

新疆音乐元素在合唱作品中的情感与审美

孙立萍

新疆艺术学院

DOI:10.12238/pe.v3i4.15091

[摘要] 探究新疆音乐元素在合唱作品中的情感与审美,旨在以新疆音乐作为文化资源的范例,结合合唱艺术作为传播媒介的不可替代性,为丰富合唱艺术的表现形式、推动多元音乐文化的传承与发展提供一定参考。本文聚焦新疆音乐元素合唱作品中的旋律调式、节奏节拍、音色技法三大特征,分别从新疆音乐元素在合唱作品中的情感表达与审美价值两方面,结合具体案例进行深入分析,以期在拓展合唱艺术表现边界的同时,也为民族音乐在新时代背景下的传承和发展找寻新路径。

[关键词] 新疆音乐元素; 合唱作品; 情感与审美

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The emotion and aesthetics of Xinjiang music elements in choral works

Liping Sun

Xinjiang Academy of Arts

[Abstract] This article explores the emotional and aesthetic aspects of Xinjiang music elements in choral works, aiming to use Xinjiang music as a cultural resource example. By leveraging the irreplaceable role of choral art as a medium of communication, it seeks to enrich the expressive forms of choral art and promote the inheritance and development of diverse music cultures. The article focuses on three key features of choral works featuring Xinjiang music elements: melodic modes, rhythmic beats, and timbral techniques. It analyzes these elements from two perspectives—emotional expression and aesthetic value—and provides in-depth case studies to broaden the boundaries of choral expression and explore new paths for the inheritance and development of ethnic music in the context of the new era.

[Key words] Xinjiang music elements; choral works; emotion and aesthetics

新疆,被誉为歌舞的天堂、瓜果的乐园、黄金玉石的宝地。这里汇聚了维吾尔族、哈萨克族、回族等少数民族的音乐精华,形成了其独有的旋律、节奏和音色。在悠久的历史长河中,新疆孕育了灿烂的音乐文化。当地特有的乃依、纳格拉鼓、胡西塔尔等乐器,为新疆音乐的创作注入了独特的风情,同时也为合唱艺术的创新提供了丰富多样的素材,赋予了其跨越文化的审美价值。合唱艺术被誉为是“自然给予人类最美的馈赠”,有着集体参与性、多声部表现力、公共传播属性,将这一声乐的最高形式与新疆音乐元素进行融合,这既是对传统文化的一种创新性传承与保护,也是合唱艺术本土化发展的实践探索。^[1]《嘎哦丽泰》《大漠之夜》《刀郎木卡姆片段》《西域风情》等优秀作品的不断涌现,也证明了新疆音乐元素与合唱艺术交织融汇的可行性。

1 新疆音乐元素合唱作品的特征分析

1.1 旋律特征

在新疆音乐元素合唱作品中,其旋律形态一直有着特殊的

音阶结构作为基础,旋律线条多呈大起大落的态势,且频繁使用四度、五度甚至八度以上的大跳音程,赋予了音乐强烈的情感冲击力。在调式方面,新疆音乐元素合唱作品多采用民族调式,同时融入丰富的装饰性元素,使其既有五声音阶的简洁明快,又含七声音阶的丰富变化。^[2]比如,屈源作词、杨一博作曲的《喀纳斯的月光》,汲取了新疆多民族音乐的养分,旋律线条采用“级进-跳进-反向迂回”的波浪式结构,同时融入了颤音、滑音等装饰技巧,在突出民族风格的同时,又增强了音乐的层次感。

1.2 节奏与节拍

在新疆音乐元素的合唱作品中,对混合节拍的灵活运用,赋予了音乐强烈的舞蹈律动感和叙事张力,7/8、5/8等节拍组合比较常见,能够赋予新疆音乐元素的合唱作品独特的韵律感。在谢功成改编的《阿拉木汗》中,便多采用有典型民族音乐特征的节奏型来突出民族特色,作品中切分节奏、弱起节奏等频繁出现,在让合唱旋律富有动感的同时,也充分展现出了音乐热情洋溢、自由奔放的风格。

3 新疆音乐元素在合唱作品中的审美价值

3.1 色彩的张力与对比

新疆音乐元素的合唱作品中的独特的音阶调式在合唱作品中的应用与融入,通常会与其他常见调式的旋律形成鲜明对比,并由此形成强烈的色彩冲突。比如瞿希贤改编的《玛依拉》中,旋律仍围绕“do、re、mi、sol、la”等音展开,具有鲜明的民族调式色彩,也赋予了歌曲欢快、明亮、热情的基调。作品中以下这段(如图3.1.1所示)的节奏变化(比如,6/8拍与2/4拍中持续的附点节奏带来的行进感,以及5/4拍相对自由的律动)并非孤立存在,而是巧妙地服务于旋律的情感流动,共同营造出动态变化,进一步强化了旋律本身所蕴含的热烈、奔放与充满活力的色彩。新疆音乐元素的合唱作品中的色彩冲突,是由带有增二度音程特征的新疆音乐元素特有的调式语汇汇集而成的,将其引入到合唱中便会形成强烈的听觉反差,极大地丰富了合唱作品的表现力与地域风情。

3.2 叙事性与戏剧性的强化

新疆民歌作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其文本内容中多蕴含着丰富的叙事题材,既包含浪漫动人的爱情传说,亦涵盖可歌可泣的英雄事迹等经典故事范式。新疆音乐元素融入合唱作品的过程,实际上也是借助合唱形式、配合独特旋律与节奏,^[9]将故事中蕴含的深情厚谊、豪迈壮志等情感放大、升华,引发听众强烈的情感共鸣,赋予作品更强的艺术感染力。比如,陆在易在《塔克拉玛干掠影》中通过节拍突变实现了时空切换:①6/8拍(附点节奏)表现驼队行进(第12小节)→②突变为2/4拍(十六分音符群)模拟沙暴袭卷(第45小节)→③5/4拍自由节拍再现主题(第78小节)象征劫后重生。再加上,手鼓的敲击、舞蹈动作配合等特殊音效和表演形式,也在某种程度上为合唱作品增添了一些戏剧性色彩。比如,在色·恩克巴雅尔《英雄江格尔》中,男低音声部持续喉音呼麦(Fundamental tone C₂,第60小节)作叙事基底,女高音以花腔华彩(e³音颤音,第63小节)象征英雄灵魂升腾,二者共同构成“大地-苍穹”的垂直叙事空间,其声压差(男声ppp vs 女声fff)达45分贝,创建出了立体的戏剧张力,也增强了作品的审美价值和文化内涵。

3.3 中华民族精神的具象化表达

一直以来,在新疆生活的各民族在长期的历史发展过程中,

形成了坚韧、乐观、团结等民族精神,而这些精神也不可避免地体现在新疆音乐元素中,而将其运用到合唱作品中时,这些抽象的中华民族精神便转化为了具象化的音乐形象,能够带领听众更直观地理解和感受新疆各民族的独特魅力。比如,郭文景《刀郎之魂》终章(第210-225小节)要求12声部阶梯式进入:①男低音持续音(E₁)如大地震颤;②中声部增二度音块(#f-a-b)模拟热瓦普群奏;③女高音极限音(g³)以针刺式强音(sforzando)穿刺而出。在整个过程中,各声部相互交织、层层递进,共同构建出了刀郎人豪迈不羁、勇往直前的精神图景。

4 结语

新疆蕴含着丰富的文化资源,尤其是音乐文化资源,堪称一座音乐的宝藏,其中蕴含着无穷无尽的音乐素材。对新疆音乐元素在合唱作品中的情感与审美的探究,是想要研究新疆音乐元素中的独特旋律调式、复合节奏是如何自然地融入合唱艺术中、不断拓展合唱艺术文化维度的,进而为如何通过艺术转化实现传统元素的情感共鸣与审美增值提供新思路、新方案。

本文为2025年自治区高校基本科研业务费科研项目“新疆音乐元素合唱作品创编与研究”(项目编号XJEDU2025J120)的阶段性成果。

[参考文献]

- [1]王一凡.合唱指挥艺术实践研究——以《长恨歌》的合唱指挥为例[J].黑河学院学报,2021,12(06):143-145.
- [2]张一茵.指尖下的丝路之音:新疆音乐风格在中国作品中的体现与探讨[J].吉林省教育学院学报,2023,39(11):174-180.
- [3]张晓燕.演创结合提升学生的审美感知能力——以合唱曲《铃儿响叮当的变迁》教学为例[J].福建教育学院学报,2024,25(06):58-60.
- [4]周颖.新疆民族民间音乐发展历史中的石夫钢琴作品[J].新疆艺术学院学报,2022,20(02):105-113.
- [5]赵梓媛.储望华《新疆随想曲》演奏分析[J].北方音乐,2019,39(04):89-90.

作者简介:

孙立萍(1979.3--),女,汉族,新疆克拉玛依人,硕士,新疆艺术学院副教授,研究方向:音乐学与作曲。