

Analysis of the Dialectical Unity Relationship between Music Content and Music Form — Taking Chen Peixun's Piano Piece *Autumn Moon on Pinghu Lake* as an Example

Zhouxin Lai Yaqin Zhong

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 516001, China

Abstract

The relationship between music content and music form is dialectical and unified. Music content is the main part of a complete music work, and the music form is the carrier on which the existence of music content depends. Thus it can be seen that the expression of music content and the form of music are complementary and inseparable. This paper will start from the specific music works, with Mr Chen training piano works *Autumn Moon on Pinghu*, for example, respectively from the creation of the music background, the basic elements of music, organization form of music text analysis, discusses how the music content, music content, and organic fusion with music content, at the same time provide playing techniques.

Keywords

creative background; adjustment style; emotional content; the basic organizational form; image shaping

浅析音乐内容与音乐形式的辩证统一关系——以陈培勋《平湖秋月》钢琴曲为例

赖周昕 钟雅琴

华南师范大学, 中国·广东广州 516001

摘要

音乐内容与音乐形式二者的关系是辩证统一的, 音乐内容是一个完整音乐作品的主要部分, 而音乐形式就是音乐内容的存在所依赖的载体。由此可见, 音乐内容的表达与音乐的形式相辅相成、密不可分。论文将从具体音乐作品入手, 以陈培勋先生的钢琴作品《平湖秋月》为例, 分别从乐曲的创作背景、音乐的基本要素、组织形式等角度的乐谱文本进行分析, 探讨音乐形式是如何作为音乐内容的外在依托、影响音乐的内容表达, 并且与音乐内容有机融合, 同时提供演奏技法上的提示。

关键词

创作背景; 调式风格; 情感内容; 基本组织形式; 形象塑造

1 引言

音乐的形式包含音乐的四大要素、基本组织形式以及形式美法则, 论文主要侧重于研究音乐的调性、节奏、旋律等基本组织形式。

音乐内容有三个层次, 一是音乐的基本情绪、风格体系与精神气质, 二是音乐的情感内容, 三是音乐所传达的视觉形象、戏剧故事以及思想哲理。论文所研究的音乐内容, 主要从音乐的风格、情感以及形象三个方面入手, 进行逐步的探讨与总结。

一个完整的音乐作品通常是以乐谱的形式得以保存于现实世界。乐谱中所包含的标题、术语记号、音符等文本都

是音乐的表现形式, 而音乐的内容则是从这些乐谱文本中得以体现的, 其中包括作曲家本身想传递的情感与思想内容以及听者接受音乐之后的直观感受。笔者认为, 音乐的形式与内容不仅仅是简单的依托与包含。作曲家需要能够将音乐形式与内容的辩证统一关系加以利用, 从而才能创作出一个出彩的音乐作品。

2 《平湖秋月》钢琴曲版本

《平湖秋月》原为广东器乐名曲, 又名《醉太平》, 是吕文成先生的代表作之一。后经陈培勋先生于1975年改编成钢琴独奏曲。钢琴版《平湖秋月》, 在乐曲原有的、婉转悠长的色彩基础上, 充分发挥了钢琴这一西洋乐器的独特性, 加入了多声部旋律以及各式的伴奏织体, 利用旋律与织体模拟民族弦乐的音色, 使其成为融中国民族音乐与西洋音乐特点为一体的、独具风采的民族钢琴曲经典之作。

【作者简介】赖周昕(2003-), 女, 中国福建漳州人, 在读本科生, 从事音乐教育研究。

3 乐谱文本上的统一

3.1 调式风格

钢琴曲《平湖秋月》保持了我国民族音乐的基本五声调式，在五声调式的基础上加入了降G与C作为清角与变宫两个偏音，从而形成了降D宫七声清乐调式，如图1所示^[1]。清乐调式本身具有清闲淡雅的风格特点，与“平湖”一词相互呼应，以西湖的平稳静谧作为全曲的基调。在调式方面，七声清乐调式这一形式，体现了我国传统的民族音乐风格，使该乐曲的刻画主体对象清晰明确，体现了音乐形式与内容的统一。

3.2 情感内容

3.2.1 节奏舒缓，奠定沉稳平静的基本色调

为了描绘出秋夜西湖朦胧而不失淡雅的景致，作曲家在速度选择上使用了Lento（广板）。这一速度大概为每分钟52拍，接近时钟秒针的频率，具有平稳沉静的特点。节奏作为音乐的基本组织形式，在乐曲的框架塑造上给予了空间感，引发听者的视觉想象，是音乐形式促进音乐内容产生

意义的重要渠道。

3.2.2 小音符的灵巧运用，彰显灵动的湖光画面

由图2、图3可见，《平湖秋月》中主要音型以小时值音符为主，32分音符乃至64分音符基本贯穿全曲。作曲家正是把握住了短时值音符轻巧灵活的特点，以此来模拟湖面的波光粼粼。在作曲家进行音乐创作时，若改变每一个音符、一个乐句，甚至是一处节奏，都会给音乐整体带来非常大的听觉效果与感受的变化。由此可知，形式对内容的决定作用是显而易见且毋庸置疑的^[2]。

3.3 形象塑造

由《平湖秋月》这个标题显而易见，这首乐曲的创作对象为秋夜明月照西湖之景。作曲家为了达到写景的目标，就必须借助乐音的旋律走向——乐音的运动状态来模仿和象征。而这个模仿与象征创作是否成功，最终是由听者的回馈决定。要让听者能够通过听觉产生视觉上的通感，就需要依靠音乐的基本组织形式：从旋律和声进行象征月色的明暗变化、从音高起伏模拟波光起伏……

结构:	引子	a	b	c	d	尾声
小节数:	2	7	4	4	5	4
小节:	1-2	3-9	10-13	14-17	18-22	23-26
布局:	起	→ 承	→ 转	→ 合		
整体调式:	降D宫调式					

图1 降D宫七声清乐调式

114

图2 示例1

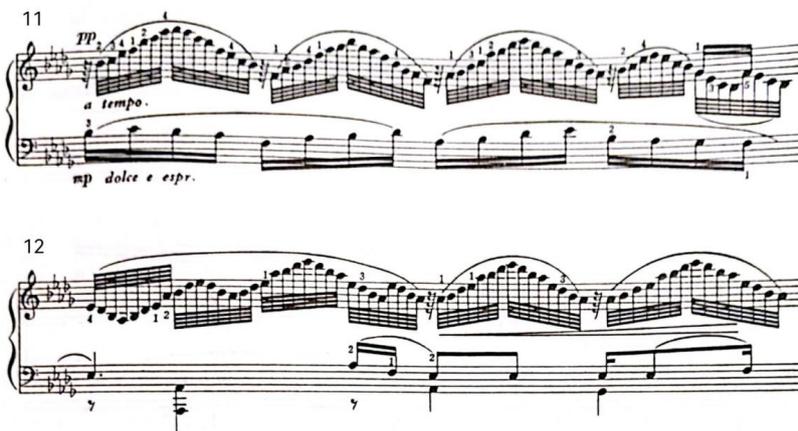

图3 示例3

4 在实践中体现统一

在实际的演奏实践中,最关键所在便是理清如何通过钢琴演奏传统的民族音乐。《平湖秋月》最初以高胡作为旋律的主奏乐器,和钢琴的击弦原理不同,高胡的旋律连接性更具优势,再加上钢琴版谱面多小音符跑动,这就需要演奏者更多用指腹触键,以手腕带动手臂的方式完成快速跑动的演奏,从而使音符之间的连接更为柔和,而不是过于颗粒感。将“点”做出“面”化,以达到模拟湖面层层涟漪的目的。

其次,《平湖秋月》可以类比为一幅水墨画作,为了

显示水墨画的唯美,就需要有意境来刻画,颗粒性太强或端走太明显容易破坏美感。尤其是在众多的琶音与装饰音演奏时,更需要注重旋律连接感,如图4所示,琶音与装饰音使原本纵向独立的单音或柱式和弦加强了连接感,为了达成连的目标,需要演奏者抓住旋律线条,找出旋律音,以此才能够借助琶音与装饰音加以连接。由于第17小节的旋律音为高音,第18小节又转换为低音,所以在演奏时要注意力度中心的转换,灵活地由小指转换为大拇指,力度传递要自然,指尖要稳定,这才能够将手臂的力量自然地传递到指尖。

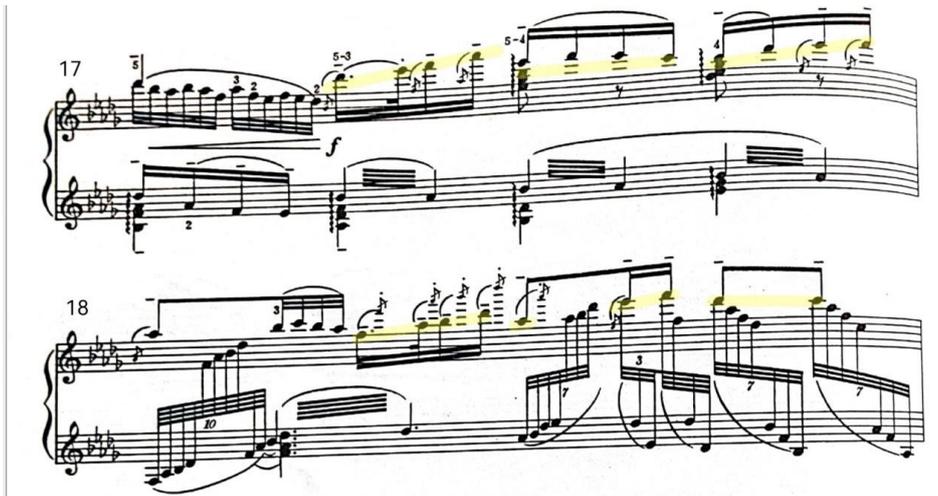

图4 琶音与装饰音

5 结语

通过本文的研究探讨,可以看出音乐的内容与形式是相互依存的。一个作品如果没有音乐的形式只有音乐的内容,它是单调的,音乐也无法被充分地表现出来;但若只有音乐的形式而没有音乐的内容,那音乐将会变得空洞无力、毫无情感可言。在音乐的创作中,要想获得最高层次的美必须很好地协调二者之间的关系,它们应该相互平衡,同时存在,且不可分割^[3]。因此,对于钢琴演奏者来说,把握好音乐形式与内容的统一,有利于更高效地了解并且入手全新的

曲目。同时,不仅仅对于钢琴演奏,音乐的形式与内容的辩证统一关系在对音乐创作、音乐美学研究等音乐类学科活动也起着重要作用,值得我们音乐学者重视并且投入心血地研究!

参考文献

- [1] 孙潇.可视化在钢琴演奏版本中的应用研究——以《平湖秋月》为例[J].阜阳师范大学学报(社会科学版),2022(3).
- [2] 贾雪松.论音乐形式与内容的辩证关系[J].艺术评鉴,2021(15).
- [3] 牛怡然.音乐美学中音乐的形式与内容[J].艺海,2016(1).