

浅析中国钢琴作品《彩云追月》的形象与意境

安琳

(南昌工程学院 江西 南昌 330022)

[摘要]钢琴作品没有歌词,仅仅是通过钢琴旋律,乐音的流动传递信息表达情感。从艺术作品角度钢琴作品的艺术形象主要是听觉形象,由人的耳朵直接感受到的艺术形象,因此在欣赏和把握钢琴作品时也为受众者的联想和想像提供了空间。中国音乐自成一个独立的意象和情景,在这个意象情景之中是现实生活的反应,又是高于现实世界的,充分体现着人的精神向往。钢琴作曲家王建中改编的《彩云追月》钢琴曲,赋予了这首钢琴曲独特的魅力,有“彩云追月,月掩秋空;月沾凉意,云载清风。”的意境之美,人们从中体验着胸怀、情趣,寻找内心的归宿,融入个人的精神品格最终幻化成幽深的感悟。

[关键词]彩云追月; 形象; 意境

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.646

一、艺术形象

艺术形象是反映生活的特殊方式,人们在欣赏艺术作品时总是通过具体可感的物质材料去感受听觉形象作品中的形象。钢琴作品通过有组织的乐音,有规律的节奏等塑造音乐形象。从艺术作品角度钢琴作品的艺术形象主要是听觉形象,由人的耳朵直接感受到的艺术形象,且听觉形象的构成方式是时间性的。主要通过音响在时间上的流动变化形成使人们通过听觉感官能够感受到的艺术形象。但是听觉形象不像视觉形象那么直观具体,往往需要听众结合自身的阅历的丰富的情感体验才能获得。这也使得音乐的形象具有很多可能性,或者说朦胧性和不确定性。而钢琴音乐不像声乐作品有歌词的衬托,有一定的文学描述,听众通过歌词便能获得一定的文学形象,从而更容易把握作品的艺术形象。钢琴作品没有歌词,仅仅是通过钢琴旋律,乐音的流动传递信息表达情感。因此在欣赏和把握钢琴作品时也为受众者的联想和想像提供了空间。

二、钢琴曲《彩云追月》的艺术形象显现

《彩云追月》是广东音乐的著名曲目,整体质朴、优美,风格轻快独特,描写了小市民平凡生活的轻松写意。1932年被改编为民族管弦乐曲,后由钢琴作曲家王建中改编为同名的钢琴曲,赋予了这首钢琴曲独特的魅力。

曲名“彩云追月”原本寓意仙人驾五彩祥云奔向月宫。

“彩”与“追”从标题上就突显了作品中的形象,彩即五颜六色,或者说沾着月亮光辉的云,视觉上就让人觉得美且生动;“追”更是给人活泼充满生机的动感,幽静的夜幕下,云月交相辉映,云淡风轻,让人感到纯净自然之美。

谱例1:

彩云追月是一个变化再现的单三部曲式结构,谱例1中1-9小节为引子部分,以A宫调主和弦带有主旋律织体的音乐引

入,接着左右手流畅的琶音连接颤音流进我们的耳朵,开始唤起我们的听觉体验。作曲家利用音乐的线条感,让我们感受到云与月的一个视觉动态,引发人们的联想。这里音乐的线性运动状态牵引着我们的想象,在内心产生一种共鸣,幻化为一幅充满诗情画意的运动着的视觉形象。

谱例2:

作品呈示部分10-19小节,如谱例2所示,是一个三句式的单乐段。主题旋律悠扬的进入,用类似切分的节奏模仿民族乐器的弹拨方式,右手轻巧的装饰音加上左手伴奏织体,让整个乐句更有活泼而富有动感。耳熟能详的主题无不透露出花前月下,喝酒赏月,悠闲自在的喜悦感。

谱例3:

谱例3中, 22-37小节为乐曲的中段, 由四个乐句组成。第一和第二乐句是对比乐句结构, 第三乐句和第四乐句分别为一、二乐句的变化再现, 主要由高音区流动的十六分音符和左手较厚重的旋律相交织。低了两个八度的旋律再现给人一种云淡风轻的既视感, 又显现出深邃夜幕中皎洁明亮的月光洒满大地。河流、山川、花草、动物都沐浴在月光之下, 连云雾都难掩它的光彩。月光洒在湖面上波光粼粼, 洒在大地上照亮前方的路, 洒在人们心里, 敞亮温暖。

谱例4:

谱例4, 48-57小节为再现段, 是程式部的变化再现。伴奏采用五连音方式, 旋律织体采用八度的方式, 较程式段更加丰厚、力度强, 声部填充饱满, 充满热情, 动力十足。仿佛在幽淡的夜幕下, 俏皮的风吹着云, 云绕着月, 月躲着云, 你追我赶, 忽快忽慢, 忽远忽近, 充满童趣。

谱例5:

尾声部分, 如谱例5所示58-71小节, 与引子内容基本相似, 在最后结束处两小节做了渐弱和渐慢处理, 与引子遥相呼应。引子好似天色渐晚, 月儿高挂在深邃幽兰的天在空中, 而尾声部分恰恰相反, 一番追逐之后, 天空泛起鱼肚白, 月儿渐行渐远, 云儿越来越清晰的显现在人们的视野当中, 微风袭来, 此刻迎来黎明前的梦境。

三、“彩云追月, 月掩秋空”之意境美

(一)“虚”“实”交融

“意境就是特定画面及其在人们头脑中表现的全部生动性或连续性的总和。”¹意境是中国传统美学的核心, 在表现意境的音乐作品中“自然山水”类题材占其中重要部分。在中国传统文化中, 受“天人合一”的文化影响, 中国人始终秉着人与自然和谐统一的思想, 人是自然的一分子, 自然赋予人丰富的物质生活、精神需求。人们从中体会着自身的思绪、情趣, 悟其中的人生哲理, 引导人格魅力。大自然的山水草木, 在特定的情景中早已融入了人们的情趣, 精神品格, 最终形成深邃悠远的感悟。

中国音乐往往都是一种审美的理想情景, 也是为了传达某种精神品格, 那么为了传达这种意境通常需要不同的表现手法: 一, 在“境”上营造虚实结合, 虚实辉映的意境之美。如意境实的部分在于乐曲、画面等想象的意象之中, 虚的部分在于从意象之中获得的感悟。《彩云追月》引子部分, 整体给人幽静的夜晚景象, 让我们感受到云与月的一个视觉动态的“实”景。附点节奏以及流动的琶音相互推动乐思向前发展, 好似天空中一轮明月时而探出头, 月光即刻洒满大地, 洒在湖面上、小溪里, 随着流水缓缓流淌; 时而躲进云里, 像个害羞的姑娘, 大地、河流、山川瞬间没有了光鲜。于是, 左单音与右手八度交替的十六分音符进一步渲染了“虚”情——“彩云追月, 月掩秋空; 月沾凉意, 云载青风。”动静结合之美景, 深邃的天空中彩云追逐着月亮, 月光洒满秋夜的天空, 月儿带来丝丝凉意, 彩云满载徐徐清风。

(二)“意”“境”统一

中国音乐在表现意境时常用的另外一种表现手法便是意与境的结合。意与境的结合必须能够达到和谐统一, 自成一个独立的意象和情景。在这个意象情景之中是现实生活的反应, 又是高于现实世界的, 充分体现着人的精神向往。作品再现部分, 左手用五连音的方式, 右手用八度奏出主题, 旋律宽广、大气, 气氛比引子和第一部分较热情, 音乐显得有弹性, 色彩明朗流动。仿佛云与月的对话, 又好似云月嬉戏打闹, 意趣盎然。无不体现着“轻松、惬意、自由洒脱”的精神向往之意与“彩云追月, 月掩秋空”之美景, 二者完美结合、和谐统一。

(三)超越表象, 无限之美

中国传统艺术作品, 总是追求“韵外之致”或“味外之旨”, 就像“言外之意”“刹那间的永恒”, 力求一种更高的境界, 而这种高于现实或者形象的情意寄托, 不能光从作品中描述的形象中去看待意境, 还要从特定的形象中发散思维, 调动丰富的想象、联想去理解意境。既要看到直观的艺术形象感受直接的意境, 又要看到间接的艺术形象感受“象外之象”。如《彩云追月》, 云与月你追我赶的景象是作品的艺术形象, 但不是意境, 意境是云月交相辉映所表现的轻松愉悦, 惬意祥和的艺术情趣, 艺术氛围, 以及这种氛围能触发的艺术联想。正如我们或许能感受忙碌一天后的轻松状态; 或者姑娘小伙甜蜜热恋的心境; 又或是老婆孩子热炕头的平淡生活; 无不是我们平平无奇小市民的悠哉乐趣。人们从中体验着胸怀、情趣, 寻找内心的归宿, 融入个人的精神品格最终幻化成幽深的感悟。

结语

“艺术通过艺术形象能够使欣赏者产生美感, 并触发系列联想和想象, 是客观事物产生艺术的扩展和升华。”中国的钢琴音乐更多的是古朴、典雅、由内而外的, 处处体现着中

华民族的“阴柔之美”，而这种美又蕴藏着深刻的精神内涵，有着高于艺术形象本身的情思寄托，自成一个独特的意境，充分体现着人们对于一切的遐想，向往或者说期许。在演奏聆听中国钢琴音乐的过程中我们不仅仅要琢磨作品艺术形象的可感性，同时应该努力寻求作品中的共情，这种共情会引导我们朝着正确的情绪方向升华，提升审美体验情趣，达到形神统一，从而真正理解作品深刻的底蕴，从中获得美好的审美体验。

参考文献

- [1] 罗颖馨. 中国钢琴音乐意境之探究——以《彩云追月》为例[J]. 黄河之声, 2021(18): 71-73.
- [2] 付瑶. 钢琴曲《彩云追月》演奏与教学分析[D]. 曲阜师范大学, 2021.

[3] 曹源. 钢琴曲《彩云追月》的艺术特征及演奏技巧分析[J]. 大众文艺, 2021(11): 94-95.

[4] 刘一迪. 王建中改编钢琴曲的艺术手法与特征——以《彩云追月》为例[J]. 戏剧之家, 2020(20): 88.

[5] 彭吉象. 张瑞麟 艺术概论[M]. 上海音乐出版社, 2015. 4.

[6] 涂维民. 肖杨新 音乐美学基本原理[M]. 上海交通大学出版社, 2012. 1.

[7] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 高等教育出版社, 2019. 1.

作者简介:

安琳, 女(1984—), 汉族, 山东邹城市人, 硕士, 讲师, 研究方向: 音乐学/音乐表演。

(上接第1048页)

三、工作经验与体会

“校企合作、工学结合”背景下构建的“361”学生管理模式是一项深化产教融合、校企合作，进一步完善校企合作育人机制，创新技术技能人才培养的模式。总之，校企合作背景下高职院校学生管理师一项系统性工程，任重而道远，必须精心策划，稳步实施，体现形式与内容并重，学校和企业相济。

参考文献

- [1] 时海涛. 高职院校“校企合作、工学结合”赢在何方[J]. 全国商情(理论研究). 2013, (09): 75-76.
- [2] 杨建. 仲昭慧. 校企合作视野下的高职院校学生管理模式创新[J]. 教育学术月刊. 2011, (11): 97-99.
- [3] 彭慧. “校企合作”背景下的高校人才培养路径探索[J]. 产业与科技论坛, 2021(20) 24: 257-258.
- [4] 谢陈梅. 校企合作背景下地方高校“三位一体”的实践

教学体系构建——以广告学专业为例[J]. 成都师范学院学报, 2020, 36(9): 22-27.

基金项目: 广东省教育指导委员会, 教育部职业院校文化素质教育指导委员会立项课题: “4321”管理模式对提升高职学生核心素养的实践研究(2019YB11); 广东省高等学校党的建设研究会, 2020年省高校党建研究会立项课题: “3D立体教育体系”在加强高职毕业班党员管理中的应用研究(2020GZ031)。

作者简介:

宗婉婷(1987年—), 女, 汉族, 广东佛山人, 硕士研究生, 思想政治教育助理研究员, 研究方向: 高校党建和思想政治教育; 王力召(1990年—), 男, 汉族, 河北石家庄, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 思想政治教育。