

Aesthetic Integration of Chinese Ancient Poetry and Double Pianos

Siyi Luo

Xinjiang Institute of Art, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

Ancient Chinese poetry has always given people the impression of being far-ranging and profound. It is beautiful and elegant, symbolizing China's inclusive and extensive history. Double piano is a music form gradually popular with the improvement of China's comprehensive scientific and technological strength and cultural soft power. Through the continuous exploration and pursuit of Chinese musicians in the professional field, national culture and double piano music form are gradually combined together, and different sparks have been generated.

Keywords

ancient poetry; the double piano; Chinese characteristics; the national culture

中国古诗词与双钢琴的审美融通

罗思颐

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

中国的古诗词向来给人以阳春白雪式源远流长而博大精深的印象, 唯美典雅、象征着中国包容而广博的历史底蕴。双钢琴则是随着中国综合科技实力与文化软实力的提升而逐渐流行的音乐形式, 通过中国音乐家们在专业领域进行的不断探索与追求, 逐渐将民族文化与双钢琴音乐形式结合在一起, 碰撞出了不一样的火花。

关键词

古诗词; 双钢琴; 中国特色; 民族文化

1 中国古代诗词发展

1.1 中国古代诗词的语言审美

古诗词是由语言为基础, 形象为内容而不断散发美感的文学形式。若想体味古诗词的内涵, 首先要吟诵古诗词、字字分析其引用的人与物形象, 并在过程中不断感受其抽象形象表现的现实具体意义, 进而能够对其中的艺术与思想内容价值做出自己的理解^[1]。

古往今来, 古诗词对于中国的文学发展有着非常源远的历史存在意义, 它来源于人们息息相关的生活场景, 又将语言的押韵审美价值提高到最高等次。古诗词包含了早期人们劳动中的无限生活热情, 并在许多乐曲词句上面赋予演唱形式的节奏韵律, 形式均衡简洁, 内容规则严苛,

【课题项目】2021年新疆维吾尔自治区普通高校“音乐学”重点学科科研项目《古诗词意境下的双钢琴艺术表达》(项目编号: 2021YYXYZDXKE(Z)01)。

【作者简介】罗思颐(1999-), 女, 硕士, 从事音乐教育(钢琴演奏与教学)研究。

使人在朗朗上口的文字中把握到音乐鉴赏的蛛丝马迹。

例如, 在唐代名作《静夜思》中, 意向物“光”与“霜”便是作品中押韵的两个平仄交错点, 充分呈现出精炼语言中的押韵美, 并通过具体形象将文学氛围渲染的淋漓尽致, 饱含了作者对着月亮的万千思绪。

中国古代的诗词具有一定的规则, 在字数要求方面, 有时候非常考验作者能够通过几个字表达精炼而深刻的艺术思想能力, 如《望天安门》中的“出”与“来”二字, 就将静态的形象向动态进行了极大的转化, 而刘禹锡先生的《望洞庭》更是如此, 将湖光与秋日月光之“和”的和谐画面体现到极致。当然, 古人在具体的创作中会有各自的特征与风格, 不同的写作时期也有各不相同的背景与认知理念差异, 比如豪放与浪漫的李白风格, 写实与亲民的杜甫风格等, 都充分体现作者独有的思想差异。所以, 要想更好的能够对古代诗词进行了解, 就要进行大量的诵读, 在诵读过程中对文学作品进行语言审美, 感知文学中的音乐节奏美^[2]。

1.2 中国古代诗词的动态审美

中国的古代诗词之所以能够如今天这般源远流长, 除

因其具有语言的静态审美之外,更有其蕴含的引申联想意义——动态审美赏析价值。古代诗词作为一种中国独有的文学作品,最善于借助于非常简短的语言塑造出一种无穷的想象空间,为读者的思绪与情感做出铺垫,因此,当我们对部分古诗词进行赏析时,首先应该对静态的只字言语进行审美,进而跨度到动态的意境审美中去,感受文字背后所蕴含的深厚思想情感,以达到对作品更加精密的评判与文化欣赏。

在我们悠久的历史长河里,不同的文化背景、社会历史、价值观,造就了不同作者不同的年代矛盾,换句话说,每部作品不同的语言特色与风格,都与创作者的命运发展与前途息息相关。所以,我们在鉴赏古诗词的过程中,便可以随着时间或空间背景,适当的采用一些联想方式,将作者的生平放置在那个社会阶段中去,罗列社会与个人经历,实现共情,体味诗中传递出的思想情感与意境,将作者想要表达及隐含的内容最大化的展现到此刻^[3]。

例如,以鉴赏著名诗人陆游先生的《示儿》为例,通过诗词写作的时代环境与创作背景,可以使我们更深层次的了解到其至死不渝收复失地时心中的热血,从而体会到其浓厚的爱国情怀,充分实现古代诗词的动态审美过程。

2 中国双钢琴的创作与发展

2.1 中国双钢琴音乐创作特点

中国的双钢琴音乐发展到21世纪,根据作品的题材,我们大致将其分为音乐作品改编创作、民族民间元素借鉴创作以及西方现代技法结合创作三种。相较于20世纪,双钢琴音乐的创作类型与手法明显趋向于多样化。

作为现有音乐改编创作方式的著名双钢琴曲作品《红旗颂》改编者,曾珍认为独奏改编创作双钢琴的具体手法大致分为五种:

一是将织体进行拆分后再进行连接、实现一定的对题点描;

二是将不同的、多样的音色进行叠加;

三是将音区进行对置;

四是将音乐作品的力度、高点以及齐奏进行拆分与变换;

五是运用滑奏、拨弦等新颖的技术与手法。

总之,改编者力求在最大化尊重原作者动、静态审美特点方式之下,能够使得双钢琴演奏具有更多的作品趣味^[4]。

关于提炼民间、民族音乐文化与生活的元素进行改编的创作手法,中国的双钢琴作品,特别是易于被广大人民群众欣赏的具有中国民间特色审美趣味的音乐作品,可以说是最主要的组成部分之一。随着中国综合科技实力与文化软实力的提升,中国音乐在进入本世纪以后,作曲家们逐渐开始对民族形式与内容开始感兴趣,并在专业领域进行不断地探索与追求,通过鉴赏大量民间的音乐表现手法、叙述方式

等,获得传统音乐独有的创作灵感。除此之外,还有一部分双钢琴会选择直接引用民间现有的音调亦或加入特殊音调与音响作为主要音乐织体来创作旋律。

在这些作品中,创作手法有复杂、高明、简单、稚嫩等各不相同的特点,因为这些作品大多数都是由一些相对于年轻的作曲家来创作的,他们注重对新事物的发现与学习,善于用发展的眼光进行创作,但因为作曲家们的创作经历、经验不同,以及一些水准上的差距,欣赏起来会存在部分良莠不齐的现象。此类作品,或在神韵、或在形态方面,会有一些中国音乐独有的风格特征,来源于戏曲、民歌、以及少数民族音乐的主旋律配以民族调式为主的结构,描绘出与民俗、古代地区以及神话等内容与画面,带有显著的具象特征。

第三种便是将西方现代作曲技法结合中国情趣与意境进行大胆突破创作的方式,在这种新形式的尝试之下,作曲家们逐渐将自己的创作融入到生活经验整体中去,将二者能够共同表达的情景、意境及韵味提炼到具体的旋律创作技法中去,将西方现代创作技法横向发展到双钢琴领域,逐渐趋向于成熟。因此,我们将此类独有的双钢琴演奏形式作品称为原创双钢琴作品^[5]。

2.2 双钢琴演奏新方法的运用和创新

在进入21世纪之前,中国的双钢琴的表演方式主要采用传统演奏技巧,即两架钢琴之间音乐节奏大多呈现规整对位。21世纪初期,为了营造新的音响效果,作曲家们逐渐开始创新演奏技法,例如使用无声按键、用手臂抚琴、亦或拨琴弦等方式进行弹奏。两架钢琴之间,也开始了新型对位方式的使用,时常加入偶然音乐等,实现不规整对位。新形双钢琴演奏技法的使用,促进了中国双钢琴表现力的多样化发展,极大丰富了音乐表达形式与力量,总的来看,这一时期较为深入与全面的使得双钢琴音乐创作在掌握传统民族音乐规律的同时,为双钢琴音乐发展历史长河中注入了前所未有的厚度的精神实质,能够使各种音乐创作技法为表达更多存在的内容与种类思想与艺术感情而服务。

不同时期的音乐之所以能够呈现出不同的特点与标志,是因为在双钢琴创作技法领域中,广度与深度都在不断拓展,一方面是由于艺术遵循着人们时间与实践积累而逐渐显露出得思想内容需求,另一方面便是中国精神文化生活不断丰富而出现的“百家争鸣”“百花齐放”的发展产物,加之中外音乐艺术文化与交流的日渐活跃态势,共同造就了中国双钢琴创作思想解放新局面。

3 《霓裳羽衣幻想曲》中体味“诗乐”交汇

3.1 古诗词意境的诠释

3.1.1 音调素材的来源

著名的双钢琴《霓裳羽衣幻想曲》便取材于唐代广为流传的歌舞大曲《霓裳羽衣舞》,表现出了那个年代艺术文化的繁华与音乐修养,作为唐代宫廷中最著名的“法曲”,

可谓妙不可言。虽然于安史之乱之后,唐代音乐由盛转衰,但终究是有只言片语的精彩谱调流传了下来,将乐舞的形态、曲调,抽象的流传到后代至今。

无论曲谱是否完整、真实,唐代《霓裳羽衣舞》终究是留下了一抹关于这一乐舞的壮美诗篇与灿烂文字,正如白居易于《霓裳羽衣舞歌》中所言的88句诗篇,这一歌舞是宫廷内最盛的史诗性表演,他蕴含了一整个年代的文化,是里程碑式的歌舞情景。因而他将这表演情境绘声绘色的跃然纸上,绘成一整个栩栩如生的记叙诗篇,无一不将那个年代对于超前艺术文化的震撼体现的淋漓尽致。

3.1.2 双钢琴艺术的表达

作品《霓裳羽衣幻想曲》,属于借鉴西方器乐灵感而创作的双钢琴体裁,于结构来讲,作者并没有采用作曲家们的奏鸣曲式、回旋曲式以及赋格曲结构等体裁,而打破常规,将较为自由的幻想风格加入结构中去,同时加入引子与尾声,构成单乐章的自由形式曲体。但是,这种所谓的“自由”,并非完全自由的随意组织,而是在规则中引入古代“散序、中序、破”的曲体结构原则。

唐代燕乐法曲文化中,“散序”多指整套曲子前面由乐队演奏的引子部分;主体部分为“中序”,器乐将音乐主题带入到固定节拍起拍,歌唱与舞蹈配合进场;“破”则是整部大曲的高潮部分,在没有歌唱的情况下使用舞蹈搭配器乐节奏来表现主题内容,舍弃慢速的过程而直接从快速做起点,渐进到极快到达高潮并于顶点结束。著名诗人白居易在诗词《霓裳羽衣舞》中的速度与结构便是与法曲极为贴近的结构形式,结尾处进入高潮“破”的一段舞蹈音调是此曲较为辉煌的一笔,大致沿用原曲中的形式而省略原曲中突慢的后缀式长音结尾。

细数双钢琴艺术的多种表达方式,《霓裳羽衣幻想曲》是最具有代表性的一类结构形式,为中国的双钢琴艺术发展增添了浓墨重彩的一笔,于历史长河中起了极为重要的奠基作用,源远流长。

3.1.3 中国双钢琴音乐与古诗词发展的展望

我们锦以发展而长远的眼光来看待中国双钢琴音乐的创作与发展,可以悉数将双钢琴的艺术发展分为萌芽、探索与初步的三个阶段。总的来讲,我们国家的双钢琴创作晚于

西方起步。但虽然如此,中国的作曲家可谓孜孜不倦,在双钢琴民族化风格的表现力的探索是远远超过同时期任何一个国家的创作者的,加上本世纪初期以高校做代表而展开的双钢琴音乐实践活动,共同奠定与促成了中国双钢琴音乐的初期稳步发展。

此时,中国的双钢琴音乐创作已经打破过去仅仅将中国民族特点结合西方创作技法相揉的固有创作模式,而是逐渐将中国双钢琴音乐创作探索出一条具有中国特色社会主义文化特色的创新艺术道路,并使其长期固定于稳定而持久的繁荣文化时期。

中国的文化发展历程经改革开放多年,造就了经济发展与文化艺术环境大好局面,深深影响着人民日益对于钢琴艺术的更高、深层次审美与需求,而具有中国特色与文化双钢琴作品的出现与发展,极大的满足了人们对于多样化音乐文化的审美趣味。我们不妨将这种演奏形式看作一个长期化追求和谐的过程,与社会文明发展道路接轨,创造新时期文明中国。我们相信,将中国传统民族文化加入双钢琴创作这一形式与理念长期发展下去,定能够于不久的将来使中国的音乐艺术文化带入到突飞猛进的发展阶段。

4 结语

论文对中国双钢琴音乐从三个角度于不同时期的发展形态与形式对创作进行梳理与分析,详细勾勒出中国双钢琴的创作与演奏特点,开辟出一条中国作曲家们独有的民族文化与艺术接轨的艺术形式与道路,为后期双钢琴演奏的开展与宣传积累了内涵与底蕴,并鼓励了中国更广泛的双钢琴音乐创作,向世界证明了属于我们自己的双钢琴音乐文化。

参考文献

- [1] 宋晓霞.别具匠心 相得益彰——有感于“上音”双钢琴歌剧音乐会[J].歌唱艺术,2017(7):53-57.
- [2] 荆蕾.沃尔夫《意大利歌曲集》钢琴艺术指导研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2017.
- [3] 刘晓云.双钢琴作品《梁山伯与祝英台》的音乐及演奏分析[D].济南:山东师范大学,2018.
- [4] 郭佳颖.合唱作品钢琴伴奏的特征[D].广州:华南理工大学,2018.
- [5] 徐童.论双钢琴演奏中的合作艺术[D].成都:西南交通大学,2014.