

从《二泉映月》说起

——浅谈音乐表演艺术的二度创作

王 华¹ 王 晶²

(1. 肥城市第一高级中学 山东 泰安 271600

2. 茌平县杨官屯中心小学 山东 茌平 252112)

[摘 要] 文章从二泉映月的历史地位,深刻的思想性和独特的艺术性说起,切入主题:音乐表演艺术的二度创作。一;二度创作的含义、地位和作用。二;二度创作的两大基本原则。三;二度创作的终极目的。

[关键词] 二泉映月;二度创作;二度创作

提起阿炳的《二泉映月》,可谓家喻户晓。很多人都知道它是一首优美的二胡独奏曲,是华彦钧先生为我们中华民族留下的一份宝贵文化遗产,是中华民族音乐文化中一颗璀璨的明珠。

《二泉映月》实际上应属非标题音乐,因为它的内容与这个风雅的名字联系甚少,甚至可以说有些矛盾。音乐描写的不是无锡惠山脚下二泉的优美景色,而是阿炳一生悲苦身世的写照。具体说它是一首倾诉性、思索性、追忆性相交融的乐曲。它以古朴苍劲的音色凄婉愤怒的语调起伏跌宕的旋律,向我们揭示了旧社会劳动人民的苦难生活,并表达了他们对美好幸福生活的憧憬和向往。

《二泉映月》以它深刻地思想性和独特的艺术性,赢得世界人民的喜爱,几乎成为每位二胡演奏家的保留曲目。但加以分析比较我们不难发现,每位艺术家在对它的处理和艺术加工上却又各不相同各具特色。如汪国潼的含蓄严谨、沉稳古典;陈军的热情明朗、刚进洒脱又如闵慧芬的细腻隽秀绵远婉约;宋飞的深情内在却不乏激情澎湃,所有这些杰出的二胡演奏家们即使演奏同一首作品,也会带给我们不一样的感受,这究竟是为了什么?为了弄清这个问题,我们不得不探讨一下几个问题

一、音乐表演艺术的二度创作

所谓二度创作,就是指音乐表演艺术家在准确忠实的体现作曲家创作意图的基础上,结合自己的理解和审美,在表演中最大限度地发挥自己的想象力,采用效果最好的表演技巧,发掘作品更深层含义和审美价值,来体现自己演奏风格的创作过程。

作为作曲家与听众之间的媒介—中间环节,音乐表演的二度创作,在人类音乐的审美活动中具有重要的地位和作用。作曲家需要通过表演者的二度创作来表达自己的思想,实现自己的意图;听众则需要通过对一次次具体演唱演奏的聆听来了解欣赏并理解作曲家的创作意图,并引发情感共鸣。没有音乐表演者的二度创作,再好的作品也不能体现其真正的美妙,听众也不可能听到余音绕梁含蓄隽永的音乐作品。同一部音乐作品,经过不同表演者自己的创作性表达,会产生不同的效果,正可谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。表演者正是通过这种可贵的二度创作,在作曲家和听众之间架起一座理解与沟通的彩虹,并不断启迪陶冶净化着无数人的灵魂,并不断促进艺术文明的繁荣发展。

二、二度创作的基本原则

诚然音乐表演是一种再创作的活动过程,但前提是:二度创作首先应当以体现一度创作的成果为基础。意即正确传达和再现作曲家的创作意图是二度创作的基本原则。那种只追求自我表现而随意篡改作品,完全不顾作曲家意愿的音乐表演是绝对不可取的。举例来说同样一表演一首作品比如《二泉映月》,表演者首先

得保证听众能听出来这是同一首作品,如果其中有人为了表现自己的创造力,把作品改得面目全非,随意添加和删改,随意改换作品调式节奏,那么观众是绝对不会认可这种作品的,所谓的演奏家也不会得到认可。

从另一方面来说,作为二度创作的音乐表演艺术在保证尊重作者一度创作成果的前提下,又必须体现出创造性原则,而不能是千篇一律的复制。那种平淡无奇、缺乏个性的表演,会令观众味同嚼蜡,不能留下任何印象,而美妙的音乐也会像吃腻了的佳肴一样失去对人们的吸引力。就像今天的歌坛一样有多少歌手再一味模仿别人的过程中迷失自我,即使复制品再完美也是复制品,没有自己的风格和特点,结果只能是走向消失,这不能不说是表演艺术的一种悲哀。所谓学我者生,像我者死便是这个意思。同一首作品在不同的表演者手中,在保持原作品基本特点的基础上,要有自己鲜明的风格特色。比如宋飞、陈军、于红梅同样演奏《二泉映月》,但各自的力道,重音的处理,内在韵律以及细微的情感处理上又各不相同,这就是遵循了二度创作的创造性原则,也所以才有永久的生命力。

三、二度创作的终极目的

无论在任何一种艺术领域里,要使自己的创作达到一种高度的完美(相对完美),都是一个极其艰辛和漫长的过程,需要表演者不懈的追求。它不仅需要我们去遵循二度创作的基本原则,也不仅仅需要深厚的基本功、娴熟的技巧良好的心理素质,还需要我们有深邃的思想丰富的人生体验和广泛的社会文化知识。

表演艺术是一种意识形态下的艺术,是艺术家价值思维和生活体验的表现,是社会生活和时代精神的反映。娴熟的技巧只是帮助我们获取音乐形象的工具,而不是目的,只有音乐作品的内容赋予它血和肉,才能焕发生命的光彩。在“保持共性”“与发展个性”之间怎样达到一种“微妙的平衡”,将是每一个表演者毕生的追求,只有经过无数次的实践和经验总结才能达到。而这种“微妙的平衡”就是二度创作的终极目的。

总之,音乐表演艺术的二度创作应当是再现与创意的高度统一,历史原貌与时代风格的完美融合,高超技术与深刻内涵的精彩演绎,我们只有努力从各方面不断提高自己的文化艺术修养,善于思考勤于总结,才能在二度创作这条路上走的更高更远,实现我们的终极目的。

参考文献:

- [1] 杨儒怀著. 音乐的分析与创作 [M]. 人民音乐出版社, 2003
- [2] 耿仁甫. 音乐分析法研究 [D]. 贵州大学 2008