

诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间的联觉探究

陈 贝

深圳大学艺术学部音乐舞蹈学院 广东 深圳 518060

摘 要: 准确而合理地诠释钢琴作品, 构建其与鉴赏美术作品之间的联觉, 是帮助演奏者充分理解作品和出色完成演奏的有效策略。作者针对诠释钢琴作品时与鉴赏美术作品之间的联觉进行了一定的研究, 分别在诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间的关联性、诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间联觉的方法作用、诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间联觉的问题研究这三方面内容中展开论述, 探究有效的实践策略。文中所提出的观点和策略, 对于合理诠释钢琴作品提供了一定的启迪。

关键词: 钢琴作品; 美术作品; 联觉探究

只有针对作品进行合理的诠释才能够在钢琴演奏过程中表现出富有情感和生命力的演绎, 才能够对作品展现出最为优秀的演奏效果。但是, 钢琴诠释作品也是钢琴演奏过程中的一个难点, 很多演奏者虽然拥有熟练的演奏技巧, 却由于演奏不够感染力, 欠缺灵感, 光彩不足, 这就不能被称作好的演奏。寻求一种有效的提升钢琴诠释作品效果的方式对于演奏者来说尤为重要, 以下针对诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间的联觉及其策略展开研究。

一、诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间的关联性

钢琴演奏是一种极具魅力和挑战性的表演艺术, 对于演奏者来说, 需要拥有熟练的演奏技巧、卓越的音乐表现力、稳定的心理素质、良好的舞台表演能力和驾驭能力。在钢琴演奏的过程中, 音乐、演奏者、听众之间的关系非常微妙, 演奏者需要充分理解作品的内涵和情感, 才能带领听众进入美好的感官氛围中, 并在此过程中获得感动和艺术享受。因此, 对钢琴作品进行合理诠释非常重要, 演奏者不仅需要让观众认知自己, 更要引领观众了解音乐的魅力、内涵和意图。

鉴赏美术作品是指对美术作品进行尝试性分析, 并系统地获得美术作品的基本意识和相关内容。鉴赏美术作品主要包括两个层面: 其一, 对美术作品的认识与欣赏来自不同的角度和广度; 其二, 理解并掌握对美术作品鉴赏的四种方式: ①感悟式鉴赏; ②形式鉴赏; ③社会学式鉴赏; ④比较式鉴赏。四种方式互相渗透, 有助于人们更全面的喜爱和领略美术作品的特点。

通过研究钢琴艺术史可以发现, 对作品进行合理诠释于钢琴演奏来说是非常重要的, 而有效地鉴赏美术作品则能以生动形象、直观立体的表现形式, 充分表现出钢琴作品内涵、精神和情感, 使音乐变得更加具体、形象和富有生命力。在钢琴音乐发展的历史长河中, 有很多优秀作品是从美术作品鉴赏中获得了灵感, 例如俄罗斯作曲家穆索尔斯基的《图画展览会》、西班牙作曲家格拉纳多斯的《戈雅之画》、中国作曲家汪立三的《东山魁夷画意》等, 便是以经典美术作品为灵感线索与创作思路。听众在聆听此类曲目时, 能通过对美术作品的鉴赏而进一步了解音乐作品的背景和意境, 而在彼此的联动之间, 无论是演奏者还是听众都能理解并感悟音乐中的情感、精神和内涵, 这就是透过鉴赏美术作品而充分诠释钢琴作品, 体现两者之间联觉的具体呈现方式。

二、诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间联觉的方法作用

所谓“联觉”, 就是通过视觉、听觉、触觉等感觉, 去感受不同事物之间的关联性, 而最终形成的产物。钢琴演奏者和听众可以通过鉴赏美术作品, 产生一定的视觉冲击, 并在心理形成一种独特的影响, 这种影响涉及相关人员的不同感官之间的相互作用, 形成连环的环境反应, 实现不同感官之间的共振, 帮助音乐的演奏效果

和听众之间产生联想, 对于钢琴作品的诠释起到显而易见的效果。用钢琴诠释音乐作品和鉴赏美术作品之间的联觉的方法还有很多, 具体包括以下三个方面: 其一, 以钢琴作品的内容为主题, 选择与主题相关的美术作品, 通过一个或多个美术作品的鉴赏, 来对钢琴作品进行合理的诠释, 满足不同演奏者和观众的理解程度, 进而实现诠释钢琴作品的作用; 其二, 通过鉴赏具体的著名美术作品来诠释钢琴作品, 通过音乐作品与美术作品之间的关联性, 例如, 将戈雅笔下的著名画作与钢琴作品《戈雅之画》联系起来, 起到对音乐作品的诠释; 其三, 通过生活中的画面与钢琴作品关联起来, 使用身边最为熟悉的“美术作品”来诠释钢琴作品。

三、关于诠释钢琴作品与鉴赏美术作品之间联觉的问题研究

(一) 诠释钢琴作品与视觉效果的联觉

从视觉艺术角度中鉴赏美术作品对于诠释钢琴作品有着必不可少的影响。钢琴演奏者能够借助与美术作品中意象的结合, 通过借助与亮度、空间和色彩的协调来提高对美术作品的鉴赏水平。由此所产生的视听感受以及相关的联想, 进而激发演奏者的创意思考, 让演奏者将声音和具体的视觉画面融合在一起, 从而帮助演奏者累积更立体、更形象的体验, 并进一步理解和合理地诠释钢琴作品。

1. 与视觉亮度的联觉

听觉美学和视觉效果是音乐美学中一个重要组成部分, 而在钢琴音响效果和美术视觉亮度方面所产生的联觉, 体现了有效的美术鉴赏效果, 让演奏者对钢琴作品的理解更立体和直接。在音响和色彩联觉的对应关系中, 音调越高则越易于引起光的感受, 而音调越低则更易于引起暗的感受。明和暗都能用音乐语言形象而生动的表达, 高音描绘了明亮、敞亮、光辉以及阳光的面貌, 低音形容为漆黑、昏暗、阴沉或阴暗的形象。钢琴组曲《图画展览会》, 不仅是穆索尔斯基的代表作品, 而且是十九世纪最有独创性的乐曲之一, 它由与“图画”有关的十首乐曲, 以及有间奏功用的“漫步”主题组合而成, 表现了作曲家在画家哈特曼的画展中漫步浏览的情景。在这部宏伟的组曲作品里, 包含了作曲家为哈特曼的十幅画作设定的十首乐曲。其中, 在第四幅图画《牛群》里左手的伴奏音织体均位于低音区域, 并采用了和弦顿音连奏, 使整个曲子展现了较厚重和沉闷的色彩; 而在第五幅图画《未出壳鸡雏的芭蕾舞》中, 右手则在高音区演奏带装饰音的跳音音型, 让音乐呈现了明亮、活跃、优美的情感, 这与《牛群》相比是泾渭分明, 截然不同, 因此所形成的视觉亮度给人的直观感觉自然不尽相同。在音乐上将声与色、光与暗联觉到一起, 无论从听众的视角或是演奏者的视角, 都能够清晰的体会到音乐家的创作灵感。聆听钢琴作品的演奏虽有一定的抽象性, 而鉴赏美术作品则有较明确的具象性, 这有助于人们在美术作品的视觉效果中感悟钢琴作品的内涵和精神, 使抽象的音乐表演内

容转换成生动形象、直观具体的艺术感受,对于人们感受钢琴作品的意图和思路提供必要的保障。

2. 与视觉色彩之间的联觉

不同的色彩表现了不同的情感,不同色彩也会给人们带来了不同的心理感觉。在钢琴作品中,人们往往把各类调式调性比作截然不同的颜色,例如纯白色的C大调,代表着纯净、明亮;深棕色的升C小调,代表着呻吟、苦痛;淡红色的F大调,代表着热烈、温柔;金色的A大调,代表着辉煌、灿烂;据此看来,美术作品的颜色和视听艺术之间的联觉关系是不可分割的。《图画展览会》就是一部能够通过美术作品阐述的典型范例,其中,第一幅图画《侏儒》,在原画中呈现出的颜色基调十分灰暗,而在素色颜料的衬托下,去除角色之外其余的留白部分,则给听众留下一个忧郁紧张的心理暗示,把奇怪而夸张的小侏儒形态刻画得淋漓尽致。在第二幅图画《古堡》中,乐曲展现给观众的却是一个淡黄色般温馨、平和的颜色,原画里质朴的颜色下,流淌的是宁静而自然的韵律。可以发现,用视觉意象融合于作品诠释,体现了有效的美术鉴赏效果,用听觉艺术来调整视觉意象的流程,将“声与色”奇妙的融合在一块,有助于构建生动而立体的画面感。

(二) 诠释钢琴作品与空间知觉的联觉

空间知觉是指对物体距离、形状、大小、方位等空间特性的知觉,是从视觉艺术中体现出来的一种特殊语言,也是鉴赏美术作品的高端方式。将具体的空间感知与抽象的钢琴作品联觉到一起,使钢琴作品在诠释上更加形象化、具体化,体现了有效的美术鉴赏效果。具体的联觉形式包括以下几个方面:

1. 与空间距离之间的联觉

空间距离本是指立体几何中三维空间中点、线、面之间的距离,反映在音乐中则是指音响范围中的空间距离。音调越强,显现的空间距离就越近;而音调越低,则表现出的空间距离就越远。例如,德彪西笔下的《儿童园地》中,作曲家通过高低不同的音调来表现音响范围中的空间距离,以《练习曲“博士”》为例,通过空间上远近不定,音调上高低起伏,表现了孩子奔跑和嬉戏的情景,而在结尾处一系列高低起伏的音调变化后,出现了一刹那短暂低沉而舒缓的音调,仿佛孩子们发现了一个新奇点,忽然沉浸在探究思索中。从演奏解读的角度来看,孩子之间的运动减少了,空间的变化也减少了,而音调的变化减少了,音乐就会变得低沉和舒缓起来。在此,作曲家用了各种幅度的反差,营造了由远至近而又走远的气氛,把空间距离的感觉和钢琴作品的诠释巧妙联觉到一起。

2. 与空间延伸感之间的联觉

音乐的旋律长短和空间延伸感之间的关系也是十分紧密的。时值越长,所表现的空间延伸感就越宽广,而时值越短,表现就越狭小。例如在《图画展览会》的第九幅图画《鸡脚上的小屋》中,那些伴随着装饰音的八分音符,呈现了短促而跳跃的声音效果,这显然是为了模拟较小的物件,而将整个的空间延伸感大大缩小,仿佛视线只停留在小鸡们快乐的舞姿中。这样的音响特点正好用于模仿小鸡们跳跃的节拍,也能够模仿小鸡们奔跑时的旋律。在表现第十幅图画《基辅大门》中那种沉重、有力、缓慢、长时值的声音时,展示的则往往是壮丽、宽广、宏伟的景象。因此,掌握这种在音乐时值长短和空间延伸感之间的联觉,也将有助于启发演奏者在描述不同内容的作品中找到合理的诠释方向。

(三) 诠释钢琴作品与视觉变化的联觉

视觉变化对于诠释钢琴作品时总能起到直接的影响,尤其是通过了上述各个类别间的相互联觉可以发现,听力和视觉上的艺术思

想总是具有某些共同点,而“联觉”则恰恰发挥了彼此之间的共同点,体现了有效的美术鉴赏效果,并在钢琴作品诠释以及表现对象特征上起到了积极作用。合理地把这些作用转化为策略,便可以进一步提高对钢琴作品的诠释水平。

对美术作品的鉴赏可以做到具象而直观,意味着美术中的所有审美要素,包括:色彩、空间、曲线等都能够作为直观的依据。从古至今,音乐家总是热衷于将有声与无形的音符作为传达情感的手段,把高山、海洋、阳光等一些具体物质用音符元素把它拟人化,并在音乐的感召下为世界上一切无生命的物质赋予生机和活力。法国作曲家德彪西被认为是擅长将美术作品作为艺术灵感的媒介,并利用没有载体的艺术元素和别出心裁的音乐语言,把天马行空的乐思加以描述并刻画出来。以他笔下的前奏曲《西风所见》为例,作曲家通过在美术作品的印象下所产生的视觉冲击,把钢琴作品中对标的人、动物以及建筑都赋予了跃跃欲动的生机和呼之欲出的色彩。色彩是视觉艺术中非常主要的一种因素,与音乐的联觉发挥着极大影响,是有助于人们更直接地去体验音乐艺术元素的途径之一。现代钢琴可谓是近现代乐器发明中最伟大的,它的音色优美,和声层次丰富多彩,人们往往会如此描述:白色的、明快的大三和弦;紫色的、忧郁的小三和弦等,而钢琴的音响幅度之大更是一绝。在作曲家笔下的另一首前奏曲《帆》中,虽然音乐的节奏稍嫌弹性,段落结构也不对称,然而,作曲家却巧妙地运用钢琴的音响特点构建了视觉造型和艺术形象,极好地营造了一种空灵的声响效果,在美术角度上呈现了海上孤舟的形态特点,而音乐中飘逸而神秘的韵律,却让听众无声无息地代入了音画同步的想象空间里,仿佛亲临其境般领略其中的沧桑浮沉。

四、结语

在钢琴演奏中运用“联觉”美术作品这一核心理念,在视觉效果、空间知觉视觉变化上与钢琴演奏手法进行系统的优化组合,有利于演奏者在面对抽象的音乐内容时采用有效策略来解决问题,对诠释钢琴作品具有较好的参考意义。透过联觉钢琴和美术,能够有助于演奏者更好的使“声”与“画”紧密融合一起,这同时也需要提升演奏者的美术鉴赏水平,从而实现对作品进行最为合理的诠释。

参考文献

- [1] 侯忆皓. 视觉联觉艺术在钢琴教学中的实践——以谭盾的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》为教学个案的研究[J]. 艺术教育, 2019(3):4.
- [2] 李妍奇. 钢琴诠释作品与视觉美术作品的联觉——以《图画展览会》为例[J]. 歌海, 2015(3):4.
- [3] 侯忆皓. 视觉联觉艺术在钢琴教学中的实践——以谭盾的钢琴组曲《八幅水彩画的回忆》为教学个案的研究[J]. 艺术教育, 2019(3):4.
- [4] 吴佩瑶. 音乐与视觉艺术的结合——德彪西钢琴曲《金鱼》诠释分析[J]. 中央音乐学院学报, 2011(3):19.
- [5] 杨琳芳. 钢琴音乐与联觉表现——基于音乐心理学的研究视角[J]. 当代音乐, 2021(9):3.
- [6] 魏素素. 浅析德彪西作品中的联觉效应——以《水中倒影》为例[J]. 音乐天地, 2022(2):5.

作者简介:陈贝, 出生年:1980年, 性别:男, 民族:汉, 籍贯:广东省深圳市, 现所任职单位:深圳大学艺术学部音乐舞蹈学院, 学校邮编:518060, 职称:讲师, 学历:硕士研究生, 研究方向:钢琴演奏与音乐教育。

(本文是2021年度深圳大学艺术学部跨学科融合项目《经典美术作品在钢琴审美教育中的作用研究》的阶段性成果)