

浅谈艺术兴格中的音乐兴格

李佳蔚

云南师范大, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】艺术学是一门值得探究的学问, 本文将从中国传统音乐和西方音乐两个方面来谈谈艺术兴格中的音乐兴格。

【关键词】音乐兴格; 曲式; 风格

对于每一位从事艺术相关工作或是在校学习艺术专业的人来说, 艺术学是必修课, 这无疑是一门值得去探究的学问, 这篇文章我主要想谈谈艺术兴格中的“音乐兴格”。

在谈音乐兴格之前, 我想先谈谈艺术兴格的概念。艺术兴格, 是指基于艺术家内在感感情性而呈现为艺术品外在体貌特征的艺术风韵格调。所谓艺术家的内在感感情性, 就是艺术家在创作艺术品之前的个人性格或者创作时的心境情绪, 在此基础上, 创作出来的艺术品具有与艺术家性情息息相关的风格。艺术兴格, 正是由主观的创作兴性和客观的作品风格融汇而呈现。

音乐兴格是艺术兴格的类型之一, 下面, 我将从两个大方面来分别介绍音乐兴格。

1 中国传统音乐

1.1 “季札观乐”, 出自《左传》

此文讲述的是, 吴国的公子季札来到鲁国访问, 想要观赏周朝的乐舞。鲁国乐工为他表演了许多著名的乐舞(如《周南》), 他每看完一个表演都会发出不同地感叹。说明创作者和创作背景不同, 作品风格自然也不同, 那么观者地感受也不相同。

1.2 《荀子·乐论》

这部著作讲述的是荀子的音乐思想理论, 他强调音乐的作用“可以善民心”“移风俗”, 但他排斥民间音乐(如郑卫之音), 他认为民间音乐都是“妖冶”之风。演奏器物的不同, 音乐风格显现出迥然差异, 归根结底都要“比德”天地万物。何为“比德”? 是理解中国艺术、了解中华民族心理意识的渠道, 比德观作为中国人独有的观念, 弥漫于中国艺术的创造活动之中。

以上两部著作都是以周代礼乐制度为背景所写的。众所周知, 周代是我国音乐第一个繁盛的时期, 统治者大力提倡礼与乐, 礼乐制度下, 人分等级, 用乐也有严格的规定, 这一时期创作的音乐作品风格大都与政治相关, 或者祭祀天地、山川、用于典礼等。

2 西方音乐

2.1 古希腊

古希腊人将音乐划分成三种曲式, 分别是多立克型、爱奥尼亚和弗利吉亚, 他们最早总结出四音音列音阶体系, 以当时古希腊几个重要部落来命名, 多立克和弗利吉亚都是那时候就有的, 除此之外还有利底亚和混合利底亚两个音阶体系。到了中古世纪, 四音列发展成了教会调式, 而爱奥尼亚和伊奥尼亚就是在这时期由音乐理论家格拉雷安加上的。如下图所示:

多利亚调式——自然大调2级音阶

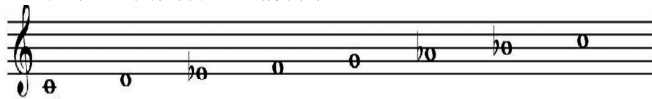
多利亚调式其实就是多立克型曲式, 多立克型音乐使人感到严肃庄严, 多用于教堂音乐创作。

弗利吉亚调式——自然大调3级音阶

弗利吉亚调式音乐使人感到兴奋、激动人心, 这种曲式多用

于乐曲中的高潮部分或热情篇章。

爱奥尼亚——自然小调式

爱奥尼亚曲式音阶结构和自然小调音阶结构是一样的, 而此调式在当时被认为它可以唤起人们的情欲, 使人感到温柔, 多用于抒情音乐中。

伊奥尼亚调式——自然大调音阶

伊奥尼亚曲式音阶结构和自然大调音阶结构是一样的, 音乐色彩就是大调音乐的色彩。

2.2 调式类型

按调式划分的音乐有五声、七声音阶风格, 大调、小调风格, 主调、复调风格等类型。五声调式最早出现在中国, 中国传统音乐大多都是用的五声调式, 迄今为止在我国民族音乐里依然常见。而在大小调为主的西方音乐中, 五声调式音乐很少, 比较出名的如格里格的《佩尔金特组曲》——早晨。

七声音阶、大小调式无论在中国作品还是西方音乐中都是最普遍的。大调式音乐的音响明亮、自然而稳定, 表现“辉煌的颂歌”“雄伟的进行曲”“欢快的舞曲”等一般都选用自然大调来创作; 小调式音乐的音响色彩相比大调式要暗淡得多, 所以那种“悲伤的情歌”“忧伤的叹息”等这类情绪的音乐, 都采用的小调式。

主调和复调都是多声部音乐中的一种类型, 主调音乐作品是以某一个声部的旋律为主, 其它声部是以和声或节奏的手法陪衬的音乐形式。

2.3 近现代

俄国音乐学家谢·斯克列勃科夫以时代标准来划分音乐兴格的类型, 他将西方音乐的风格类型划分为: 古典前时期风格、古典主义风格、浪漫主义风格和现代音乐风格。

古典前时期包括古希腊、中世纪、文艺复兴和巴洛克这几个时期, 前面我所提到的四种古希腊调式、复调音乐、中古调式、教会调式音乐等, 都被归纳为古典前时期的音乐, 它们的音乐风格前面有提到。这一时期最具代表性的人物就是巴赫。

浪漫主义时期的主要代表人物有肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫等, 这一时期的音乐风格特色是强调音乐要与音乐以外其它艺术相结合。提倡标题音乐(作曲家给部分作品加上一个标题, 其标题可能与作品创作背景或作曲家创作心情有关)强调个人主观感受的表现, 作品常常带有自传的色彩; 作品富有幻想性, 描绘大自然的居多; 这一时期作曲家还尤其重视戏剧, 在研究民族、民间音乐文学作品中吸取营养, 在此基础上创作出来的音乐还具有民族特色。例如肖邦《革命》。

参考文献:

- [1] 王一川.《艺术学原理》, 北京, 北京师范大学出版社, 2015. 5.
- [2] 韩明明. 浅谈电影的音乐美学[J]; 华章; 2011年24期.