

音乐家张曙的音乐美学思想探究

齐 品

(桂林师范高等专科学校, 广西 桂林 541001)

摘要: 音乐家张曙的音乐美学思想, 不仅仅局限于对音乐的纯粹审美, 更融入了他对人生、自然和社会的深刻感悟。他坚信音乐是情感的载体, 是心灵的沟通桥梁, 更是人类精神世界的瑰宝。在张曙看来, 音乐的美既在于旋律的和谐与流畅, 也体现其背后的情感表达与思想深度。张曙善于从民间音乐中汲取养分, 将传统与现代、东方与西方巧妙地融合, 创造出既有地方特色又具国际视野的音乐作品。因此, 他呼吁音乐家要勇于承担社会责任, 用音乐去抚慰人心。对此, 本文首先阐述张曙音乐作品风格特点, 接着分析张曙音乐作品的思想, 进而明确张曙在音乐创作中所应遵循的美学原则, 以供参考。

关键词: 音乐家; 张曙; 音乐; 美学思想

音乐家作为独立个体参与社会活动的过程中, 其创作、思维无不受到时代、历史以及社会环境的影响, 而作为有着强烈社会责任感的音乐家, 张曙的音乐活动处处体现出其对社会理想、民族精神、国家兴亡的鲜明态度, 寄希望通过音乐的实践及功能来唤醒国人。张曙深受中西方音乐教育影响, 在创作上大胆进行了中西融合的全新探索, 深入群众, 把音乐作为服务无产阶级革命的重要手段, 融入自己强烈的精神特质和情绪倾向, 使得其音乐美学思想具有较强的他律性, 对我国近现代音乐美学的发展起到了一定的启蒙作用。

一、张曙音乐作品风格特点

在抗日战争时期, 张曙所创作的音乐作品具有鲜明的时代性, 且音乐创作符合时代需要。同时, 张曙所创作音乐作品具有很强的生命力, 救亡歌咏反映广大人民群众内心呼唤, 比如, 《丈夫去当兵》《日落西山》《保卫国土》《洪波曲》《还我河山》等代表作品, 在推动抗日战争胜利方面发挥了极大的促进作用, 深刻刻画了全国人民抗日的精神风貌, 并描绘一幅幅生动形象的画面, 通过呐喊式音乐节奏, 号召同胞万众一心, 激励亿万人民奋起反抗侵略者的斗志, 主动投身于保家卫国之中。另外, 张曙音乐作品具有比较强的生命力, 也与人民群众的情感紧密相连, 并深深地扎根于人民群众之中, 他要用音乐作品唤醒那些受苦受难的人民群众, 引领他们主动追寻美好生活。此外, 张曙音乐作品具有鲜明的民族性。张曙从很小时候便开始学习民间艺术, 八岁时就掌握吹、拉、弹、唱等技能, 多才多艺, 又涉猎昆曲、京剧等多种民族艺术, 长期受中国传统文化的熏陶, 为他在音乐创作上奠定了扎实的文化基础。所以, 张曙音乐作品具有蕴含丰富的民族气息, 民族色彩是其音乐作品的一大特色。正是因为音乐作品中融合民族元素, 极大地激发民众的民族民主精神, 也是时代强音, 更是历史性记载。

二、张曙音乐作品的思想

张曙作为新音乐运动的先驱者、倡导者, 主动团结其他音乐家, 共同为推动新音乐事业发展作出不懈的努力, 并在全国范围内开展群众演唱活动, 使这些音乐作品真正走入人民群众生活之中。比如, 他所创作的《筑堤歌》《救灾歌》等音乐作品, 生动形象地描绘出广大人民群众勇于对抗阶级压迫, 能够在思想层面获得人民群众的认同, 正是这种创作思想才让他创作的声乐作品能够深受基层劳动者的喜爱, 得以广泛传播, 具有极强的号召力和强劲的生命力。张曙所创作音乐作品, 充满强烈的爱国主义情怀与民族精神, 面对反动派卖国求荣的行为, 民族生存与发展, 该何去何从, 张曙在其音乐作品提到: “我们是民族的战士, 中国的

呼声, 我们的歌是枪杀敌人的白刃, 整千整万地踏着血迹前进”(《抗战进行曲》), 该作品淋漓尽致地体现出了一个坚定的共产主义战士具有的崇高思想。

三、音乐创作遵循的美学原则

(一) 音乐作品创作

音乐家张曙始终将时代和人民群众需求作为自己的创作源泉, 这一点贯穿于短暂但光彩夺目的音乐创作生涯中, 他在文章中也对音乐是否被需求、被什么样的受众需求这一根本问题作出详细阐述, 也是他创作思路的重要导向。

张曙的音乐作品所具备的时代特色比较强烈, 他所有的音乐创作均以迎合时代需要为出发点, 并且在理解社会形态方面往往比普通民众更深刻, 对社会矛盾有清醒的洞察力。张曙作为无产阶级革命者, 认为音乐创作不应该与现实社会相脱节, 应当满足时代、人民发展需求, 也是引领时代潮流, 实现社会理想的重要手段, 是表达时代精神与理念的社会实践, 更是一项高尚而富有深刻社会意义的工作。所以, 张曙在创作音乐作品的时候比较重视外在动力, 而不是为了满足自己的表达需求。也正因为如此, 张曙音乐创作理念既符合时代发展需求, 又符合人民群众的审美需求。

要想充分发挥音乐作品中教化与引导作用, 需要确保音乐作品能够被人民群众所喜爱与认可, 与大众审美需求、内心情感相契合。张曙强调道: “我们首先得去接近大众, 因为, 我们既然要通过音乐去唤起大众、组织大众, 那么我们先要懂得大众的疾苦与希求。倘若你没有懂得大众的生活情绪, 无论你的作曲技巧怎样高, 你一辈子也做不出大众真正需要的音乐来。”这与他在学校中所受的西方音乐教育息息相关。之后, 张曙致力于如何引发学生情感共鸣、如何创作更具中国音乐特色, 真正深入群众中, 回归于传统, 发掘昆剧、京剧等传统音乐形式中旋律要素, 真正地将社会大众情感与自己情感有机融合, 力求在形式与内容上迎合大众的口味, 从而创作出高质量音乐作品。

张曙的成功并非偶然, 他注重大众审美对音乐创作的制约, 由于受文化背景、民族性格和时代背景等影响, 大众音乐审美喜好表现比较明显且具有高度统一性。张曙正是牢牢把握这一点, 才能在形式上摒弃自我表达, 力求运用中国音乐元素迎合大众的审美趣味, 并准确捕捉到“抗战”这一人民群众素所共有情感内涵, 并逐渐形成独具特色创作思想与核心内涵。正是这种“洋为中用”以及为广大群众而创作的思想让他的作品在那个时代成为有力的武器。在经济全球背景下, 文化的交流越来越多, 越来越多的音乐创作者已经脱离大众的审美需求, 所创作出的音乐作品晦涩难

懂,听众无法理解音乐作品所要表达的情感,很多受过专业音乐培训的人都觉得很难接受,所以他们创作出来的音乐作品,最终都会被淹没在音乐行业发展的浪潮中。而张曙的创作思维及原则直到今天依然具有深刻的实践意义,事实证明,只有符合时代精神和大众审美音乐作品,才能获得成功。

在音乐创作中,张曙首次将西洋作曲技巧与中国传统音乐元素相融合。但因为受限于所处历史环境与工作条件等制约,张曙缺少到基层采风收集的机会,也很少涉猎更具表现力的劳动音乐素材、民间音乐等,仅限于昆曲、京剧等传统音乐形式,这导致中西融合的音乐创作形式具有明显的局限性。

(二) 二度创作

音乐表演是联系音乐审美与音乐作品之间的纽带,也可以使音乐符号通过音乐设备直观呈现出来,且具有一定的再创造特性,可以将其称为二度创作,也是比较重要的音乐艺术形式。张曙在《唱歌的声音与情感》中便提出自己的看法,首先,他对歌唱的发声、呼吸等技术层次内容进行详尽的阐释,为二度创作音乐表演提供技术支撑和实际依据。关于唱歌的情感问题,他如是说道:

“至于注以情感的问题,就要看唱歌的人的理解能力如何了。而这理解力的养成并不是一时可能的,也不是单从书本上或理论上可能得到的,而是要从日常生活中多方面的深切地去体验,敏锐地去观察始能得到的。所以一个唱歌的人,如果没有深切的理解力,即使他的声音与技巧联系得怎样好,顶多也不过有一架机械自动钢琴的演奏罢了。所以‘唱歌要注意生命’这句话,是每个唱歌的人应该时时记得的。”所以,张曙认为在二度创作中,理解和演唱表现是衡量质量的关键所在,他所说的“理解力”包括两个层面,第一个层面,是对作品的认识,能否将音乐作品中的创作者的情感价值用音响形式精确地表达出来,这是二度创作所要遵循的最根本美学原理,背离一度创作意图和无法体现出一度创作音乐内涵的二度创作是不可取的。由于作曲家自身的感情与乐思创造,所留存下来的只是毫无生机的音符,若不加以细致的解读与剖析,极易使其产生歧义,从而使音乐演唱丧失真实性。张曙通过《上山》很好地解释这一点:“倘若是跑上山去游玩,那么就要带愉快轻松的情绪,如果是跑上山去追击敌人的,那么就要有沉着勇猛直前的精神。”因此,如果理解角度不同,对于二度创作所表现出精神内涵有明显的差异性,对音乐作品有比较好地理解与把握是做好二度创作的先决条件。

如果二次创作只是单纯地再现一次创作的内容,那会使二次创作丧失创造力,也无法赋予其高度的音乐表演价值。倘若同一作品的二次创作有比较高的相似性,会使大众产生审美疲劳,并不利于其传播和宣传。不同的演绎版本可以使欣赏者得到丰富多样的审美体验,从而提高演唱者个性魅力与作品表现力,确保表演价值在音乐行为中得到充分的体现。这正是张曙所提出的“理解力”二次创造内涵的实质,张曙指出,悟性并非一朝一夕可以习得,而是要从日常生活中多个层面体会。尽管他没有提到二度创作的多元化,但指出,“理解力”源自一个人的历史背景、个人修养、人生经历和社会心态,这些“理解力”的构成必定会让不同个体产生差异,也使得二度创作的个性化成为必然。

(三) 情感表达

在张曙的音乐美学思想中,情感与理性的统一是一个至关重要的理念。他坚信,音乐不仅仅是情感的流露和宣泄,更是理性思考的产物。他的音乐作品常常能够触动人心,深入到听众的内

心深处,唤起强烈的情感共鸣。这不仅仅是因为他的音乐作品旋律优美,更在于他在音乐的形式和结构上的处理也颇具严谨性。正是这种情感与理性的完美结合,使得他的音乐作品不仅具有极强的感染力,能够直抵人心,而且具有持久的艺术生命力,经得起时间的考验。

张曙的音乐作品,无论是歌曲还是器乐,都能够深深地打动听众的心灵。他的音乐作品,既有深情厚意,又有思想深度,让人在欣赏的过程中,既能感受到音乐的优美旋律,又能体会到音乐背后的深刻内涵。他在音乐创作中,既注重情感的表达,又注重理性的思考,使得他的音乐作品既有情感的温度,又有思想的深度。

张曙的音乐作品,无论是旋律还是和声,都处理得非常严谨,这使得他的音乐作品在形式上具有很高的艺术价值。他的音乐作品,既有古典音乐的严谨性,又有现代音乐的创新性,让人在欣赏的过程中,既能感受到音乐的古典韵味,又能体会到音乐的现代气息。正是这种情感与理性的完美结合,使得他的音乐作品不仅具有极强的感染力,能够直抵人心,而且具有持久的艺术生命力,经得起时间的考验。

四、总结

总而言之,音乐家张曙的音乐美学思想,不仅具有鲜明的时代特色,更在革命音乐史上留下了深刻的印记。他的音乐作品,如同他的人生一样,充满了对革命事业的忠诚和对人民的热爱。他的音乐美学思想,对于我们今天仍然具有重要的启示意义。所以,我们应该学习张曙将音乐与革命、人民紧密结合的精神,用音乐来反映社会现实、表达人民心声、推动社会进步。

参考文献:

- [1] 刘会会. 浅谈抗战音乐家张曙声乐作品的思想和价值 [J]. 中国民族博览, 2023 (08): 104-106.
- [2] 陆璠. 田汉与张曙的艺术情缘 [J]. 抗战文化研究, 2022 (00): 128-135.
- [3] 陈楚楚. 张曙音乐作品研究 [D]. 西北师范大学, 2021.
- [4] 李姿艳. 一堂红色音乐家张曙的音乐欣赏课 [J]. 安徽教育科研, 2020 (16): 125-126.
- [5] 纪恺. 冲破黑暗的号角, 迎接黎明的曙光——纪念人民音乐家张曙 [J]. 黄河之声, 2020 (05): 146-147.
- [6] 杨歆瑶. 浅析桂林抗战文化城时期张曙的音乐创作活动 [J]. 参花 (上), 2020 (02): 92-93.
- [7] 李欣怡, 陈依滢, 徐晴岚. 音乐美学中关于音乐审美的多元生态研究 [J]. 文学艺术周刊, 2024 (09): 38-40.
- [8] 袁萌. 基于音乐美学角度的音乐艺术形式与内容分析 [J]. 明日风尚, 2024 (09): 37-39.

本文系桂林师范高等专科学校 2023 年度校级教学改革研究项目, 课题名称: “双减”背景下音乐教育专业声乐教学改革的实践研究 (课题编号 JGA202303); 桂林师范高等专科学校 2023 年学校校级科研项目, 课题名称: 桂林童谣的美育价值挖掘与创新化传承研究 (项目编号 KYB202307); 2024 年度桂林民族民间艺术研究中心科研项目, 课题名称: 《桂林抗战时期音乐人物研究》的成果。