

浅谈中国艺术歌曲的艺术鉴赏过程

——以《玫瑰三愿》为例

蔡晓玲

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650500

【摘要】中国艺术歌曲种类繁多, 诗歌双绝, 在艺术史上具有重要地位。本文从艺术鉴赏的角度提出一些方法, 总结对艺术歌曲进行艺术鉴赏的基本过程, 旨在从优秀艺术歌曲中获得经验方法, 创作更多更广为流传的艺术歌曲, 扩大艺术歌曲的影响, 丰富人们的精神生活。

【关键词】艺术歌曲; 艺术鉴赏; 古诗词艺术歌曲

1 艺术鉴赏与国内艺术歌曲概述

1.1 艺术鉴赏

1.1.1 艺术鉴赏简介

无论在哪个领域, 一件艺术作品如果没有受众的欣赏, 就不能算是一件完整意义上的艺术品, 而正是由于受众在对艺术品的欣赏过程中产生了不同的审美感受, 才让艺术品具有了意义。

艺术鉴赏是一种审美再创造过程, 也是对艺术品的一种欣赏过程。是人们在接触艺术作品过程中产生的审美评价和审美享受活动, 也是人们通过艺术品所传达出的艺术形象去认识客观世界的一种思维活动。艺术鉴赏经常是复杂的, 它包含人们的感受、知觉、表象、思维、情感、联想和想象等因素。这是一种感性认识与理性认识相统一的人类活动。值得一提的是, 如果要对艺术作品给出客观而有水准的鉴赏结果, 要求受众具有较高且不止本专业的艺术水平^[1]。

我们举例, 如果从音乐的角度讲, 首先是接触到作品时的直接感受——听觉, 从音响上去判断一件艺术品的风格、旋律特点等方面, 再有别的思维活动; 从文学的角度来说, 首先是在读完某一篇文章后获得的来自作者的直接观点, 那么读者还需判断是否与自己的观点相一致等。

1.1.2 艺术鉴赏的当代价值

艺术鉴赏往往伴随着艺术评价, 艺术家并非自己一个人的艺术家, 艺术品也需要受众的欣赏, 作者对于受众产生的艺术评价应是客观的, 不能一味的接受或者反对, 此后创作的艺术品要在受众的艺术鉴赏评价中获得提升^[2]。

当代的艺术门类、艺术品层出不穷, 大众在各种新潮的冲击中对艺术有了更多的要求。艺术鉴赏在发展的过程中也推动艺术各行业的发展, 各个艺术门类正是有了受众的客观评价, 在获得良好审美体验后自发的推广以及爱好者们的创作, 对艺术作品产生了积极的影响。更不论一些珍贵的非物质文化遗产之类的艺术文化, 在艺术角度的鉴赏、评价中会吸引更多的目光, 甚至达到保护发扬的目的。

1.2 艺术歌曲

1.2.1 中国艺术歌曲发展

艺术歌曲产生于欧洲音乐史上的浪漫主义时期, 以舒伯特为代表的19世纪浪漫主义作曲家, 在写作中将优秀的诗歌与精致美妙的旋律完美的结合在一起, 形成了一种高雅优美, 艺术风格极具感染力的歌曲体裁, 并产生了许多传世的优秀作品。

艺术歌曲在中国的发展大致开始于1919年“五四运动”前后, 欧洲早期的艺术歌曲概念、形式、作品、创作手法等, 经中西文化交流传入, 由于其独特的文学性和艺术性, 得到了当时许多知识分子和音乐家的欣赏, 并有许多社会各界爱好者的积极传播、

创作。在对艺术歌曲的不断探索中, 涌现了许多经典的传世佳作。如《梅娘曲》(田汉词 聂耳曲)、《我住长江头》(李之仪词 青主曲)、《玫瑰三愿》(黄自曲 龙七词)、《嘉陵江上》(端木蕻良词 贺绿汀曲)等。在其中有一批优秀的文人, 作曲家还将艺术歌曲的基本概念与中国特色相结合, 创造了许多具有中国风味的作品, 如《教我如何不想他》(赵元任曲 刘半农词)、《花非花》(李白[唐]词 黄自曲)等^[3]。

1.2.2 中国艺术歌曲的特征

艺术歌曲的一个重要特征是用诗词作为歌词, 而中国历史悠久, 一个重要的特点就是产生了许多传世的古诗词。在中国艺术歌曲中, 以古诗词谱曲的作品占重要地位。有的古诗词艺术歌曲, 以遗留下来的琴谱或歌谱中的曲调来结合古诗词创作的艺术歌曲, 具有浓厚的中国古典曲风, 如流传下来的《阳关三叠》(古曲 [唐]王维词)^[4]。

中国民族众多, 地大物博, 产生了许多各具特色的民歌。民歌具有良好的群众基础, 自艺术歌曲概念传入中国以来, 作曲家们就在做将民歌的语言风格、音调等与艺术歌曲的创作手法相结合的探索, 也产生了许多具有中华民族风格的艺术歌曲, 如《牧笛》(邹永强词 尚德文曲)、《我像雪花天上来》(晓光词 徐沛东曲)还将伴奏编写成艺术歌曲多用的钢琴伴奏, 使曲子变得高雅又具有民族风味, 受到广大听众的喜爱。

2 对中国艺术歌曲进行艺术鉴赏

2.1 基本方向

2.1.1 诗歌之“歌”

艺术歌曲由于其独特的艺术特征可以称作“词曲双绝”之艺术品, 但首先这是一种歌曲体裁, 给欣赏者的第一印象便是其动听的旋律, 我们所听见的并非音符组合那么简单, 旋律的创作是由许多基本的音乐要素构成, 如调式、节奏、节拍等。在中国艺术歌曲中有许多具有中国民歌特色的艺术歌曲, 如《吐鲁番的葡萄熟了》(瞿琮词 施光南曲)、《草原之夜》(张加毅词 田歌曲), 则还需要从音乐风格、和声效果和伴奏配乐等方面做详细分析。更有一些作品运用的旋律是记载于史料中的曲调, 还需查阅古籍具体分析, 再从分析结果中总结曲调中的基本风格和艺术特色。这个方面涉及和声学、曲式分析等学科, 要求鉴赏者有一定的相关学科知识与鉴赏能力。艺术鉴赏因受众的艺术素养不同而不尽相同^[5]。

2.1.2 诗歌之“诗”

若要对艺术歌曲进行艺术鉴赏, 当然不可只从听觉入手, 与美妙旋律同时来到面前的, 是极具文学性的歌词。文学也是一种艺术, 所以艺术歌曲的歌词也是艺术鉴赏的重要方向。中国的诗词已有几千年的历史, 沉淀在其中的文学价值, 不是只言片语能

讲述的。即使是使用白话文的诗词,也有许多讲究。从语言方面,我们可以探究其韵脚、诗律、词牌等,从文学方面,诗词运用的典故、修辞手法等都可以在字里行间感受到,如歌曲《我住长江头》的“日日思君不见君不见君,共饮长江水”一句,一种叹息两人不遇的惋惜之情跃然纸上,却不见一个“愁”字。

2.1.3 诗歌之“境”

极具艺术性的旋律与极具文学性的歌词相结合,产生的是一个诗与歌极为契合的艺术作品。两者相辅相成,造就了一首首传世佳作。艺术歌曲所传达的情感如同在眼前的一幅画,他传递给听众的是作者要表达的心声,艺术鉴赏是一种审美再创造过程,是受众对作者心声的倾听。《梅娘曲》所唱“哥哥,你别忘了我呀,我是你亲爱的梅娘”,只一句,旋律带着歌词涌上心头,一股悲伤之情无以言表,仿佛没有别的办法能将情感这样真切的流露。艺术品所蕴含的情感色彩引人入胜,是欣赏者调动全身的感触结合自身经历,自发的构建作者所想表现的情境,这便是艺术品的艺术所在,也是我们进行艺术鉴赏最后要看到的瓶底^[6]。

2.2 具体过程

2.2.1 以“听”起意

王一川先生在《艺术学原理》一书中将欣赏者接触到艺术品后产生自己的情感这种情况称为“生兴”,我认为这十分贴切,艺术品要传达作者的情感,那必然要欣赏者自己主动去体会,才会产生与作者相同的感触。对于一首歌曲来说,仅听一遍或许只能知其大概,而艺术歌曲在音乐史上是一个瑰宝般的存在,想要对其做鉴赏,一定要多听,听其旋律、和声、伴奏等用耳朵能感受的方面。《玫瑰三愿》此曲初听曲调平稳而安静,开头在伴奏轻柔级进的和弦中,仿佛早晨的露水从花瓣上滴落,让人心中宁静安详,十分享受。行至曲中,音乐流动如雾气萦绕,“三愿”一句比一句强烈的语气又让人感到惋惜与心疼,最后“红颜长好”的希冀又仿佛留有余地。曲子不长,但旋律精致优美,余音不绝,情感递进,由浅入深,引人深思。

2.2.2 以“读”深掘

接触一个音乐作品,应是先听到,觉得甚是感慨,便有下一步,找出谱来研读一番,从谱中我们可以读到更多妙处。首先,谱上曲式明晰,《玫瑰三愿》这首两段式结构的歌曲,前后段有对比,全曲为E大调。开头两句的力度递增,“三愿”时力度对比都清晰的标记,强弱运用恰到好处。结束句平稳延续,伴奏的最后一小节长音终止于主调式的主音,是一个传统的终止式^[7]。

谱面的另一大构成元素是歌词,在上一点我们说到,艺术歌曲的歌词极具文学性,所以我们欣赏歌曲一定要研读其词。《玫瑰三愿》一曲由黄自作曲,龙七(龙榆生作词,全曲押“a”韵,以至于在唱原诗“凋谢”时许多歌唱家会处理为“凋下”,“三愿”中“无情风雨”、“多情游客”、“红颜长好”蕴含深刻,或许可以理解为无情与多情,都会给一个女性带去伤害,又或许是一个经历了许多坎坷之人的一生写照。最后一句“留住芳华”更是将欣赏者的思绪带入其中,余音不绝,令人读之生情,感慨万千^[8]。

2.2.3 以“思”回味

或许听与读都在表面,艺术鉴赏是一个复杂的、深层次的思维活动。我们在了解了曲子的主要信息后,便要进入总结环节,那就是探究歌曲要表达的意境,思考作者的想法。首先可以从歌曲的创作背景入手,借物咏志是古今中外诗词中一个通用手法,《玫瑰三愿》也是这样一首经典之曲。此曲写于1932年,时任教于上海国立音乐学院的龙七看到校园内些许凋零的玫瑰感慨不已,故而写下此曲的歌词,后由黄自为其作曲,词曲如天作之合,恰

如其分。探究其含义,或许在那三四十年代的社會中,两位作家都具有进步的解放思想,曲中的玫瑰是女子形象,但歌中的她对于一切伤害她的事物有反对意识,追求美好浪漫的未来,歌中也流露出对他的同情、惋惜,十分巧妙地借助递进的情感诉说了进步女性的心声。这便是运用联想、想象等方法对歌曲的思考,回味其内涵与深意,才能从根本上把握作者的用意^[9]。

在艺术鉴赏后,往往伴随着艺术评价,在进行以上的思维活动后,可以给出一个客观的,贴切的评价。“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,由于欣赏者审美能力、专业素养、审美感受等的不一样,每个人的艺术评价不尽相同,或可参照或可对比,但一定要有自己的思想。我认为艺术鉴赏的个人评价也可只存在于欣赏者的内心,因为艺术评价是一个更深层次的表达,也要有专业的知识体系来支撑,并不是随口而谈^[9]。

3 总结

综上所述,对中国艺术歌曲进行艺术鉴赏有以下三个过程:第一,以“听”起意,多听多感受,欣赏来自于艺术歌曲旋律的美感,初步了解歌曲的轮廓。第二,以读深掘,发掘在谱面上的巧妙之处,对曲子有更专业更深入的了解。第三,以“思”回味,用所了解的信息结合起来,运用艺术鉴赏的方法角度去思考作者每一处变化的用意,体会作者所传达的思想感情,有时也可给出艺术评价。

艺术歌曲诗歌双绝,在艺术史上具有重要地位。但在我浅显的了解中它在大众中的知名度并不高,或许在音乐领域中才更受推崇。而且现在写作一首优秀的艺术歌曲越来越难,反而有更多毫无乐感、毫无意义的歌曲大行其道却存留不久。我希望在对前人的优秀作品的鉴赏中获得经验,好的理论方法无论在写作、歌唱、研究方面都大有裨益。这篇文章虽浅显简单,但艺术歌曲本身经典而传统,深刻的含义都在于歌曲本身,希望读者在简读本文后能对艺术歌曲产生兴趣,从而扩大其影响,将艺术歌曲的优雅美妙传递到大众面前,丰富人们的精神生活。

参考文献:

- [1] 李新. 艺术鉴赏的经验性论纲[J]. 艺术百家, 2016 (03): 168-173
- [2] 冯子勤. 20世纪以来中国艺术歌曲发展的民族化表达与经验研究[J]. 南方文坛, 2020 (02): 189-192
- [3] 王耀华. 音乐学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [4] 王一川. 艺术学原理[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2015.
- [5] 金婷婷. 世变中的艺术歌曲——论黄自音乐美学[J]. 中山大学学报, 2020 (01): 62-70.
- [6] 许会锋. 艺术歌曲歌词创作的音乐性特征[J]. 北方音乐, 2019 (23): 20+95.
- [7] 付晶, 王彤. 中国艺术歌曲创作中的诗意美特点[J]. 音乐创作, 2019 (04): 121-125.
- [8] 杨溢. 谈中国古诗词艺术歌曲创作及发展[J]. 艺术教育, 2007 (04): 74+59.
- [9] 吕少卿. 论艺术鉴赏与艺术阐释[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2014 (05): 86-92+8.

作者简介:

蔡晓玲(1998.5—),女,普米族,四川省资阳人,云南师范大学音乐舞蹈学院,20级在读研究生,专业:音乐,研究方向:声乐演唱。