

民族音乐元素融入中国钢琴音乐演奏的审美重构与表达路径

左金鑫

中南大学

DOI:10.32629/mef.v9i5.20662

[摘要] 在中国钢琴音乐演奏语境中,民族音乐元素在审美维度上不同于创作语境,而是体现在音色的模仿性与多变性、旋律的声腔性与韵味性、音响的意象性与意境性三个方面,因此也就具有了审美重构的意义,表征为中式钢琴演奏审美标准的界定、民族化创演一体美学的构筑以及中国钢琴音乐国际传播话语的形成。从表达路径的角度看,应从以下三个方面予以把握,即立足音色视角,注重触键与踏板技术的运用、旋律声腔与韵味的弹性处理、意象与意境的交互性呈现。

[关键词] 民族音乐元素; 中国钢琴音乐; 演奏; 审美重构; 表达路径

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

Aesthetic Reconstruction and Expressive Pathways of Integrating Ethnic Musical Elements into Chinese Piano Performance

Jinxin Zuo

Central South University

[Abstract] In the context of Chinese piano performance, ethnic musical elements differ aesthetically from their role in composition. They are manifested in three aspects: the imitation and variability of tone color, the vocal style and nuanced charm of melody, and the imagistic and atmospheric quality of sound. As such, they entail an aesthetic reconstruction, characterized by the definition of aesthetic standards specific to Chinese piano performance, the construction of an integrated compositional-performative aesthetics with national characteristics, and the formation of a discourse for the international dissemination of Chinese piano music. In terms of expressive pathways, three key aspects should be addressed: from the perspective of tone color, focusing on the application of touch and pedal techniques; the flexible treatment of melodic vocal style and charm; and the interactive presentation of imagery and atmosphere.

[Key words] ethnic musical elements; Chinese piano music; performance; aesthetic reconstruction; expressive pathways

纵观百年中国钢琴音乐发展史,实际上是中国钢琴艺术家借鉴与移植西方钢琴音乐创演范式以诠释、呈现中华民族文化话语的历史,在这一过程中,中国民族音乐元素的深度挖掘与运用为钢琴中国化、民族化特征的形成起到了决定性作用,由此而生成了独具东方美学特色的钢琴艺术语言。以往对中国钢琴作品中民族音乐元素的研究都集中于创作层面,其目的是理清与梳理钢琴民族化的发展线索,以及归纳与辨析中国钢琴音乐的创作技法,就民族音乐元素与钢琴演奏的结合研究而言相对薄弱。当前中国钢琴音乐在创演上已呈现多元化趋势,尤其是中国钢琴音乐在走向世界化、国际化的过程中,如何展现自身独有的艺术魅力与精神内涵,是使中国钢琴音乐实现有效传播的关键,也是中国钢琴音乐演奏审美重构的现实背景。因此,从民族音乐元素融入钢琴演奏视角进行探究,兼具理论与实践的双重意义。

1 民族音乐元素融入钢琴演奏的审美维度

在钢琴演奏视域下,民族音乐元素在话语符号内涵与意义层面上与音乐创作视域有着明显的区别。在音乐创作视域中,民族音乐元素具有鲜明的形态性特征,如结构意义层面的板式变化体、速度与力度层面的渐变性、调式音阶与和声层面五声性等,而在演奏视域中,民族音乐元素既包括了上述形态性元素以及蕴含其中的审美内涵,又涵盖中华民族在历史上文艺实践中所呈现的美学元素,如气韵、形神、虚实、意象、意境等,又包含内蕴于作品标题而外显于音响的精神内涵、思想意识与民族气质,由此可知,钢琴演奏视域中的民族音乐元素具有概念层面的广义性、内涵层面的深厚性以及范畴层面的多样性,就审美维度而言,具体体现在以下三个方面:

1.1 音色的模仿性与多变性

在中国钢琴音乐的演奏上,音色是演奏者首先要关注的审美维度。音色是关联音乐形象塑造以及音乐情绪表达的重要因素,尤其是在音乐标题的导向下,往往给予演奏者特定的形象塑造指向和情感表达的想象空间。以《百鸟朝凤》(王建中改编)为例,在此曲的演奏上,所运用的倚音、波音、颤音等技巧,不仅是对唢呐演奏技巧的音色模仿,同时也是对各种鸟鸣以及鸟的形态动作的塑造。从音色多变性的角度看,在此曲倚音技巧的处理上,可以通过不同的触键方式表现出滑音、跳音效果,既能够起到模仿与塑造形象的作用,又能够表达不同的情绪。

1.2 旋律的声腔性与韵味性

中国钢琴音乐虽然是以西方钢琴乐器作为表现的载体,但是在音响结构与织体层次上却始终坚守中国传统音乐的线性审美原则,即始终将旋律线条作为音乐表现的重要方式,其原因在于旋律具有音乐表现要素的综合性特征,即“旋律能在聚合多种要素的基础上,形成鲜明的特性,易于被感知、理解、跟随和记忆,常被赋予主题的意义。”在中国钢琴音乐注重线条旋律呈示的背景下,诸如以民歌、戏曲素材改编的作品《巴蜀之画》(黄虎威曲)《在那遥远的地方—青海民歌主题》(桑桐曲)、《皮黄》(张朝曲)等,基于旋律线条与语言声调之间的互动关系,要求演奏者在音乐表现上应突出声腔性与韵味性的表现,也就是要具有歌唱美学的特质。

1.3 音响的意象性与意境性

刘承华在论述中西方艺术之间的区别时指出“中国艺术不同于西方艺术的面向社会、干预社会,而是面向个人娱乐,强调遣兴、抒怀、超脱、休息,是着意经营出来的为使自己内心获得平衡的精神避难所。”这种“平衡”“避难”的心理追求与现实诉求在中国传统音乐中的反映则演化为现实与理想、自然与人文的统一,具体表征为意象与意境,意象的本质在于赋予现实实物以情感内涵,而意境则需要通过具体的艺术表现方式予以构筑。如《梅花三弄》(王建中改编),原曲本意是借助“梅花”这一客观物象表征人的高洁之品格、不屈之意志,使自然之物与人文之情高度地融合,实现了从物象到意象的转变,而在乐曲的演奏上,则需要通过不同的触键角度与力度、强音与弱音踏板的综合运用、富于层次感的分解和弦琶音等技术表现出刚柔、虚实、强弱音色的对比,进而从整体上营造出物我无间、情景交融的意境空间。

2 民族音乐元素融入钢琴演奏的审美重构意义

2.1 中式钢琴演奏审美标准的界定

中国钢琴音乐已经经历了百余年的艺术实践,无论在作品创作、演奏技术应用还是在实践理念方面都有了长足的发展,可以说在钢琴中国化以及民族化方面都有着充分的可行性条件,尤其是21世纪以来“中华乐派”“中国钢琴学派”等概念的提出以及构建的迫切性,赋予了中式钢琴演奏审美标准界定的时代意义,而民族音乐元素的融入则在其中起到了推动作用。相对于西方钢琴音乐在演奏上追求声音的匀称性、音色的颗粒感以及织体的多层性,中国钢琴音乐在演奏上则注重强调声音的弹性

变化、音色的意境呈现以及精神思想的升华,力求中华传统美学精神的彰显,如果说西方钢琴音乐的演奏建立在以技术为标准的基础上,那么中国钢琴音乐的演奏则立足于更深层次的内涵视角上。因此,民族音乐元素的融入,不仅对中式钢琴演奏审美标准的界定起到推动作用,同时也在世界钢琴艺术发展中确立了中国化的审美标准。

2.2 民族化创演一体美学的构筑

周琴在探讨中外音乐中的“模仿”现象时指出“中国传统音乐通过人类的感知体验,传达自然的意境、声音和情感,不仅是对自然的模仿,更是自然地表达天地万物的和谐美;而西方音乐大多是通过符号的建构、多层次的叙事结构来表征,强调作品的象征意义与语境。”中国传统音乐向来是中华传统哲学—美学思想的表达,其中贯穿着“兴观群怨”“天人合一”“诗乐同源”的哲学—美学思维,而这一思维成为民族音乐元素形成的思想基础。当民族音乐元素融入钢琴演奏时,对民族化创演一体美学的形成具有积极的构筑作用。不难发现,在对中国钢琴音乐民族化的探索上,研究者多以作曲家创作技法以及作品演奏技巧作为探讨对象,而较少涉及对演奏美学的概括与总结,因此,从民族音乐元素角度探索钢琴演奏实践,则有助于民族化创演一体美学的构筑,这在很大程度上促使演奏者从作品的再现者身份向中国钢琴音乐文化诠释者身份转变。

2.3 中国钢琴音乐国际传播话语的形成

民族音乐元素融入钢琴演奏的审美重构并非单纯地塑造中国钢琴音乐的在地化价值,而是在与西方钢琴音乐“和而不同”“美美与共”中实现中西文化的互鉴、交流与对话,并在这一过程中实现中国钢琴音乐在国际上的有效传播,而这一目的的达成,则依赖于中国钢琴音乐国际传播话语的形成,其中既包含着中西方钢琴音乐的差异性话语,又包含着中国钢琴音乐独特的自身性话语。在传播话语形成的范畴层面如乐曲的标题意义、主题中的文化内涵、精神层面的哲学思维、演奏层面的技术运用等,都需要通过民族音乐元素进行诠释和解说,这样既体现出中国钢琴音乐不同西方钢琴音乐的独特审美话语,又为其在国际传播中起到身份价值确认和突出文化主体性的作用。

3 民族音乐元素融入钢琴演奏的表达路径

3.1 立足音色视角,注重触键与踏板技术的运用

在中国钢琴音乐的演奏上,演奏者需要突破西方钢琴音乐“标准化演奏的禁锢”,也就是要立足中国音乐的审美维度。从音色表现的角度看,应以乐曲标题的内涵以及乐曲中各部分表现的内容作为依据,由此而合理地选择触键与踏板的方式。以《春江花月夜》(黎英海改编)的行板主题为例,该主题采用了主调和声织体形式,右手旋律为单音旋律,模仿的是箫的音色,演奏时应在强调线条的流动性基础上,应注意把握好明显的强弱对比,即在指腹触键的基础上以连奏的方式突出线条的呼吸感,在踏板的运用上则是突破二拍子的强弱交替规律,以乐谱上的力度符号标记选择运用强音或者弱音踏板。因此,就音色的表现

看,一方面要模仿箫的“竹色”与“气色”;另一方面则是从力度变化的角度突出音色的层次感。

3.2 旋律声腔与韵味的弹性处理

由于中国钢琴音乐在创作上与民族民间音乐有着深厚的渊源关系,因此在民族音乐元素融入钢琴演奏的审美重构实践上,演奏者应善于抓住民族音乐的审美内核,即旋律声腔与韵味的弹性处理。所谓弹性处理,指的是在旋律的表现上,并非严格按照乐谱符号的标记进行“规范化”演奏,而是需要通过想象思维赋予每一个音符更为广阔的演奏空间,展现出音乐流动的表现力和生命力,具体而言,就是要有个性化的呈现。以《箏箫吟》(储望华 曲)为例,此曲整体上分为两个部分,分别刻画了箏、箫两种民族乐器的音色,而吟唱性的旋律却贯穿乐曲的始终,在此曲的演奏上,一方面要从演奏技术运用的角度贴近箏、箫两种乐器音色的特点;另一方面,则是应注重旋律的表现力。如在第一部分的演奏上,右手声部的复倚音模仿的是古筝的刮奏,伴随音高的变化而富有明显的层次性效果,演奏时手指要立于琴键,保持好每一音的颗粒性效果;而在左手旋律线条的演奏上,则采用贴键演奏的方式,突出旋律进行的连续性,由此而形成了双手声部点与线的融合,因此这一部分所采用的“弹性处理”,实际上就是要注重演奏技巧的差异性选择,而目的则是突出声腔与韵味的表现。

3.3 意象与意境的交互性呈现

在中国传统文艺美学视野中,意境的构筑依托于意象的构筑,在中国钢琴音乐作品的演奏上,意象与意境实现交互性的前提在于演奏者对音乐表现对象的理解以及自我情感转化的表达。如在《梅花三弄》的演奏上,演奏者要充分理解乐曲中梅花的拟人性,以梅花在严寒酷冬中生存的习性,体现出君子身处逆境时所展现出的高尚品格。在演奏时,则需要带着这种感悟和理解,使音乐的表达更具深度。如在快板第一主题的演奏上,乐谱

上的标记为“生气蓬勃地”,从音乐表现对象的角度看,实际上是借恶劣的生存环境展现梅花顽强的生命力,而从意象的角度看则是塑造高洁之士的坚强斗志与大无畏的精神意志。因此,在演奏时可通过明显的节奏重音、带有重量的触键以及强音踏板进行呈现,而这种富有英雄之气的音响已然显现出了音乐的意境。

4 结语

基于民族音乐元素融入钢琴演奏审美维度的确立,说明在中国钢琴音乐的演奏上应走出一条符合民族审美、彰显民族话语、能够实现中国钢琴音乐在世界范围内广泛传播的道路。在演奏实践的执行过程中,演奏者应着重跳出多年来以西方钢琴音乐演奏为范式的窠臼,实现钢琴演奏审美意识与内涵的重构,而民族音乐元素在其中发挥着不可替代的价值与作用。从审美维度以及重构意义审视民族音乐元素融入钢琴演奏的表达路径,实际上是对演奏者综合素质与能力的考察,关联音乐文化理解、艺术想象、演奏技术运用等多个层面,同时又需要注重多层面的融合化呈现。

[参考文献]

- [1]孙红杰.论旋律中的族性基因和语言基质——兼论汉语声调的音乐潜能与新韵旧体诗的入乐吟唱方法[J].中国音乐,2022(01):10-23+29.
- [2]刘承华.中国艺术的“月神”精神与“玩味”思维[J].文史杂志,1996(05):45-46.
- [3]周琴.表达·表征·互位:钢琴音乐创作中的模仿[J].音乐创作,2024(05):126-135

作者简介:

左金鑫(2003--),女,汉族,河北邢台人,硕士,中南大学,主要研究方向:音乐表演钢琴演奏。