

新时代中国钢琴作品的美育价值研究

——以《弹弦乐·夕阳唱晚》为例

黄娅婷^{1,2}

(1. 四川电影电视学院, 四川 成都 611331;

2. 乌克兰南方国立师范大学博士研究生, 乌克兰 敖德萨 65020)

摘要: 艺术源于生活, 升华于生活。音乐作为重要的艺术门类, 通过声音这一媒介直接表达人类情感, 间接反映社会现实。本文将“新时代中国钢琴作品原创精粹”之《弹弦乐·夕阳唱晚》为例, 从钢琴教育的作品赏析和表演实践两个方面去体现审美教育, 深入探讨并阐释如何通过音乐作品, 提升学生的审美水平和艺术修养, 进而有利于学生人格的培养。在此过程中, 着重关注音乐作品如何引导学生内化美的影响、抵制不良思想的侵蚀, 从而升华真诚、善良、美好的人格特质。此举旨在更好地发挥美育在教育实践中的功能和现实作用, 为学生全面发展奠定坚实基础。

关键词: 审美教育; 民族文化; 审美体验

美育通过培养学生对美的认知和体验, 引导他们发现和感受美的能力。富有成效的美育实践, 从本质上讲, 是通过深刻影响学生的精神层次, 培养他们的审美意识, 使其能够敏锐地发现美、欣赏美、创造美。在音乐美育实践中, 不仅仅是塑造学生的理想、情操、品格和素养, 更是通过优秀的音乐作品, 引发学生对美的深刻共鸣。

相对于西方钢琴作品, 中国钢琴作品在创作背景、历史文化和民族情感等方面更贴近学生的生活体验和情感共鸣。在“新时代中国钢琴作品原创精粹”系列中, 作曲家王宁所创作的《弹弦乐·夕阳唱晚》一曲, 便充分展现了传统与现代的完美融合, 也深刻体现了民族音乐特色和现代审美观念的交融, 展现了作曲家在创作过程中对传统音乐元素的深入挖掘与现代音乐技法的巧妙运用。这部作品不仅具有强烈的抒情性和表现力, 直击人心, 还通过其独特的演奏形式和节奏感, 创造出丰富的音乐形象, 激发并提升人们的审美感受。

一、中国钢琴作品中的音乐审美

“中国钢琴作品中的音乐审美”旨在探讨中国钢琴作品中所蕴含的传统与现代元素相融合的独特音乐风格。通过旋律、和声、节奏等音乐语言, 剖析其内在的文化内涵和美学理念。众所周知, 音乐的艺术语言和表现手段非常丰富, 涵盖了旋律、和声、节奏、复调、曲式等多个方面。而音乐审美视角下的“音乐”是通过精心组织的乐音语言, 在时间线上流动, 进而创造艺术形象、传递思想感情、表达生活体验的一种表现艺术。它既是声音的艺术, 通过音符的起伏与变化来展现其魅力; 又是时间的艺术, 通过乐音的流动与演变来刻画其形态; 同时, 亦是表现的艺术、再创造的艺术, 通过演奏者的诠释与演绎, 赋予作品新的生命与意义。

《弹弦乐·夕阳唱晚》作为一首钢琴作品, 其创作需要充分发挥钢琴乐器的独特性能, 所以在音乐的发展中, 作曲家针对素材的发展变化与融合、音高体系及织体结构等方面, 都进行了大幅度展开与创新。作曲家试图以此创作出既蕴含中国音乐深厚底蕴, 又彰显民族音乐独特特征的当代钢琴音乐作品。

(一) 旋律

旋律线作为单声部乐思的展开方式, 在《弹弦乐·夕阳唱晚》这部作品中, 作曲家巧妙地在开篇处运用平行的旋律线进行同音重复, 营造出一种深厚、辽阔且共鸣丰富的音响效果。此种手法巧妙地模仿了琵琶扫弦的技巧, 赋予了乐曲新颖且独具一格的中国传统韵味。此外, 作曲家还精心运用五度与四度音程叠置的空五度和弦, 营造出空旷飘逸的意境。同时, 全曲广泛采用了三连音、五连音、九连音、十四连音等多种连音技巧, 同时在华彩部分巧妙地运用黑

键上滑奏, 形成上下行派生出的波浪型旋律线, 模仿了古筝刮奏的演奏方式, 呈现出如行云流水般的音乐意境, 使乐曲的旋律绵延不绝。

(二) 节奏

节奏是音乐的“骨骼”, 赋予旋律线以鲜明的性格。在该作品中, 作曲家将节奏进行相对独立的表现, 其主要表现方式并非是与旋律线相结合, 而是与琵琶、古筝的音响音色相结合来完成音乐的表述。在创作《弹弦乐·夕阳唱晚》过程中, 作曲家为了最大限度地保留并展现古曲的韵味, 精心选择了中国传统乐曲中的典型结构形式, 即“散—慢—中—慢—快—散—慢”的节奏安排。这种结构不仅使乐曲在节奏上呈现出自然流畅的过渡与连接, 更通过丰富的节奏变化, 使乐曲的内涵得以深度展开, 充满了浓郁的古风古韵。

(三) 和声

根据刘晓江博士的论述“调性和声是侧重纵向和弦结构及主音的确立, 而调式和声则是侧重于横向的线条并谋求与旋律的适宜性。”^①和声语言作为声音色彩的一种表现形式, 在作品《弹弦乐·夕阳唱晚》中, 纵向上, 作曲家采用了两个纯四度音程叠加的琵琶和弦及和弦“琶音式织体”呈现和声, 这种音程关系与我国传统乐器琵琶的空弦形式相契合, 具有鲜明的民族特点, 营造出深邃空旷、深沉、儒雅的气氛; 横向上, 采用了具有鲜明中国民族特色的五声音阶作为和声风格的主要构成元素, 五音为正, 二音为偏, 共同构筑和声语言的基调。

引子部分(1-4小节), #C 宫燕乐七声调式, 左手大量运用“保留指”来延长余音, 从而模仿出古筝中贴弦弹奏余音袅袅的音响效果, 营造深远而独特的意境及古朴、自然的韵味; 右手部分同音换指, 模仿琵琶弹奏中的半轮奏法大气非凡、深渊浑厚的气韵。同音之间的微妙变化, 就像平静的湖面下涌动的暗流, 为整个音乐增添了一丝神秘和深度, 引发听众的共鸣与思考。在乐曲的尾声部分(116-131小节), 作曲家巧妙地运用了调式的交替对位技巧, 使左右手分别按照不同的调式进行演奏, 右手按照 bA 宫加清角六声调式演奏, 左手按照 D 宫燕乐七声调式来演奏, 散发浓厚的民族特色的同时增强了音乐的表现力和趣味性。

此外, 这种调式交替对位的创作手法, 充分展现了作曲家高超的技巧和深厚的艺术底蕴。将两种完全不同的调式经过巧妙的结合, 创造出一种既和谐又多变的音乐效果。这种音乐效果不仅能让观众在欣赏过程中感受到音乐的美与魅力, 同时也彰显了作曲家对音乐的深刻理解和独到见解。

二、中国钢琴作品赏析中的美育价值体现

音乐美育是通过了解音乐而展开的美育活动。作曲家将自己

的钢琴和思想都寄托在钢琴作品中,欣赏者能够通过作品与作曲家交流,在享受钢琴作品的音乐美的同时感受他们丰富的精神世界,感受他们的情感与思想内涵,从而获取钢琴作品中强大的精神力量,唤起欣赏者心灵的共鸣,让其振奋精神。欣赏者在欣赏美妙旋律的过程中,也培养了自身的审美意识,提高了自身的审美品位和艺术修养。

作曲家王宁创作的中国钢琴作品《弹弦乐·夕阳唱晚》,充分展现了他勇于创新的艺术精神,其作品雅俗共赏,功底深厚,蕴含着深邃的思想与真挚的情感、鲜明的创作个性及对现实社会和人类命运的真诚关怀。

(一) 传承性——传承民族文化

美育,需加强对民族传统文化的审美引导。中华民族传统文化是民族精神的凝结,蕴含着浓厚的民族文化底蕴和传统品德,彰显了浓郁的社会美和人情美,是培养当代人的优良品格、道德修养的精神财富。通过对中国钢琴作品《弹弦乐·夕阳唱晚》的深入探索,让学生进一步领略我国民族文化的特色风格,感受音乐语言,使学生体会到民族音乐风格的美。

在作品《弹弦乐·夕阳唱晚》中,融合运用了中国传统民族器乐元素,作曲家精湛地运用了中国民族弹拨乐器琵琶与古筝的音响特色。乐曲深入挖掘了这两种乐器的性能特点、发音特质及演奏手法,创造出两种不同音响特性并存的别具一格的弹拨乐“合奏”音响效果。乐曲中,钢琴的右手声部源于琵琶,音乐素材汲取自经典的琵琶曲《夕阳箫鼓》;而左手声部则借鉴了古筝的演奏特点,音乐素材取自著名的筝曲《渔舟唱晚》。因此,作曲家将作品命名为“夕阳唱晚”,以体现乐曲中夕阳余晖与渔舟唱晚的美好意境。同时,在《弹弦乐·夕阳唱晚》创作中,在33-48小节,出现了德彪西开创的现代元素——三行谱,体现出作曲家的精妙构思和独特想法。

(二) 意境性——音乐的审美体验

意境,作为一种情景交融的境界,不仅代表着艺术家的审美理想与客观景物的融合,更展现了一种若有若无的朦胧美。尽管人们能够深切领会到意境所蕴含的深意,感悟其内在的深层含义,但尝试用语言去解释时,往往难以找到合适的词汇来准确描述,甚至可能因语言的局限性而无法完全表达。这种只可意会、难以言传的特性,正是意境所独有的奥妙所在。

在作品《弹弦乐·夕阳唱晚》中,每一个乐段皆蕴含其独特的韵味与意境。依据琵琶独奏曲《夕阳箫鼓》的音乐素材标题,将作品划分为十个乐段,它们依次为江楼钟鼓,引子部分以自由速度伸缩处理的鼓点为主,描绘出夕阳西下,江面温馨宁静,钟鼓之声在江楼回荡的悠扬景象;月上东山,展现了东山上月亮宁静的画面;风回曲水,描绘了风在水中盘旋的美丽;花影层叠,描绘了花朵在光影中叠放的绚丽景色水深云际;渔歌唱晚,渔歌之夜,展现渔船歌声之夜的宁静与和谐;回澜拍岸,表现出海浪拍打着岸边的磅礴气势;桡鸣远濑,描绘着悠远意境中的划桨声在远处回响;疑乃航舟,在迷雾中展现着帆船的神秘气息;尾声,江面呈现出一片宁静的空旷,小舟渐行渐渐远,直至彻底融入夜幕之中,化作一幅深邃的景色幻想。

三、中国钢琴作品表演实践中的美育价值体现

审美实践教育,以学生的基本感性需要得到满足为出发点,以学生的感性能力提升为落脚点。通过美育促进人的感性发展要做到如下几点:尊重和培养个性;尊重学生感性需要,完善学生感性机能;以情感为核心,又超出情感体验之外的能力,如感官层面的技能:感觉、知觉等,情感体验层面:想象、情感等;形成良好的审美趣味和审美观念。

(一) 理性思维与感性思维结合

演奏者对钢琴作品进行再创作,将作品表现出来。

首先,在保持理性的情况下,对乐曲整体框架有全面了解:

(1)明确作品创作的时代背景,从中看出作品所要表达的核心思想;作曲家试图在作品《弹弦乐·夕阳唱晚》中创作出具有中国音乐底蕴和民族音乐特征的当代钢琴音乐作品;(2)了解作曲家所处的社会背景、生活经历等方面,以此去辅助了解作曲家的风格和表现手法,从作品中体会到作曲家独特的个人风格;作曲家王宁创作风格多样,在传统基础上开拓创新,在民族风格底蕴上彰显时代风格;(3)对作曲家和原曲足够的尊重,仔细严谨地读取作曲家在作品谱面上呈现出的所有内容,在此基础上,进行阶段性的练习。在作品《弹弦乐·夕阳唱晚》的乐谱中,作曲家对速度、力度和踏板的使用等方面都做出了明确的指示。例如,在速度方面,作曲家采用了Rubato(自由地速度)和散拍子(“++”)等处理方式;在力度方面,则通过极强的“fff”与极弱“ppp”之间的强烈对比来展现音乐的张力。这些指示都需要我们在演奏过程中特别注意,以确保能够准确地传达出作曲家所要表达的情感与意境。

其次,在初次识谱并熟悉乐谱之后,通过多样化的触键技巧来控制手指,将手指触感与声音意向相融合,从而演变出丰富的声音,准确的把握音色的细微差别。

最后,在持续不断的练习过程中,将作品进行精雕细琢,理性思维与感性思维不断融合与转化,在理性思维的引导下,用手指实实在在地表达出最本真的原曲,在感性思维的激发下,将作品所蕴含的思想与情感充分体现出来,在这两种思维共同作用下,构建完整的自身的音乐表演体系,使演奏者在舞台实践演奏中充满自信的演奏,将自己对作品的感受、对音乐的情感在最大程度上进行释放,为音乐带来无限想象力,让音乐始终保持旺盛生命力。

(二) 想象,享受音乐美

在作品演奏过程中,学生要饱含情感,要有丰富的想象力。每个人对音乐的理解都独具特色,学生应依据自己对音乐的理解发挥想象,从而深刻感受音乐的美。在练习过程中,让学生树立对声音清晰明确的概念,深入领会作品中的情感与内涵。同时,对作品中提示的再造条件进行理性的解读,与作曲家在精神层面产生深度共鸣。

音乐形象的塑造,是建立在音乐表演性的基础之上,音乐形象又具有很大的特殊性,它的塑造完全以声音为材料来完成,音乐形象并非可见可触的实体,它需要欣赏者充分调动审美感受力,全身心投入地去体验、想象和联想。通过这样的过程,在内心唤起相应的情感意象,从而完成音乐形象的塑造。

关于作品《弹弦乐·夕阳唱晚》的具体意境构想,已在上一章节关于意境性——音乐的审美体验中有所阐述,故在此不再赘述。

三、结语

中国钢琴作品宛如一幅富有韵律的画卷,细腻地勾勒出中华文化的深厚底蕴和人文情怀。在钢琴的音符交织中,蕴含着千百年来民族的智慧和感悟,仿佛一条流淌的河流,承载着中华民族的血脉与精神。每一段旋律都是一次心灵的触动,让我们感受到情感的共鸣和生命的意义。在琴声的熏陶下,作为教师,不仅要教会学生弹琴技巧,更要引导他们感受生活,品味美好,绽放灵魂。

注释:

①刘晓江.中国近代和声技法的调域类型及历史走向[D].上海音乐学院,2007.

参考文献:

[1]王晶.美育教育和钢琴作品的深度融合研究[J].新疆艺术学院学报,2022,20(3):42-48.