

浅谈中国传统音乐的欣赏方式

——以京韵大鼓名曲《剑阁闻铃》为例

任峻伶

(天津师范大学 音乐与影视学院,天津 300387)

摘要:音乐欣赏是音乐实践最后一个要素,是一种积极的,具有主体性的创造活动。每个欣赏者都是独特的,人们根据自身对于音乐的感受展现自己的想法。在音乐实践的各个方面里,不仅仅是创作者、表演者决定听众的态度;听众的感受也影响了一部作品的发展和地位。这就产生了音乐的审美,从审美的不同角度来讲,就产生了纯音乐式、综合体验式、侧重作品表演式、侧重作品式、侧重表演式、背景式以及刺激式。结合中国传统说唱音乐——京韵大鼓的实际存在,我认为其具有前五种欣赏方式。

关键词:京韵大鼓;传统音乐;欣赏方式;音乐欣赏

中图分类号:J625 **文献标识码:**A **文章编号:**1005-5312(2012)20-0123-01

一、纯音乐式的欣赏方式

纯音乐的欣赏实际上就是对于音乐本体的一种欣赏,它代表着一种美学上的追求,代表着一种倾向,促使人们深层次的研究音乐自身的审美特征,探求纯音乐的思维。京韵大鼓的板式分为两种,包括紧版和慢板,慢板中又包括了常用的腔、甩腔、拉腔、落腔、长腔、挑腔等等;紧版又包括多闪板,以及伴奏时的打双板。这些都是京韵大鼓的纯音乐内容。

在《剑阁闻铃》中,唱腔主要以平腔为主,接着是挑腔、落腔、拉腔、甩腔都按照了京韵大鼓传统方式行进,最后的部分用到了紧版和甩腔的音乐方式。有的末段还采用了紧版,加快变紧的节奏,越来越把全曲推向高潮,接着再转慢板尾声结束全曲。

二、综合体验式的欣赏方式

全面的理解一部作品,就需要从它的各个方面入手,综合体验式的欣赏方式就是一种较为全面和充分的音乐欣赏方式。相比纯音乐的欣赏方式,它更注重形式方面的欣赏,从中获得愉悦的音乐审美感觉,而且同时集中体验音乐的内涵,在充分体验音乐中情感内涵的基础上,还运用想象去追寻音乐所表现的形象和意境。在这种方式中,尤其注意对于音乐所表达的感情理解,需要听众展开想象,根据音乐本身带来的感觉,以及自身的生活经历,或是音乐中的语言文字标题等全面的理解一个作品。

《剑阁闻铃》大体讲的是唐玄宗在安史之乱时,逃亡的过程中夜宿剑阁,在风雨交加的夜晚,听到阁内传来的铃声交替的声响,因而引起了对已故爱妃杨玉环的思念之情,孤枕难眠的情景。我们知道了《剑阁闻铃》讲述的凄美的爱情不得已天长地久的故事,也就能更好的体会曲调中的凄美婉转。这些感觉都是我们结合了故事的发生背景,作者的理解,以及我们自己的人生经历,对这部作品所能想象出来的画面。

因此,我们不难看出综合体验式的审美方式是具有创造性的。感情体验可以说是音乐欣赏中最重要的一种心理行为,因为音乐艺术无法直接再现客观事物的形象以及具体的生活事件,它只能通过渲染情绪来感染听众。音乐中每一个主题都能反映出不同的感情世界,重要的是每个人对一个主题的表现特征都有他自己的感受。

三、侧重作品式与侧重表演式的欣赏方式

侧重作品式和侧重表演式大致相同,我们可以简单的理解为因为对某部作品或者某位表演艺术家的喜爱,而在欣赏过程中不自觉的选择这类作品或者是这位表演艺术家的作品而形成的审美方式。

随着人们年龄和阅历的增加,人们接触到越来越多的艺术作品和不同的表演艺术家,他们对于作品的理解和处理都存在着或大或小的偏差,而且这些艺术家自身的条件也不一样,自然表演水准也各有千秋。欣赏者就会从服饰外貌、表演技巧、音乐处理、舞台风度等方面进行品评和鉴赏。

《剑阁闻铃》最出名的表演者就是骆玉笙,她长于歌唱,尤以激越、挺拔的“嘎调”最为动人,被誉为“金嗓歌王”。骆玉笙演唱了多半个世纪的《剑阁闻铃》,如今已成为一代绝唱。骆玉笙的影响力是非常巨大的,很多人追捧和喜欢骆老的演唱和风格,这就是侧重表演式,俗话说说的捧角。

四、背景式的欣赏方式

明显特点就是,听者并不把听音乐这一过程作为主要的目的,而是把音乐作为某一种有意识的活动的背景内容,这种活动是有主次之分的。在一些工厂车间中或其他劳动环境中,播放一些优美、轻松的音乐能起到减缓精神紧张的作用;在公园等游乐场所,播放一些与环境相适应的音乐,也可以起到活跃气氛,增加游人兴致的作用。

音乐欣赏方式的多元化特征,正是人类音乐审美意识多样性的直接体现。在音乐欣赏的过程中,感情体验是一咱最普遍,最强烈的心理活动,在中国传统音乐的欣赏过程中音乐欣赏中,除了少数的鼓类、号子类的音乐形式,采用纯音乐式、综合体验式、侧重作品表演式、侧重作品式、侧重表演式、背景式的欣赏方式较多一点。但是刺激式也是存在的,大多用于劳动丰收或者战争时,做鼓舞人心之用。总之,音乐欣赏是上处多层面的心理体验过程,各种欣赏方式之间存在着共存互补的关系,可以说,倘若没有音乐欣赏的多层性,也就没有音乐艺术特色的丰富多彩!

参考文献:

[1]袁静芳著.中国传统音乐概论.上海音乐出版社.