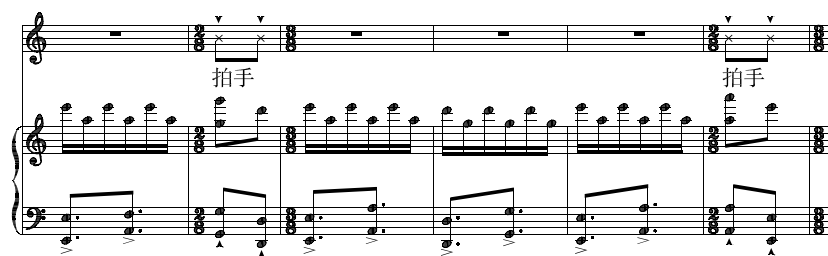
在创作这部作品时，我也在思索音乐语言在律动上如何出新，在第Ⅱ段选用八五拍（前面三拍被切分）作为主要的节奏律动，同时与八六拍交替使用，发展到这一段高潮时更加简约为三拍子与两拍子之间的交替，突出其鲜明的节奏特征。

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

div.

mp

mf

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、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。