

20世纪80年代西洋交响乐的中国作品研究

常弘

(佳木斯大学音乐学院 154007)

摘要: 西洋交响乐作为音乐艺术领域中的瑰宝, 不仅具有表现力强气势恢宏的艺术特点, 而且也是能够体现国家和民族文化内涵和音乐艺术水平的重要标志。本文针对20世纪80年代西洋交响乐的中国作品进行了研究和讨论, 希望能够通过中国优秀音乐家的作品探究更好地呈现我国交响乐发展历史的整体历程, 同时也能为集中呈现我国交响乐在观念和创作技法上的特点起到铺垫作用。做好对我国交响乐发展和作品的宣传, 促进和推动中国音乐领域进一步深化发展。

关键词: 20世纪80年代; 中国作品; 西洋交响乐

A study of Chinese Works of Western symphonies in the 1980s

Chang Hong

(School of Music, Jiamusi University, 154007)

Abstract: As a treasure in the field of music art, western symphony not only has the artistic characteristics of strong expression, but also can reflect the national and national cultural connotation and an important symbol of the level of music art. This paper studies and discusses the Chinese works of Western symphonies in the 1980s, hoping to better present the whole history of the development of Chinese symphonies through the works of excellent Chinese music writers, and also pave the way for the focus on the characteristics of Chinese symphonies in concepts and creative techniques. We should publicize the development and works of Chinese symphonies and promote the further development of Chinese music.

Key words: 1980s; Chinese works; Western Symphony

引言:

随着近些年来社会经济的迅猛发展, 人民群众对于精神文化娱乐领域的相关需求得到了不断的提升和拓展, 在这样的发展趋势引导下, 国家对于音乐领域的发展和创新发展再一次提出了新的要求。本文通过介绍和分析20世纪80年代西洋交响乐发展过程中中国作品的创作和发展历程, 能加强对20世纪我国音乐发展和作品的全面认知, 激发人民群众的音乐素养提升意愿和知识视野拓展。最终不仅能够更好地为推动中国交响乐的进一步创新发展起到推动作用, 而且也能激发人民群众的音乐文化自信起到影响意义。

一、国内外交响乐的发展历史探究

(一) 西方交响乐的历史发展和相关流派

西方交响乐作为历史悠久的音乐类型, 距今已经有了近300年的发展历史, 并且在不同的历史发展时期涌现出极具特色的不同流派。16世纪到17世纪, 以巴洛克流派为核心的西方交响音乐正式形成较为灵活的乐章形式, 整体的流派特点不仅具有求新求变的宏大叙事氛围, 同时演奏的情感也往往以夸张为主。整体的音乐结构赋予理性但是表现方法多样而灵活, 从而能够给欣赏者带来一种热情如火的整体观感。随着18~19世纪20年代, 交响音乐逐渐发展形成了以维也纳古典乐派为代表的经典流派。^[1]在古典时期的交响音乐发展过程中涌现出了耳熟能详的国外天才作家和演奏家, 并且通过融入明显的奥地利文化元素从而继承气势恢宏的演奏形式和逻辑严谨的审美观念。值得注意的是, 古典时期的交响乐通过有效应用器乐的动态化语言更好的形成了多元化的音乐体裁创作, 并为后续的音乐流派发展起到了重要的影响意义。随着19世纪的不断发展, 西方交响乐也受到了法国大革命的意识形影响, 在这一时期观念上的变化也涌现出了浪漫主义乐观流派的音乐表达特点。主要通过诗歌和戏剧等文学形式的有效结合, 更好的加强了对个人主观情感的抒发和表达, 同时通过对民间文学素材的有效借鉴和应用增加了不同民族的音乐特点。除此之外, 浪漫主义流派也对西方交响乐的题材进行了全面革新, 并伴随着相关的文化主义现象进行了广泛的流传。19世纪30年代到20世纪初, 民族乐派的兴起不仅增加了西洋交响乐的民族性特点, 同时也在作品的创作过程中更多地反映区域性的风俗和民族情感。而随着19世纪末音乐理念和技术的全新

发展, 现在音乐流派的崛起不仅完全打破了传统音乐流派的审美框架, 并且在不断涌现的多样性音乐主义和发展道路探索中进一步丰富了西洋交响乐的文化发展层次。

(二) 中国交响乐的发展历史

我国的交响乐发展历史相对起步较晚, 并且与国家历史中的租界文化和特殊历史时段产生了紧密联系, 因此在1929年到49年, 西方交响乐传入我国并在文化交流的过程中得到了前期的发展。随着新中国的成立, 国家在进行音乐领域的人员和基础设施建设过程中, 针对西安交响乐的发展方向进行了有效的引导, 因此在这一时间段涌现出了大批受到国外音乐教育影响的交响乐人才。这一时期的中国交响乐作品主要以生活民俗类的题材为主, 并且作品更加注重标题性和音乐形象的塑造。而随着20世纪80年代中国乐团文化部的政策引导下, 广泛针对交响乐的相关形式和作品内容进行演绎和创作, 不仅在国内得到了人民群众和各个地方的广泛认可, 而且也在世界范围内产生了较大轰动。^[2]在这样的发展背景影响下, 越来越多的交响乐人才和创作者得到了全面的培养, 并且这一时期的中国作品也朝着更加深入的层次进行创作和发展, 并且旋律和声等创作领域也进行了大胆的探索, 最终形成了中国交响乐作品的独特审美和主体意识。

二、杜鸣心《小提琴协奏曲》的作品探究

(一) 创作背景

这一二十世纪80年代中国交响乐作品创作于变革和震荡的发展时期, 并且由于这一时期新一批青年作曲家开始在创作舞台上崭露头角, 并且对西方现代音乐的创作思维和技巧进行了深入的探索和应用, 因此这一时期的作品创作逐渐形成了自身的独特特点, 同时也影响着中国西洋交响乐和现代音乐风格产生裂变和多元化发展。而小提琴协奏曲的创作则更加坚守传统中国音乐的创作观念和道路, 因此在这样的发展趋势中呈现出了更加明显的个性化特征。

(二) 作品结构分析

这一作品受到了古典协奏曲的较大影响, 通过三个经典的乐章曲式结构更好地体现了调式思维的相关特点, 并且整体的乐曲变化较为丰富, 展现器乐演奏的相关内容。除此之外, 创作者杜鸣心也大胆尝试了对于声乐化技术的有效拓展, 让作品内容能够被更多的

人理解和感受,体现出了作者极为朴实的美学观念。^[1]例如第一乐章当中主题旋律活泼明快,能够在第一时间留给欣赏者深刻的第一印象,并且通过铺垫快速流动的固定音乐背景,更好的呈现出湖南民间小调的音乐文化特征。除此之外,副部主题与逐步形成鲜明对比,通过构建较为温柔清幽的语调旋律提升了整体作品的丰富度,同时也能够让乐章的推进富于变化。

(三) 艺术风格特点

这些作品主要体现了作者极为朴实独特的抒情性特点,同时也与我国 50 年代著名的小提琴协奏曲在抒情性和戏剧性方面呈现出较大的风格差异。作者通过结合和声和独奏乐器的有效配合,不仅降低了协奏曲当中的对立和竞争关系,而且能够通过有效的配合提升了乐曲的完整性。并且由于整体的配乐效果和契约数量相对较少,更好地给人一种干净简洁的和谐之美。除此之外,作者通过结合高叠和弦以及适度节奏和弦的应用,更好地提升了民族旋律的独特韵味,从而更好地为拓展和提升中国交响乐作品的民族属性起到了促进作用。

三、王西麟《云南音诗》的作品研究

(一) 主题素材和风格特征

这一作品在创作和演奏的过程中广泛融合了云南少数民族的音乐特点,并且通过对西方调式特征体系的应用和转化形成了独具特色的创新。例如作者有效利用云南彝族民歌当中将同名音级进行半音画处理的技巧方式,加强了音乐作品当中的朦胧之美,同时也让整体乐曲的主体旋律呈现出更加灵活的变化之感。^[2]除此之外,作者也通过加强对民歌进行主题旋律的引用和改编,不仅大大提升了音乐作品的地域性特点,而且也在另一方面有效增加了作品的传唱度和人民群众接受度。另外,作者通过在第三和第一乐章针对主题进行了抒情式的陈述方式,更好的配合弦乐以及竖琴的演奏增加了音乐作品的画面感。同时通过结合西方演奏乐器的有效应用,不仅增加了作品当中的东西方音乐文化融合特性,而且也增加了特殊的生命律动感。作者在第三乐章通过加强弦乐与乐器的色彩搭配对比度,更好地将冷暖音色进行有效设计,不仅更好地表现出了宏大丰富的风格特征,而且也将夜色朦胧的清亮之感进行了有效的营造。

(二) 曲式结构分析

作者通过大量采用单三和复三的自由曲式结构,有效突破了传统的西方交响乐曲式结构,并且通过加入回旋曲式以及变奏曲式的应用和点缀,更好的形成了混合式的结构布局。这样的创作和设计能够更好地压缩不同乐章的主题旋律幅度,从而不仅能够加强整体作品的主题表达和节奏感,同时也能够有效提升整体作品的完整性。除此之外,曲式结构的有效设计也能够更好的加强对主题的有效表达,并且通过第 4 章节对于第 1 章节的首尾呼应,提升了章节之间的连贯性,同时也能为深化主题的思想情感奠定重要基础。

(三) 主题表现手法

在整体作品的主题表现手法应用上,作者采用了以下几个方面的对比方式。首先通过动静结合的主题对比,更好的增加了乐曲内容的丰富度,同时也能够对对照不同章节内容的情感表达起到促进作用。其次,作者通过使用移调式主题发展手法,更好的针对中部主题进行连续的上下移调,提升了乐曲旋律的丰富性,同时也为表达渐进的情绪出发起到了重要的推动作用。^[3]除此之外,通过有效使用变奏式的主题展开方式,更好的凸显了作品主题旋律短小的优势特点,从而更好地提升了欣赏者的深刻印象,同时也能够更好的降低长时间的旋律重复产生的单调枯燥问题。

四、刘敦楠《山林》的作品分析

(一) 创作背景

这一作品创作于 1979 年,作者在欣赏南国山水水的风土人情之后进行了充满诗意和幻想的作品创作,并且在创作过程中通过结合苗族飞歌的文化特点,更好地吸收了民族音乐的浓厚氛围。这一作品首演于上海,并且获得了 1981 年中国首届交响乐作品的优秀奖,同时也是 20 世纪华人音乐经典作品的重要内容。

(二) 曲式结构分析

这一作品广泛应用了带有前奏的奏鸣曲式,不仅能够针对波澜壮阔的祖国山河进行了更加深厚的音乐性描述,而且也更加生动形象地刻画了少数民族的生活和精神世界。例如在乐章开头往往通过前奏的铺垫来加强对自然景色的描述和过度,并且能够与抒发的情感进行有效结合,运用大小调的结合来不断调整音乐旋律的整体长度。^[4]其次,作者通过增加具有神话色彩的音响架构,增强了乐章内的幻想性情感,不仅有效表达了作者对于历史和美景的感叹,而且也在另一方面提升了情感的表达和升华。除此之外,作者通过使用缩短的复三部曲式,更好的结合了苗族特色的飞歌旋律,不仅能够通过更加短快的演奏过程来加强情感的变化和递进,而且也能够更好的调动欣赏者的自身情绪和情感共鸣。最后,作者通过在不同章节的相同演奏部分进行节奏重音和节拍的变化,更好的激发了整体作品的音乐思想深度,并且能够通过情感与结构的完美结合提升了整体作品的完整性和统一性。

(三) 民族性元素应用

在作者的这一作品创作过程中广泛应用了民族性的音乐元素,例如前文中提到的飞歌民歌题材,主要通过平地音的叙事调来进行自由无节拍和长变节拍的设计和应用。这样不仅能够更好地提升音乐作品的旋律多样性和扑朔迷离的音乐表达风格,而且能够有效提升传统五音体系的色彩表达功能。除此之外,作者还通过有效结合苗族音乐文化当中的调式节音系列来形成较为特别的音乐听感,从而不仅能够给欣赏者带来独特的新鲜体验,而且也能够有效表达音乐作品的基本主旨。^[5]另外,民族性元素的应用也体现在对节拍的有效应用和调整,更好的增加了民族歌舞形式的相关特点,提升民族文化在整体音乐作品中的特殊作用,同时也能够加强不同乐章之间在音效和速度方面的对比度,从而为提升整体作品的感染力奠定重要基础。

五、结束语

总而言之,西洋交响音乐历史已经走过了近 300 年的发展道路,而中国的交响乐在不断受到西方文化和音乐的影响发展过程中,不仅在 20 世纪 80 年代涌现出了大量的作者和演奏人才,而且中国作品自身的文化和创作特征也得到了长远的发展和确定。并且随着近些年来我国在经济建设和文化宣传领域的不断深化,不仅在中国民族精神和音乐文化领域实现了更为全面的发展和确定,同时也为追赶西方交响音乐的发展历程起到了重要的促进意义。最终不仅能够更好地提升我国的民族文化宣传途径和传播质量,而且也为人民群众的日常精神文化娱乐生活起到了重要的促进作用。

参考文献:

- [1]任诚意.陈光宪:传播中国交响乐作品是我们的使命 第二届苏州金鸡湖作曲比赛访谈[J].音乐爱好者,2021(08):20-24.
  - [2]李玉梅.当中国古典诗歌与西洋交响乐邂逅——《蜀道难》第二课时课例实录[J].课程教育研究,2018(31):43-44.
  - [3]汤琼.今天的耳朵如何听到昨天的声音——听“中国交响乐早期作品”专场音乐会有感[J].中国文艺评论,2016(08):94-98.
  - [4]于洋.多元荟萃 深度聆听——听中国交响乐团《聆听经典——中国当代交响乐作品荟萃》音乐会[J].艺术评论,2018(10):88-91.
  - [5]周琦.中国西洋管弦乐团发展脉络研究[J].天津师范大学,2017(24):23+31.
  - [6]本刊记者.再奏中国百年交响经典——中国交响乐世纪回顾暨第一届中国交响音乐季启动[J].人民音乐,2018(04):4.
  - [7]烁渊,曹畏.中国土地上第一支西洋乐队——漫记上海交响乐团的历史变迁[J].音乐爱好者,2019(00):84-91.
- 作者简介:常弘,女,1988年12月,汉族,黑龙江省佳木斯市,讲师,研究方向:器乐演奏。
注:此论文为黑龙江省艺术科学规划项目《20世纪80年代西洋交响乐的中国作品研究》的研究成果
立项编号:2022B113