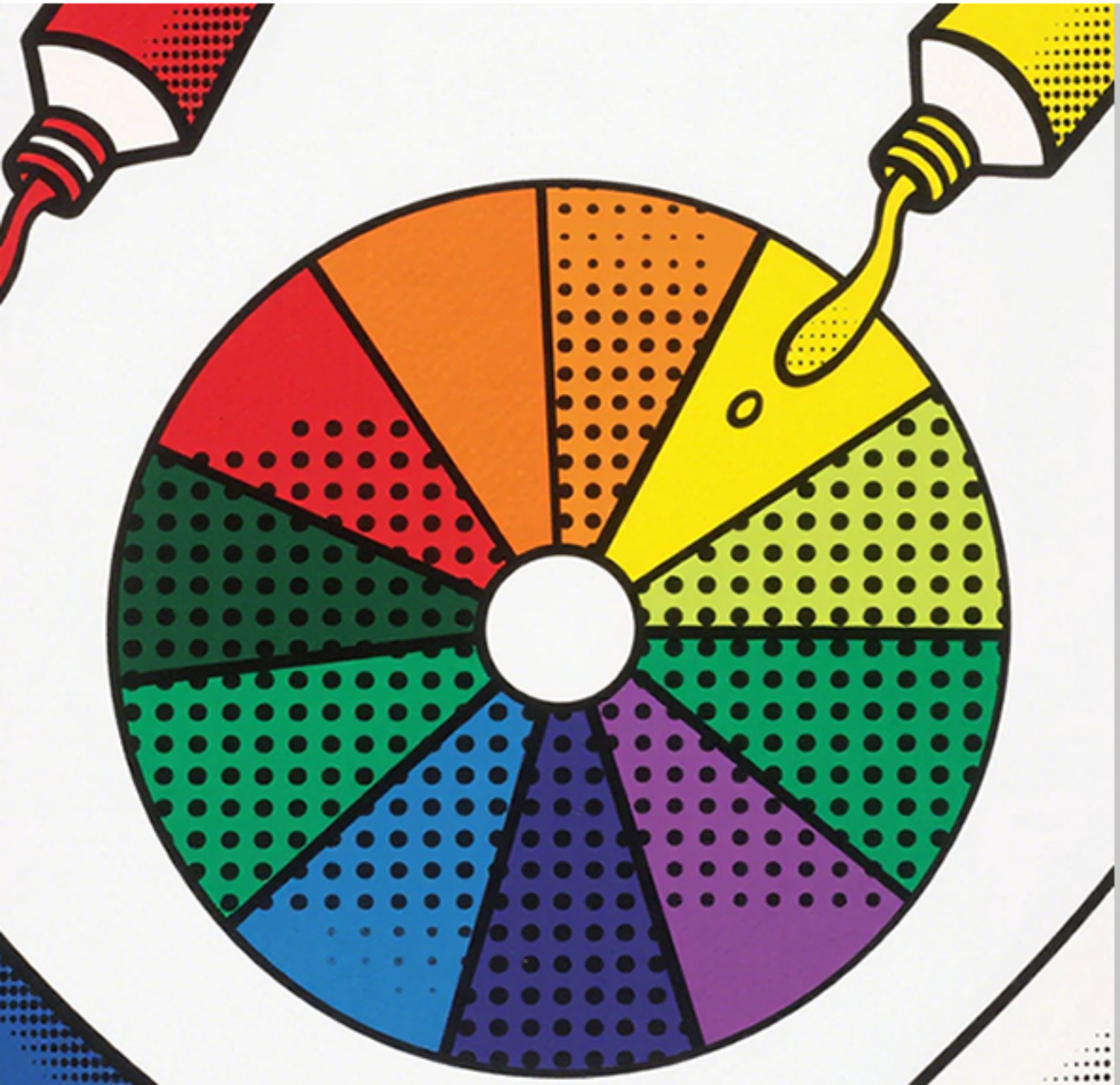
CHAIN KNOW
ChainKnow Publishing Limited

2022年第2期

人文与艺术学刊

Journal of Humanities and Arts



人文与艺术学刊

本刊编委会

主　　编：刘　铮
副 主 编：方梓乔
责任编辑：王　斌　马会锋　李　玲
　　刘升宝　王雷之　宋毓民
　　张军利　汤庆宾　张宪静
美　　编：王　雪

主办单位：
链知出版社
出版单位：
《人文与艺术学刊》编辑部

网　　址：www.chainknowpub.com
地　　址：香港观塘伟业街174号劲达丰工业大厦2楼B01室

国际标准刊号：
月刊2022年第2期

目　录

从《檀香刑》看莫言历史的民间化叙述 …… 李生根 /1
社会语言学视域下英语语言性别差异研究…… 李小娟 /5
钢琴教学中音乐表现力的培养路径研究 …… 王青青，李向阳 /9
论小说《白鹿原》叙事的表现张力 …… 王苏洋 /13
原生态音乐的艺术价值及其对高等教育声乐教学的启示…… 吴阿怩 /16
《爱的甘醇》歌剧中的艺术特征与演唱技巧探究…… 杨　磊 /19
探讨提升琵琶教学中美感培养的策略…… 袁小青 /22
舒伯特《b 小调第八交响曲》的忧郁性音乐语言研究 ·· 张可天 /26
中国民间美术在动画造型设计中的应用研究 …… 章　洁 /30
伍尔夫意识流小说的叙事技巧——以《到灯塔去》为例 …… 章丽萍 /34
从《所罗门之歌》探讨莫里森的双重身份认同 …… 钟冰玉 /38
探讨贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特性及演奏技巧 …… 李　想 /42
巴赫钢琴复调作品及其教学策略研究…… 李向阳 /46

从《檀香刑》看莫言历史的民间化叙述

李生根

（淮安职业技术学院　江苏，淮安　223400）

Study on the folk narration of Mo Yan´s history from Sandalwood Punishment

Li Shenggen

(Huai´an vocational and technical college, Huai´an 223400, Jiangsu)

Abstract: “sandalwood punishment” is a vivid picture of folk life portrayed by Mo Yan relying on the background of the folk story that folk artist sun Bing was subjected to “sandalwood punishment” . The whole novel is extracted from the historical materials of Gaomi Township, and it shows a strong folk style everywhere. From the structural style, language characteristics and characterization of this work, we can restore the folk style of that era and appreciate the charm of folk narrative. Its structural style is free and unrestrained, which breaks through the linear narrative pattern of traditional historical novels, adopts the narrative technique of multi clues and multi perspectives, blends folk stories, historical truth and personal feelings, and forms a unique folk narrative style. In terms of language characteristics, Mo Yan used a large number of dialects, folk songs and legends, which made the language of the novel full of local flavor and folk interest, and made people feel close to it. At the same time, the characters in the novel also have folk characteristics. They are brave and fearless, cunning and intelligent, or stupid, but they are vivid and ready to come out, showing the richness and complexity of folk characters in that era.

Key words: sandalwood punishment; Structural form; Language features; Nongovernmental

摘要:《檀香刑》是莫言依托民间艺人孙丙遭受“檀香刑”这一民间故事的背景，刻画的一幅生机勃勃的民间生命图景。整部小说从高密乡的历史素材中提炼而来，处处彰显着浓郁的民间风格。从这部作品的结构样式、语言特点和人物塑造能够还原那个时代的民间风貌，也能领略民间化叙事的魅力。其结构样式自由多变，不受拘束，突破了传统历史小说的线性叙事格局，采用多线索、多视角的叙事手法，把民间故事、历史真相与个人情思交融在一起，形成了一种别具一格的民间化叙事格调。在语言特点方面，莫言运用了大量的方言俗语、民间歌谣和传说逸事，让小说语言洋溢着乡土气息和民间意趣，读起来让人倍感亲近。同时，小说里的人物形象也极具民间特质，他们或英勇无畏，或狡黠聪慧，或愚昧糊涂，但都活灵活现，呼之欲出，展现了那个时代民间人物的丰富性和繁杂性。

关键字：《檀香刑》；结构形式；语言特色；民间化

《檀香刑》把高密乡村民孙丙抗德遭“檀香刑”处置这一历史事件当作背景，讲述中国现代化进程里农村文明和社会权力发生碰撞的事件。莫言运用较为浓重的民间说唱叙事形式，凸显农村庙堂文化的历史性，还揭示民间文化的独特之处，构建出独特的历史民间化叙事[1]。小说当中，莫言把民间故事与现代历史巧妙融合，凭借细腻的描写勾勒出孙丙等人物的内心世界与命运走向。这些人物形象不但有着鲜明的个性特点，还蕴含着深厚的民间文化内涵[2]。他们有的英勇抗争，有的苟且偷生，有的机智风趣，有的愚昧无知，均以各自独特的方式呈现出民间生命的顽强不屈。除

此之外，莫言在《檀香刑》里的语言运用极具民间风格。他运用了大量生动鲜活的民间俚语、俗语以及歇后语，让小说语言洋溢着生活气息与乡土风味。这种语言风格既提升了小说的可读性与趣味性，又让读者能够更深入地领会和感受民间文化的独特魅力。综上，《檀香刑》作为莫言的一部佳作，凭借其民间化的结构形式、语言特色和人物形象，成功还原了那个时代的民间风貌，展现出民间化叙述的独特魅力[3]。这部作品既是对中国现代化进程中农村文明和社会权力碰撞的深刻反思，也是对民间文化传承与发展的有力呼吁。

一、民间化的结构形式

《檀香刑》整部小说以中国传统戏曲的结构安排事件的发生顺序。莫言将整部小说分成凤头、猪肚和豹尾三个部分，每个部分下又包括若干章。每个部分相互独立又相互关联，具有典型的民间化的结构形式，看不出小说的强叙事结构。

凤头部包括眉娘浪语、赵甲狂言、小甲傻话和钱丁恨声共四章。通过四个不同的人物眉娘、赵甲、小甲和钱丁站在四个不同的角度来审视孙丙抗德这件事，及最终可能被施“檀香刑”的命运的看法或想法。整个四章,通过第一人称叙述方法，交待主要人物的复杂关系，引出孙丙这个主要人物，及会不会被施“檀香刑”这个悬念。

猪肚部包括斗须、比脚、悲歌、神坛、杰作、践约、金枪、夹缝和破城共九章，用第二人称叙述将孙丙案表现得淋漓尽致，高潮迭起。就像“猪肚”油水丰厚，整个部分剧情复杂，人物多线交织，故事事件出乎意外，人物性格丰富多彩。整个猪肚部讲述的都是孙丙抗德这件事情，围绕这个案件前后引出其他人物，非常清楚的交待事情的前前后后。悬念一个接一个,偶尔转换叙述视角，放慢脚步；偶尔重回第二人称叙述，加快剧情的发展；偶尔使用双线叙述，增加悬念。整个猪肚部故事情节生动曲折、人物形象个性鲜明。

豹尾部包括赵甲道白、眉娘诉说、孙丙说戏、小甲放歌、知县绝唱共五章，重回凤头部，用第一人称叙述交待事件的结局，人物的最终命运。整个豹尾部通过赵甲、眉娘、孙丙自己、小甲和知县五位主要人物相互独立深层次的思考，焕发出人性的闪光，对应第一部分的悬疑。莫言在小说的结尾部分通过孙丙被执刑及众猫合唱这一离奇事件,将人间百态反应到极致,正所谓,“人间如戏，戏如人生”，也正面的对照了这部小说的传统戏曲民间结构，让读者进行深入思考。

这种结构形式不仅使得小说情节紧凑、层次分明，还让读者在阅读过程中能够清晰地感受到故事的起伏与转折[4]。莫言的巧妙安排，使得每个部分都能独立成章，同时又紧密相连，共同构成了一个完整的故事世界。此外，这种民间化的结构形式也与小说的主题相得益彰，进一步凸显了民间文化的独特韵味和深厚底蕴[5]。通过《檀香刑》的民间化结构形式，莫言成功地将一段历史事件以生动的艺术形式呈现出来，让读者在欣赏故事的同时，也能够深刻感受到民间文化的魅力和力量。

二、民间化的语言特色

《檀香刑》中莫言用最典型的民间化语言——滔滔不绝的言说来体现小说的民间化叙述。在小说的凤头部和豹尾部通过几个典型性人物自我狂欢的道白构成小说的内容。这些道白就是普通百姓家茶饭之余的谈话，没有主体，没有结构，各自为阵，非常独特的表现了民间化的语言特色。另一方面该小说还使用了大量传统戏剧语言，词句短而有韵味，就像是社戏里演员的唱词。大量使用高密乡一带的民间小戏——茂腔，吸纳民间文化，地方方言，俗语，通过茂腔的凄切演唱传达孙丙的离奇故事，真实反应高密人的苦难生活，进一步映射故事的主题，庙堂文化与民间文化的对抗[6]。

《檀香刑》中还大量使用方言词汇，例如俺、乡党等，这些词汇是属于山东民间口语或俗语。更有甚者，将山东的粗话，民间戏词等写进小说，如“老鼠舔弄猫腔眼，大了胆了”这样的词汇，当然也有比较正式的山东口语“六月天的高粱，蹿得快呐”等等。将这些语言通过夸张、排比等手段，体现语言的魅力[7]。但整体上来说，莫言在《檀香刑》中是充分考虑到读者的品味，对民间文化和民间俚语的大胆创新，使小说的民间性叙述得到体现。

此外，莫言在小说中巧妙地运用了重复和排比等修辞手法，增强了语言的节奏感和韵律美。例如，在描述人物情感或场景时，他常常使用一连串的排比句，将相似的意象或情感层层叠加，形

成强烈的视觉冲击力和情感共鸣。这种语言风格不仅使得小说更加生动有趣，还让读者在阅读过程中能够深刻感受到民间语言的独特韵味和表现力。同时，莫言还善于运用象征和隐喻等修辞手法，将深刻的思想内涵寓于浅显易懂的语言之中，让读者在轻松愉快的阅读中领悟到作品的深层含义[8]。总之，《檀香刑》中的民间化语言特色是莫言创作风格的重要组成部分，它不仅增强了小说的艺术感染力，还为读者提供了一个深入了解民间文化和历史的窗口[9]。通过这部小说，我们可以深刻感受到莫言对民间文化的热爱和敬畏，以及他对历史和人性的深刻思考。

三、民间化的人物形象

莫言用其独特的民间化方式塑造了《檀香刑》的主要人物。例如凤头部的“眉娘”，她就像是农村的凤尘妹子，充分利用自己的美色做着狗肉生意，又不忘巴结县令钱丁，时不时的与钱丁来一段暗送秋波。她是温柔与泼辣的化身，她是勤劳与快乐的代表[10]。还有那个风流种钱丁，他既想风流快活又想保持他的知识分子形象。杀人不眨眼的刽子手赵甲，他毫无人情味，自大狂妄，没有人性，麻木。还有那抗德英雄孙丙，成了历史的牺牲品。

仔细研究莫言将《檀香刑》的主要人物分为两大阵营，一方是象征庙堂的上层统治阶级，另一方代表民间的普通百姓[11]。通过普通百姓与上层阶段的形象对比，用中国传统戏剧人物的表现形式加以描绘，体现人物性格。莫言通过民间普通百姓的特写，表现民间英语的气概，进一步论述民间文化的特殊性，从而达到讽刺和批判庙堂文化的毫无人性。

例如“眉娘”，她身为狗肉西施，外表妖娆妩媚，内心却刚烈坚贞。她不仅有着农村妇女的勤劳与朴实，更有着对爱情的执着与追求[12]。在面对县令钱丁时，她既能够温柔地表达自己的情感，又能够在关键时刻展现出泼辣的一面，这种性格的复杂性使得“眉娘”这一人物形象更加鲜活立体。而钱丁则是一个矛盾的结合体，他身为知识分子，有着对理想和道德的坚守，但同时又被现实的诱惑所困扰[13]。他在与“眉娘”的情感纠葛中，既享受着爱情的甜蜜，又背负着道德的枷锁，这种内心的挣扎使得他的人物形象更加饱满。

刽子手赵甲则是一个极端的存在，他冷酷无情，视生命如草芥，将杀人视为一种艺术。他的自大狂妄和麻木不仁，使得他在小说中成为了一个令人畏惧而又令人憎恶的角色。而抗德英雄孙丙，则是一个悲壮的形象[14]。他有着对国家和民族的忠诚，有着对自由和正义的渴望，但最终却成为了历史的牺牲品。他的命运轨迹，不仅体现了个人在历史洪流中的渺小与无力，更反映了那个时代民间百姓的苦难与抗争。

莫言通过这些鲜明的人物形象，不仅展现了民间生命的顽强与不屈，更深刻揭示了社会现实的残酷与无情。同时，他也通过这些人物形象，表达了自己对民间文化的热爱和敬畏，以及对历史和人性的深刻思考[15]。

四、结语

总之，《檀香刑》这部小说通过孙丙抗德这件历史事件，使用民间化叙述方法体现的一部非常优秀的小说，该小说也是庙堂文化与民间文化对抗的代表作，莫言在小说中通过戏剧化的结构，民间人物道白和民间口语的语言特色刻画出具有民间典型性的人物，反应出人间百态，耐人寻味。

参考文献：

[1] 张清华 . 刑罚的民间记忆与历史重构——《檀香刑》叙事研究 [J]. 文学评论 ,2023(2):45–53.

[2] 王德威 . 酷刑的诗学：论《檀香刑》的民间叙事策略 [J]. 中国现代文学研究丛刊 ,2022(4):78–86.

[3] 张志忠 .《檀香刑》中的民间历史观研究 [J]. 当代作家评论 ,2021(3):112–120.

[4] 陈晓明 . 民间叙事的狂欢化表达——重读《檀香刑》[J]. 南方文坛 ,2020(6):67–75.

[5] 程光炜 . 猫腔与历史:《檀香刑》的声音政治学[J]. 文艺研究 ,2023(1):89–97.

[6] 李桂玲 . 身体叙事的民间立场——《檀香刑》再解读 [J]. 小说评论 ,2022(5):34–42.

[7] 张柠 .《檀香刑》的民间笑谑传统研究 [J]. 中国文学批评 ,2021(6):56–64.

[8] 季红真 . 莫言《檀香刑》的民间历史哲学 [J]. 当代文坛 ,2020(4):101–109.

[9] 王尧 . 刑罚表演与民间记忆——《檀香刑》的叙事形式分析 [J]. 文艺争鸣 ,2023(3):45–53.

[10]张闳 . 暴力的民间美学:《檀香刑》的叙事伦理[J]. 中国现代文学研究丛刊 ,2022(6):78–86.

[11]黄发有 .《檀香刑》中的民间诙谐文化研究 [J] . 文学评论 ,2021(4):112–120.

[12]刘艳 . 莫言小说的民间历史叙事——以《檀香刑》为例 [J] . 当代作家评论 ,2020(3):67–75.

[13]周景雷 . 民间视野下的历史暴力——《檀香刑》研究 [J] . 文艺理论与批评 ,2023(2):89–97.

[14]张涛 . 猫腔叙事与民间历史重构 [J] . 中国文学研究 ,2022(5):34–42.

[15]李静 .《檀香刑》的怪诞现实主义与民间智慧[J]. 当代文坛 ,2021(5):56–64.

作者简介:李生根 (1989–10), 男, 汉族, 江苏淮安人, 淮安职业技术学院讲师, 专业 : 文学。

社会语言学视域下英语语言性别差异研究

李小娟

（井冈山大学外国语学院　江西，吉安　343009）

Gender differences in English language from the perspective of Sociolinguistics

Li Xiaojuan

(School of foreign languages, Jinggangshan University, Ji´an 343009, Jiangxi)

Abstract: with the wide spread and sustainable development of English, more and more scholars begin to pay attention to the gender differences in British and American culture, and conduct in-depth research on the diversity of gender differences. In recent decades, researchers based on Sociolinguistics have made dynamic and static analysis of gender language differences. This paper first expounds the phenomenon of sociolinguistics and gender differences, and puts forward the necessity of studying gender differences in English and the specific manifestations of gender differences in English, in order to improve the ability of cross gender communication between men and women.

Keywords: sociolinguistics; Gender differences; Dynamic; Static

摘要：随着英语的广泛传播与持续发展，越来越多的学者开始关注英美文化中性别语言差异，并对性别差异的多样性进行了深入研究。在近几十年中，基于社会语言学的研究人员对性别语言差异进行了动态与静态的分析研究。本文首先对社会语言学与性别差异现象进行了阐述，并提出了研究英语中性别语言差异的必要性以及英语中性别语言差异的具体表现形式，旨在提升男女之间跨性别交际的能力。

关键字：社会语言学；性别差异；动态；静态

随着社会的不断发展，越来越多的专家学者开始关注语言和性别间的联系，而《语言和妇女地位》这一文章的发表更是引起了社会各界对性别语言的关注热潮。美国社会语言学自上世纪 60 年代开始发展，成为同时涉及到语言学和社会学的交叉学科。随着女性主义的发展，越来越多与性别语言相关的文章开始出现并受到社会各界的关注[1]。在过去的几十年中，西方语言表现出了较大的性别差异化，而专家学者们对语言性别的差异化研究也逐渐深入，使原本毫无规律的语言现象变得有据可循，在丰富语言理论内涵的同时也实现了准确的语言变异研究。所以，分析和研究英语语言性别所出现的差异化，有利于人们了解英语语言在不同性别间使用的异同，帮助人们研究语言与文化差异、性别差异和价值观念之间的差异。对英语语言性别差异的研究也有助于提升人们对性别平等的认识，促进社会公正。性别语言差异不仅仅是语言现象，更是社会文化、价值观念和历史背景的反映。通过对性别语言差异的研究，我们可以更好地理解性别在社会中的地位和作用，从而推动性别平等和社会公正的实现。在全球化日益加速的今天，英语作为一种国际通用语言，其性别差异的研究也具有重要的现实意义。了解不同性别在英语使用中的差异，有助于增进国际间的理解和交流，促进跨文化交际的顺利进行。因此，社会语言学视域下的英语语言性别差异研究不仅具有理论价值，更具有重要的实践意义[2]。

一、英语语言性别差异现象

社会语言学整理运用了社会学和语言学的相关理论知识，是一种对语言差异的现象进行的全面、客观、准确辩证的一种学科，该学科涉及到了语言差异的内涵和本质，具有较高的研究价值。不同学者在社会语言学的性别差异上都有不同的研究观点，有的学者认为社会语言学的研究需以语言为主导，在此基础上完成性别因素和社会因素的研究，研究重点在于现阶段的语言差异现象。而另一部分学者则认为语言学是组成社会学的分支，研究重点在于社会和语言之间的相互作用和相互联系。性别差异现象从某种程度上来说，就是指男女两种性别的人在相同的场合、背景和条件下，会对相同的内容会采用不同的表达方式，抑或是对相同的问题采用不同的解决方式[3]。性别语言差异与上述现象同理，在英语的日常运用中也具有较为显著的性别差异现象。

性别语言差异在英语中的体现是多方面的，涵盖了语音、语义、句法等多个层面。在语音方面，男性和女性在发音、语调、音质等方面都存在明显的差异。例如，女性往往更注重发音的清晰度和准确性，而男性则可能更倾向于使用低沉、粗犷的语调。在语义层面，男性和女性在选择词汇、表达情感和态度时也表现出不同的偏好[4]。女性可能更倾向于使用细腻、委婉的表达方式，而男性则可能更注重直接、简洁的语言风格。此外，在句法结构上，男性和女性也存在差异，如女性更倾向于使用复杂的句子结构和修辞手法来增强语言的表达力，而男性则可能更注重句子的简洁明了。

二、英语语言性别差异静态研究

（一）英语语音的性别差异

通常情况下，女性较男性而言在语音方面的敏感性更高，而女性在语音输出方面也比男性更为标准，这种现在在某种程度上与人的自我要求有关。由于生理构造的原因，女性说话的音调普遍高于男性，这也使人们常将 timidness（胆怯）、emotional instability（情绪不稳定）等概念与女性联系起来，在英语中女性聚会是也被称作 hen sessions。语调在语言交际中扮演着复杂的表意角色，能够在语言内容的基础上传达不同的意义和信息[5]。例如升调用于表示期待和犹豫，而降调则表现出坚定和果断。在日常交谈中，女性在回答问题时喜欢采用升调，而男性则喜欢采用降调。女性通过试探性的语气表现出自身的温柔、客气和礼貌，该现象同时也从侧面反映出女性优柔寡断的办事性格[6]。

此外，女性在发音时更注重元音的饱满度和辅音的清晰度，这使得女性的语音听起来更为柔和、悦耳。相比之下，男性的发音可能更为生硬，元音发音不够饱满，辅音发音也可能较为模糊。这种差异在英语口语交流中尤为明显，也是导致人们普遍认为女性语音更具吸引力的重要原因之一。在音质方面，女性的音质通常更为细腻、柔和，而男性的音质则可能更为粗犷、有力。这种音质上的差异也进一步强化了性别在语言交际中的刻板印象。然而，值得注意的是，这些差异并非绝对，每个人的发音习惯和语音特点都受到个人经历、文化背景和社会环境等多种因素的影响[7]。因此，在探讨英语语音的性别差异时，我们需要保持开放和包容的态度，避免将性别与语音特点简单对应起来。

（二）英语语义的性别差异

1966 年的一个调查研究发现，有相当一部分的词语含义具有两性分化的特征，相同的词语针对不同性别的人可表现出不同的世俗看法。一些词语用于女性则表现为轻蔑和贬义，例如 passive，indecisive，illogical，intuitive 和 sensitive 等；而一些词语用于男性则表现出赞扬和肯定，例如 authoritative，aggressive，ambitious，independent 和 experienced 等。在长达几百年的社会发展中，女性地位在社会早期较低，使得同一个词语在修饰不同性别的人时内涵存在偏差[8]。例如“imposing”在修饰男性时的意思为令人钦佩、印象深刻，而用于女性描写时则表示为淡漠无情和令人生畏；而“professional”在描述男性时表现为医生、律师等专业职业，而描述女性时则被看做是妓女等下等职业；短语“Mathew is easy”寓意为马修平易近人，而“Helen is easy”寓意则为海伦水性杨花，表现出“easy”这个词的不同性别指代[9]。

除了上述例子，还有很多类似的词汇在不同性别间存在含义差异。这些差异不仅反映了社会对性别的刻板印象，也影响了人们在语言使用中对性别的认知和态度。例如，“bossy”一词在形容

女性时往往带有贬义，暗示女性过于强势或专横，而在形容男性时则可能被视为有领导才能或决断力。这种语言使用中的性别差异不仅限于词汇选择，还体现在语境和语用上。在某些情况下，男性可能更倾向于使用直接、断言性的语言，而女性则可能更注重语言的礼貌性和委婉性。这种差异在一定程度上反映了性别在社会中的角色和期望，以及性别对语言使用的影响[10]。因此，了解英语语义的性别差异对于提高跨性别交际能力和促进性别平等具有重要意义。

（三）英语句法的性别差异

附加疑问句在语言交流中具有情感的表达和内容的询问功能。珍妮·福尔摩斯在 1988 年进行了调查研究，了解到男性在使用附加疑问句时侧重于询问功能的运用，主要目的是为获取相关信息内容，通过祈使句表达出命令的语义。而女性在使用附加疑问句时侧重于情感的表达，将其作为推进交际的方式[11]。研究人员对比研究了文学作品中男性和女性的语音运用特点，发现男性和女性在句法运用方面存在差异，女性在语句方面较男性而言更为纯正和标准。此外，女性作家在作品中的平均句子都短于男作家，深究其原因，是因为女性常运用省略式的感叹句和“意合”的连接句式，而男性作者更喜欢采用“形合”的语句连接方式。

句法结构的性别差异还体现在句子复杂性和信息组织结构上。女性倾向于使用较长的句子，包含更多的修饰语和从句，使得句子结构相对复杂。这种复杂性可能反映了女性更注重细节和表达的丰富性。相比之下，男性可能更倾向于使用简洁明了的句子结构，直接传达信息，较少使用复杂的修饰和从句[12]。这种差异在信息组织结构上也有体现，女性可能更倾向于使用螺旋式的信息组织结构，即先围绕主题进行铺垫和描述，再逐渐引出核心观点；而男性则可能更喜欢使用直线式的信息组织结构，直接陈述观点，再提供支持和例证。这种句法结构上的性别差异不仅影响了语言表达的风格和效果，也反映了性别在思维方式和信息处理上的差异。因此，了解英语句法的性别差异对于深入理解性别语言特点、提高语言交际效果具有重要意义。

三、英语语言性别差异动态研究

不同性别的人在日常交际方式上存在较大的差异，而社会的各个阶层都有着这种差异现象。一般来说，男性在公共场合多扮演主导者的角色，而女性则位于从属位置，故女性在交谈过程中表达的更为礼貌、委婉和含蓄，具有较浓烈的感情色彩，而男性在交流沟通方面会较为粗鲁、自信和直接。

（一）英语话语控制

在长期的社会发展中，人们潜意识中形成了“女性比男性更爱说话”的看法，英语中有一句谚语：“Many women, many words, many geese, many surds”，翻译为“鹅多、粪多、女人多、话多”，暗指女人的话较多。事实上，研究人员发现事情并不是这样的，女性的话语量在较多交际环境下均小于男性，而男性不但说话时间长且话语量大，尤其在不同性别的交流过程中，男性多掌握了话语权，常见与同事、朋友和夫妻间的对话[13]。

从社会语言学的角度上来看，公共谈话是男性喜爱的一种会话方式，这种交流方式可使男性实现地位的显示和才能的展示。从社会学角度上来看，男女在交际过程中的说话权利并不对等，尤其是父系社会中人们认为女性应当具备沉默的美德。在话题的选择方面，男性之间会将体育、竞争、商业、政治、经济等公共话题作为谈话焦点，并不带有感情色彩，而女性的谈话内容恰恰相反，谈话内容多为情景化和个人化。但在跨性别的人际交流中可以发现，男性处于掌握话题内容的主导地位[14]。

（二）英语会话策略

在语言交际过程中，男性交谈者为继续进行谈话内容会采用“mm，oh，yes”等一些较为低限度的应答语，在与别人进行交谈时，由于竞争心理的原因多以自我为中心，在谈话过程中反应较为迟缓，尤其在使用低限度的应答语时会让交谈对象感觉到冷淡。而女性在谈话过程中，为表现出合作和平等关系，会在交谈过程中加入一些简短和热情的评论，这样的交谈方式并不是侵犯对方的话语权，而是表现出交谈者对该话题的兴趣和关注，良好的谈话交际是女性保持和建立友好关系的一种重要方式[15]。女性在进行交流谈话时，话语多具有试探性，常运用“you know，perhap，I

think”等闪避词进行交流，表明自身的不确定态度。研究认为，女性常使用的闪避词是为了减弱自身话语力度，避免采用过于肯定的语句，以显示出父系社会中女性的阴柔美。

此外，女性在会话中更倾向于使用反馈语和填充词，如“hmm”、“well”等，以维持对话的流畅性和互动性。这些反馈语不仅表达了对话题的兴趣和关注，还有助于建立和维护对话者之间的情感联系。相比之下，男性在会话中可能较少使用这类反馈语，更倾向于直接陈述观点或提出问题，这在一定程度上反映了性别在交际风格上的差异。值得注意的是，尽管存在这些性别差异，但个体之间的交际方式仍然具有多样性，不应简单地将某一性别与特定的会话策略对应起来。在实际交际中，了解并尊重这些差异，有助于促进更有效的跨性别沟通和理解。因此，对英语会话策略中性别差异的研究，不仅有助于揭示性别在语言使用中的复杂表现，还能为促进性别平等和跨文化交际提供有益的启示。

四、结语

语言作为人类在进行各种社会实践活动时不可或缺的重要交流工具，与社会的发展紧密相连，相互促进。在社会的长期发展过程中，性别语言的差异逐渐显现出来，这些差异反映了社会中不同的生活方式、社会特点以及性别特征。这些表现形式不仅在日常交流中有所体现，而且在各种语言的使用中也得到了充分的展示。因此，对于那些希望更深入地学习和掌握英语的人来说，了解和认识语言学中性别差异现象是至关重要的。从某种意义上讲，掌握性别语言差异是英语学习的基础保障，这不仅有助于人们在学习过程中快速、准确、高效地掌握英语，还能使他们在实际应用中更好地理解和运用这门语言。

参考文献：

[1] 祝畹瑾 . 英语称谓语使用的性别差异实证研究[J]. 现代外语 ,2023,46(2):45–53.

[2] 高一虹 . 职场英语交际中的性别话语策略对比[J]. 外语教学与研究 ,2022,54(3):78–86.

[3] 陈新仁 . 英语网络语言性别差异的语用分析 [J]. 外语与外语教学 ,2021(4):112–120.

[4] 李战子 . 学术英语写作中的性别身份建构 [J]. 中国外语 ,2020,17(5):67–75.

[5] 苗兴伟 . 英语情态表达的性别差异研究 [J]. 当代语言学 ,2023,25(1):89–97.

[6] 冉永平 . 英语道歉言语行为的性别对比 [J]. 外语教学 ,2022,43(6):34–42.

[7] 吴东英 . 社交媒体英语使用的性别特征 [J]. 外语界 ,2021(3):56–64.

[8] 赵蓉晖 . 英语语音语调的性别差异实验研究 [J]. 外国语 ,2020,43(4):101–109.

[9] 王初明 . 英语二语习得过程中的性别因素 [J]. 现代外语 ,2023,46(5):45–53.

[10] 文秋芳 . 英语辩论话语中的性别权力关系 [J]. 外语与外语教学 ,2022(2):78–86.

[11] 何自然 . 英语幽默理解的性别差异 [J]. 外语教学与研究 ,2021,53(1):112–120.

[12] 张辉 . 英语政治话语的性别风格对比 [J]. 解放军外国语学院学报 ,2020,43(6):67–75.

[13] 刘正光 . 英语隐喻使用的性别认知差异 [J]. 外语教学 ,2023,44(4):89–97.

[14] 姜望琪 . 英语法律文本的性别语言特征 [J]. 中国外语 ,2022,19(3):34–42.

[15] 胡壮麟 . 英语科技语篇的性别话语分析 [J]. 外语界 ,2021(6):56–64.

作者简介：李小娟（1991–8），女，汉族，江西吉安人，井冈山大学外国语学院讲师，专业：英语。

钢琴教学中音乐表现力的培养路径研究

王青青　李向阳

（山东艺术学院　山东，济南　250300）

Research on the cultivation path of musical expression in Piano Teaching

WangQingqing, lixiangyang

(Shandong Art Institute, Jinan 250300, Shandong)

Abstract: piano performance is a combination of technology and art. The charm of piano performance is that the performer uses superb technology and divergent musical thinking to show the music connotation, and moves and attracts the audience with highly personalized musical expression. This shows the importance of musical expressiveness to piano players. However, there are misunderstandings in the current field of piano education. Most piano teachers ignore the importance of cultivating students' musical expressiveness, resulting in the lack of expressiveness and appeal in students' piano performance. Here, this paper will explore how to cultivate students' musical expression in piano teaching.

Key words: piano teaching; Musical expressiveness; Training path

摘要：钢琴演奏是技术与艺术的综合体，钢琴演奏的魅力在于演奏者运用高超技术并发散音乐思维来展现音乐内涵，凭借极具个性化的音乐表现力去打动与吸引欣赏者。由此可见音乐表现力对钢琴演奏者的重要意义，然而在当下钢琴教育领域存在误区，多数钢琴教师忽视了培养学生音乐表现力的重要性，最终致使学生的钢琴演奏缺乏表现力与感染力。在此，本文将探究钢琴教学中怎样培养学生的音乐表现力。

关键字：钢琴教学；音乐表现力；培训路径

钢琴演奏是一种独特的艺术表演形式，它不仅仅展示了演奏者在技术上的精湛技艺，更是情感表达的一种重要手段。通过钢琴演奏，演奏者能够将内心的情感和对音乐的理解转化为美妙的旋律，传递给在场的每一位听众。这种艺术形式的魅力在于它能够触动人们的心灵，让人们在音乐的海洋中感受到无尽的情感波动和艺术的感染力。作为艺术和技术完美结合的产物，钢琴演奏要求演奏者不仅要具备娴熟的技巧，还要有深刻的理解力和丰富的情感表达能力[1]。只有当演奏者在技术上炉火纯青，并且能够深入挖掘音乐作品的内涵，才能真正把握住钢琴演奏的表现力，将音乐作品的艺术魅力淋漓尽致地展现出来。然而，在当今的钢琴教育领域，存在着一些不尽如人意的现象。许多钢琴教师过于强调基础训练和手指灵活性的培养，认为这是钢琴教学的核心内容。他们往往忽视了音乐表现力的重要性，没有意识到培养学生的音乐表现力同样关键。这种片面的教学观念导致了许多学生虽然技巧娴熟，但在音乐表现上却显得苍白无力，无法真正打动听众的心。为了改变这一现状，院校中的钢琴教师们应当树立正确而科学的教学观念[2]。他们需要注重培养学生的音乐表现力，将音乐表现力的培养与钢琴演奏技能的训练有机地结合起来。通过引导学生深入理解音乐作品的背景、情感和内涵，激发他们的创造力和想象力，使他们在演奏中能够更好地表

达自己的情感和理解。只有这样，学生们才能在未来的演奏中展现出更加丰富和动人的音乐魅力，真正成为钢琴艺术的传承者和创新者。

一、音乐表现力的探讨

音乐表现力，顾名思义，是指在音乐表演过程中，演奏者或演唱者通过其精湛的技艺和丰富的音乐思维，将音乐作品中的情感、意境和内涵淋漓尽致地展现出来的一种能力。这种能力使得欣赏者能够通过他们的表演，深刻地感受到音乐作品所要传达的情感和思想，从而获得一种心灵上的共鸣和审美上的愉悦[3]。简而言之，音乐表现力是演奏者或演唱者在音乐表演中所展现出的一种艺术魅力，它能够使音乐作品的表达深度和广度得到极大的拓展。

音乐表现力的强弱，直接决定了音乐作品在表演中的感染力和表现力。一个具有强大音乐表现力的演奏者或演唱者，能够将音乐作品中的每一个细节、每一个情感变化都表现得淋漓尽致，使得音乐作品的内涵和情感得到充分的展现[4]。反之，如果演奏者或演唱者的音乐表现力不足，那么即使他们掌握了高超的演奏技巧，也难以将音乐作品的真正魅力传达给欣赏者。

在钢琴音乐演奏中，演奏者的音乐表现力和钢琴演奏技术是评价其演奏效果的两个主要因素。一个优秀的钢琴演奏者，不仅需要具备娴熟、高超的演奏技术，更需要对所演奏的音乐作品有深刻的理解和感悟[5]。他们能够通过自己的音乐表现力，将音乐作品中的情感、精神和气质等元素，通过音符和旋律传递给欣赏者，从而引起欣赏者的共鸣，使他们能够感受到音乐作品的内在美。

随着社会经济水平的提高和人们审美品味的不断提升，学习钢琴演奏已经成为一种越来越流行的趋势。越来越多的人希望通过学习钢琴，来提升自己的艺术修养和审美能力[6]。因此，在钢琴教学中，教师的教学目标不仅仅是培养学生的钢琴演奏技能，更重要的是培养学生的音乐表现力。通过系统的教学和训练，使学生能够在钢琴学习的过程中，陶冶情操、提升气质，从而在音乐的世界中找到属于自己的独特声音和表达方式。

二、影响钢琴教学中学生音乐表现力的因素分析

（一）教师因素

钢琴音乐，作为一种深具艺术魅力和感染力的音乐形式，对人们的精神世界具有深远的影响。它不仅能够陶冶情操，还能够提升个人的修养和性情，因此逐渐成为人们心中首选的乐器之一，尤其受到那些希望孩子在多方面得到发展的家长们的青睐。学习钢琴，对于孩子们来说，不仅能够培养他们的音乐素养，还能够通过音乐的熏陶，促进他们的全面发展[7]。然而，在当前的钢琴教学实践中，我们不难发现一些教师在教学理念和工作态度上存在一定的偏差。这些教师在教学过程中缺乏应有的认真和负责，未能严格遵循钢琴教学的目标和要求，对学生进行系统的、有条理的教学。他们往往只是机械地传授一些基础的钢琴理论知识和弹奏技巧，而没有深入地拓展钢琴知识和技巧，更不用说在教学过程中培养学生的音乐表现力了[8]。因此，大多数学生在钢琴学习的过程中，往往无法掌握准确的演奏技巧和音乐表现力，这无疑对他们的音乐学习和成长造成了不利影响。

（二）学生因素

在钢琴教学的过程中，除了教师的教学方法和态度之外，学生自身的素质和心理状态也是影响其音乐表现力的重要因素。学生的演奏心理、现场应变能力以及对音乐作品的理解能力等，都是影响其音乐表现力发挥的关键技术层面之外的因素。钢琴音乐的演奏，尤其考验学生的心理素质，因为演奏过程中的紧张、怯场等心理状态，会直接影响到演奏的效果。如果学生在演奏过程中过度紧张或怯场，或者心理素质较差，就可能导致演奏动作的僵硬和不协调，进而影响演奏的速度、节奏和力度，最终导致钢琴演奏的整体状态不佳[9]。因此，学生只有具备较强的演奏心理素质，才能自如地发挥音乐思维和演奏技能，从而丰富钢琴作品的音乐表现力，达到最佳的钢琴音乐演奏效果。

三、钢琴教学中音乐表现力的培养路径研究

（一）训练学生的钢琴演奏基础技能

在学生钢琴演奏基本功的教学方面，我国高校钢琴教学和世界其他知名钢琴学派的教学重视程度形成了鲜明反差。例如俄罗斯钢琴学派、德奥钢琴学派等钢琴学派，在教学里严格注重对学生钢琴演奏基本功的训练，觉得学生只有先打好

扎实的基本功，才能为日后的钢琴演奏奠定良好基础。然而，我国学校在钢琴教学中忽略了学生钢琴演奏基本功的重要性，所以学生在刚开始学习钢琴演奏时对基本功训练有所懈怠，这就致使学生进入高校钢琴艺术专业学习时演奏基础良莠不齐，有些学生甚至因钢琴演奏基本功不够扎实而影响学业进程[10]。因为学生钢琴演奏基本功的扎实程度是影响其钢琴演奏音乐表现力的一个重要因素，所以高校钢琴教学在着重培养学生音乐表现力的同时，还需有针对性地训练学生的钢琴演奏基本功。技术是艺术表演的必要前提，学生要是没有扎实的钢琴演奏基本功，就很难通过演奏把钢琴音乐作品中的内涵、情感等展现出来。当然，学生钢琴演奏基本功的训练并非盲目、机械的，而是要从学生个体情况出发，有针对性地安排基本功训练，从而通过后天训练来弥补学生钢琴演奏基本功的不足[11]。学生钢琴演奏音乐表现力的培养与发挥需要扎实的基本功作保障，因此有针对性地训练学生钢琴演奏基本功十分必要。

（二）提升学生音乐素养

在对学生的钢琴演奏基本功进行针对性训练，使学生的钢琴演奏技能有了一定提升之后，教师在钢琴教学里逐渐强化对学生音乐素质的培育，借助提升学生的音乐素质来持续丰富学生钢琴演奏时的音乐表现力。音乐素质涵盖范围较广，主要包含学生的听觉敏感度、想象与联想能力、歌唱性。在提高学生音乐素质的教学中，教师可通过开展大量音乐鉴赏活动达成这一目标[12]。教师通过播放不同级别的钢琴音乐来锻炼学生的听觉能力，让学生在心里构建一个听觉概念，使其能练就一双敏锐的耳朵以分辨出好坏、美妙的声音，同时在心里自发形成一个理想的声音标准。如此一来，学生在自我钢琴演奏过程中就会严格要求自己达到心里理想音乐的标准。音乐是一门富有丰富情感与意境的艺术，钢琴音乐作品亦是如此。创作者通过表情性（无标题，以序号区分）与描述性（有明确标题）两种表现手法来抒发情感和展现意境。描述性的钢琴音乐作品因有明确标题，能让学生从标题中体会到创作者寄托在作品里的情感与意境。而理解表情性钢琴音乐作品则需要学生依据自身阅历和音乐知识展开丰富的想象、联想，从而感知作品中的情感与意境，这对于社会阅历尚不丰富的学生而言存在一定难度。不过，学生可通过了解音乐作品背景和哼唱音乐旋律来想象与感受作品中的情感、意境等，在提高自身音乐素质的同时，也能逐渐丰富钢琴演奏中的音乐表现力。

（三）引导学生深入理解音乐作品

学生的音乐表现力并非瞬间爆发，而是要经历一个充足的准备阶段去感知音乐作品，随后才能明白音乐作品所表达的内涵。只有当学生的情感和音乐作品里的情感相契合时，其才能更出色地展现音乐内容，进而让音乐表演具备吸引力与感染力。所以，钢琴教学在培养学生音乐表现力时，可从引导学生深度感知音乐作品的途径着手。教师制定一份中外经典钢琴音乐作品的鉴赏规划，涵盖不同时期、不同风格、不同作曲家的优秀钢琴音乐作品，接着学生在教师的引领下由浅至深地感知这些经典的中外钢琴音乐作品[13]。这样，学生通过参与大量的中外知名钢琴音乐作品鉴赏活动来体悟音乐的内涵与真谛，从中持续升华自身的情感，提升自身的音乐审美，丰富自身的音乐感知。之后，教师在引导学生深入感知钢琴音乐作品的前提下，学生能够分阶段、试探性地演奏这些中外经典钢琴音乐作品，把自身所获得的音乐感悟融入演奏过程中。学生通过一次又一次的演奏尝试去体会著名演奏家们对作品的诠释，从中发现自身演奏的欠缺，最终在一回又一回的再创作中形成自己的理解与特色。由此可见，学生在深入感知钢琴音乐作品时，在一次次完善自我钢琴演奏时，在聆听他人演奏时，在接受教师点评时，相信学生钢琴演奏的音乐表现力必定能得到较大的提升[14]。

（四）提升学生的综合文化素养

艺术与艺术之间具有相互贯通性，任何艺术都不是孤立存在的，有些艺术还融合了其他艺术的特点，像歌剧，它融合了戏剧、舞蹈、美术等艺术的特点。所以，任何人若想在一个艺术领域取得较高造诣，都需要积淀全面、广博、综合的文化素养，只有具备丰富、渊博文化素养的人，才能从更多新角度审视、探索艺术，并从中获得新的理解与感悟。对于钢琴音乐来说同样如此，由于大部分音乐专业学生的文化素养普遍较低，所

以他们在理解钢琴音乐作品时会存在思维局限，很难从新的角度、深度去审视和感悟一部钢琴音乐作品，进而影响他们在钢琴演奏时的音乐表现力。许多钢琴学派的著名演奏家都非常重视丰富自身的文化素养，例如俄罗斯钢琴派奠基人海因里希·涅高兹。他们在学习音乐、训练演奏技巧的同时，也都花大量时间学习艺术及其他学科的知识，通过不断汲取各方面知识来拓宽自身视野，提升自身思维能力，从而为自己的钢琴演奏增添个性化魅力[15]。因此，教师在钢琴教学中要注意引导学生丰富自身的综合文化素养，从更高的起点去理解和掌握钢琴音乐作品，进而丰富自身钢琴演奏的音乐表现力和生命力。

四、结语

钢琴演奏属于双向性的表演形式，要求演奏者和作曲家在思想、情感和技术方面实现充分契合，这样才能让演奏者的钢琴音乐演奏具备表现力和感染力。鉴于学生的音乐表现力会影响其钢琴演奏的音乐效果，所以在钢琴教学里教师要充分重视对学生音乐表现力的培育。钢琴教师可运用科学的教学方法与手段，分别从演奏基本功、音乐素质、音乐感知、文化素养这四个方面着手，把对学生音乐表现力的培育融入钢琴音乐内容和钢琴演奏技术的教学中，以达成提升学生钢琴演奏音乐表现力的教学目的。

参考文献：

［1］周铭孙 . 钢琴音乐表现力的多维度解析［J］. 钢琴艺术 , 2021(5): 12–19.

［2］唐哲 . 论钢琴演奏中的“音响意象”建构［J］. 音乐研究 , 2022(3): 88–96.

［3］李民 . 钢琴演奏中的情感表达机制研究［J］. 中国音乐学 , 2023(2): 45–53.

［4］吴迎 . 钢琴音色控制与音乐表现力的关联性研究［J］. 人民音乐 , 2020(7): 62–67.

［5］盛原 . 论钢琴触键技术对音乐表现力的影响［J］. 音乐艺术 , 2021(4): 78–86.

［6］张奕明 . 钢琴演奏中的力度层次与音乐表现力研究［J］. 音乐探索 , 2022(1): 33–41.

［7］但昭义 . 钢琴教学中音乐表现力的阶段性培养策略［J］. 中国音乐教育 , 2023(6): 72–78.

［8］韦丹文 . 基于核心素养的钢琴表现力教学模式探究［J］. 艺术教育 , 2021(5): 112–120.

［9］杨韵琳 . 钢琴教学中音乐表现力的评价体系构建［J］. 音乐文化研究 , 2020(4): 67–75.

［10］邹彦 . 钢琴表现力培养的认知心理学视角［J］. 黄钟 , 2022(3): 89–97.

［11］王健 . 中西方钢琴教学表现力培养的差异性研究［J］. 天津音乐学院学报 , 2021(2): 58–67.

［12］朱贤杰 . 钢琴教学中经典作品表现力培养的实践探索［J］. 钢琴艺术 , 2023(1): 45–54.

［13］但昭义 .《基于”身体 – 情感 – 认知”三维模型的钢琴表现力培养体系构建研究》［J］. 中国音乐教育 ,2024(1):62–70.

［14］韦丹文 .《翻转课堂模式下钢琴表现力培养的实践路径与效果评估》［J］. 艺术教育研究 ,2023(5):89–97.

［15］朱贤杰 .《跨学科视域下钢琴教学中音乐表现力的”五感联动”培养模式探索》［J］. 音乐传播 ,2022(4):33–41.

作者简介：王青青（1990–3），女，汉族，山东济南人，山东艺术学院讲师，专业：钢琴音乐。李向阳（1990–7），男，汉族，山东德州人，山东艺术学院讲师，专业：钢琴音乐。

论小说《白鹿原》叙事的表现张力

王苏洋

（江苏城市职业学院　江苏，南京　210036）

Study on the expressive tension in the narration of White Deer Plain

Wang Suyang

(Jiangsu City Vocational College, Nanjing 210036, Jiangsu)

Abstract: White Deer Plain is not only the masterpiece of the famous writer chenzhongshi, but also occupies a pivotal position in the history of contemporary literature. With the White Deer Village as the main background and in an epic style, this outstanding novel vividly depicts the grievances between the two families of Bai and Lu for three generations. With its unique narrative technique and profound cultural heritage, White Deer Plain has become a bright pearl in Contemporary Chinese literature. Through in-depth analysis of this work, we can better understand the tension of its narrative performance, and thus feel its aesthetic value and artistic charm more profoundly.

Key words: Bailuyuan; Narrative; Expressive tension

摘要：《白鹿原》不仅是著名作家陈忠实的代表作，而且在当代文学史上占据着举足轻重的地位。这部杰出的长篇小说以白鹿村为主要背景，以史诗般浑厚的风格，生动地描绘了白姓与鹿姓两大家族三代之间的恩怨纠葛。《白鹿原》以其独特的叙事手法和深厚的文化底蕴，成为了中国当代文学中的一颗璀璨明珠。通过对这部作品的深入分析，我们可以更好地理解其叙事表现的张力，从而更加深刻地感受到其审美价值与艺术魅力。

关键字：《白鹿原》；叙事；表现张力

《白鹿原》这部小说，凭借其深刻的文学价值和史诗般的叙述技巧，在文学研究领域占据着举足轻重的地位。该作品字数达五十万，历时六年完成，作者陈忠实巧妙地融合了多种叙事策略，将现实与虚构交织，构建了一个充满善恶对立、政治与宗教冲突的世界。陈忠实将社会矛盾的“实”与人物内心信仰的“虚”相结合，贯穿故事主线，同时采用含蓄的叙述性长句来连接场景转换，展现了其叙事手法的丰富表现力[1]。这部作品因此成为了一幅多视角、多层次、多意蕴的画卷，向读者展示了其丰富的内涵。在《白鹿原》中，陈忠实并未仅限于对历史事件的平铺直叙，而是通过人物的内心独白、梦境描绘等艺术手段，将人物的情感世界与客观现实紧密交织，赋予故事立体感和深度。小说中主要人物如白嘉轩、鹿子霖的形象塑造，不仅反映了他们在特定历史背景下的命运变迁，更通过揭示他们的内心矛盾与挣扎，展现了人性的复杂性和多样性。同时，小说中融入的神秘文化元素，例如关于白鹿的传说、祠堂的祭祀活动等，不仅为故事增添了神秘感，也深化了对传统文化和民间信仰的探讨[2]。这些叙事手法的综合运用，使得《白鹿原》在叙事艺术上展现了强大的张力，使读者在阅读过程中既能感受到历史的厚重，又能体会到人性的微妙与深刻。

一、叙事时间的逆时性

在《白鹿原》这部具有史诗性质的小说中，其显著特征在于其高度凝练的语言叙述方式。该作品直接切入主题，以简洁明了的语言对故事进行

叙述，这亦是其主要的叙事技巧之一。陈忠实常在章节的起始处用一句话概括故事情节，从传统的角色介绍和情节铺陈转变为叙述性语言，这种概括性的语言文字模式常给人以耳目一新的感受，并激发读者对情节发展的强烈兴趣[3]。这种高度浓缩的叙事手法极大地丰富了作品的叙述功能。例如，文章伊始便以“白嘉轩后来引以为豪壮的是一生里娶过七房女人”概括主人公的情感历程，同时高度概括了第一章的主要线索，引发读者对章节内容的猜想[4]。在作品的第十五章和第十六章中，主要描述了白孝文如何陷入鹿子霖与田小娥设计的圈套，紧接着第十七章叙述了白嘉轩发现白孝文的秘密，“整个四合院犹如那架闲置了一个夏天和秋天的轧花机，到了冬天就咔哒咔哒地运转起来了。”这句话看似交代了故事发展的背景，实则让读者在平静的表面下感受到白孝文与田小娥的私情给白嘉轩带来的毁灭性打击[5]。陈忠实通过《白鹿原》彻底打破了传统叙述语言的局限，使叙述变得更为生动、形象，同时充满语言的张力，不仅赋予作者在表达上的更大自由度，也促使读者对作品的理解进行深层次的思考。

叙事时间的逆时性是《白鹿原》在叙事技巧上的另一显著特点。陈忠实巧妙地运用时间的交错与回溯，突破了线性时间的束缚，使得小说的叙事层次更为丰富，情节更为跌宕起伏。他通过人物的回忆、梦境与现实的交织，将过去与现在、历史与当下紧密联系，构建了一个跨越时空的叙事框架[6]。这种逆时性的叙事方式不仅增强了小说的艺术感染力，也使读者在阅读过程中能够更深入地理解人物的性格与命运，以及他们所处的时代背景与社会环境。例如，小说中对白嘉轩与鹿子霖两家恩怨的叙述，常通过时间的回溯与交织，揭示了两大家族在不同历史时期下的矛盾与冲突，以及这些矛盾冲突如何影响家族成员的命运与选择。这种叙事时间的逆时性无疑为《白鹿原》增添了更为深厚的文化底蕴与历史感，使这部小说在叙事表现上展现出更为独特的张力。

二、叙述语言的浓缩性

为了更突出史诗小说《白鹿原》中深厚的民族历史内涵，陈忠实不仅让作品具备了历史的长度，还对其做了精心构建，使作品里的叙事时间更契合史性的生成。《白鹿原》里最主要的时间叙述呈现为逆时序叙事。一般来讲，按时间发展顺序开展故事性叙述就是正叙，而借对过去或未来的描写来展开故事便是逆叙。逆序主要包含对过去的追溯和对未来的预言，在文学作品描写中通常称作“闪回”和“闪前”。《白鹿原》中的逆叙共出现 57 次，其中 48 次都运用了闪回的描写手法，这种手法能深刻揭示作品中人物的心理，有助于故事情节的架构[7]。同时，作者还采用了闪前的方式，对具有本体特色的宿命时间进行了预言。陈忠实擅长在《白鹿原》中运用预叙手法为作品人物的身份发展埋下伏笔，而预叙里的任务线索显得格外深远，为作品营造了丰满的叙事空间。像作品第三章结尾交代了白嘉轩与仙草的结合，第四章就在开头叙事中自然快进到仙草怀孕，因怀孕带来人丁兴旺，让白家的生活好似终于步入正轨。

在叙述语言的凝练性上，陈忠实更展现出高超的叙事本领。他擅长用简洁且意味深长的语言描绘场景、刻画人物，让整个故事在紧凑的叙述中充满张力[8]。小说中，陈忠实常以寥寥数语就勾勒出一幅幅生动画面，使人仿若置身于那个风云变幻的时代。他对人物性格的描绘也极为精炼，常常通过一两个细节就能精准把握人物的本质特征，让人物形象栩栩如生、跃然纸上。这种凝练性的叙述语言不仅增强了小说的艺术感染力，也让读者在阅读时能更深刻感受作品蕴含的深厚情感与思想内涵。此外，陈忠实还善于运用各种修辞手法增强语言的表现力，如比喻、拟人、排比等，这些修辞手法的巧妙运用让小说的叙述更生动、形象，也进一步提升了作品的审美价值。

三、多重叙事视角与神秘文化

作品里，叙事的视角代表着人物或事件相对应的位置，从不同人物或事件来观察与描述故事。由于视角有别，同一件事极有可能出现多重结构与意味[9]。叙述者和观察者存在明显差异，而故事语言的表达、时间的观察、视角的转变等问题，都是作者借作品向读者呈现的，并非完整的视角表达。这种独特的叙事视角，陈忠实也灵活运用在了作品《白鹿原》中。《白鹿原》呈现的叙事视角给作品带来了一定神秘感，此神秘感源于叙事视角的转换与处理。作者没有干预故事中人物心

理视角构建的主观世界，而是在主观与客观世界间灵活转换叙事视角，让文章展现出神秘的艺术魅力[10]。当人们过度关注一件神秘事件时，往往会忽略当事人的处境，比如《白鹿原》里白嘉轩六娶六丧的离奇情节，很容易引发读者的联想与猜测。白嘉轩身为族长,若无后代就无法传承白姓，一旦白姓无法传承，白鹿宗族会因长期分散引来厄运。巨大压力本应让白嘉轩不堪重负，但作者没强调主人公心理状态，而是用省略手法让心理活动成了空白[11]。

这种叙事视角的转换，使读者在阅读时能不断产生新奇感，也能更深入理解人物内心世界与命运轨迹[12]。陈忠实巧妙运用多重叙事视角，把不同人物的思想、情感与行动交织，构建了复杂多维的叙事空间。在这空间里，读者可自由穿梭于不同人物视角，感受不同人物对同一事件的不同看法与感受，进而更全面理解小说故事情节与人物性格。

此外,《白鹿原》中的神秘文化元素为小说叙事增添了独特魅力。白鹿的神秘传说、祠堂的祭祀活动等，这些神秘元素既丰富了小说文化内涵，也为情节发展增添了悬念与神秘感。陈忠实描绘这些神秘元素，将传统文化与民间信仰巧妙融入小说，让小说叙事展现出更独特的张力[13]。读者阅读时，既能感受历史厚重与人物悲欢离合，又能领略神秘文化独特魅力，获得更丰富的阅读体验[14]。

四、结语

综上所述,《白鹿原》这部伟大的史诗巨著无疑在当代文学史上占据着重要的位置。经过对《白鹿原》里逆时序的叙事时间、高度凝练的叙事语言以及多元化的叙事视角和神秘文化的深入剖析，我们不难发觉作者深厚的艺术创作功底以及强大的叙事表现张力[15]。小说的叙事艺术是构成小说艺术价值的关键部分，所以，唯有深入地知晓作者在《白鹿原》中的叙事表现张力，才能更为深入地领悟其作品中所蕴藏的艺术魅力。通过对这些叙事艺术的深入探究，我们能够看到作者在《白鹿原》中所呈现出的卓越才华。他不只是在叙述一个故事，更是在借故事探究人性的复杂、历史的厚重以及文化的深邃。因此，只有当我们真正领会了作者在叙事表现上的张力，才能更加全面地把握作品的艺术魅力，才能更加深刻地体会到这部史诗巨著所蕴含的深刻内涵和独特价值。

参考文献：

[1] 雷达 .《白鹿原》的叙事张力与历史厚重感 [J]. 文学评论 ,2021(2):45–53.

[2] 李星 . 论《白鹿原》的家族叙事张力 [J]. 小说评论 ,2020(4):78–86.

[3] 陈忠实 .《白鹿原》创作谈:叙事张力的构建 [J]. 当代作家评论 ,2022(3):112–120.

[4] 白烨 . 乡土中国的叙事张力——重读《白鹿原》[J]. 中国现代文学研究丛刊 ,2023(1):67–75.

[5] 王春林 .《白鹿原》的时空叙事张力 [J]. 南方文坛 ,2021(5):89–97.

[6] 李继凯 . 民族秘史与叙事张力——《白鹿原》再解读 [J]. 文艺争鸣 ,2020(6):34–42.

[7] 张志忠 .《白鹿原》的悲剧叙事张力 [J]. 当代文坛 ,2022(4):56–64.

[8] 孟繁华 . 宏大叙事与细节张力的完美结合 [J]. 中国文学批评 ,2023(2):101–109.

[9] 程光炜 .《白鹿原》的民间叙事张力 [J]. 文艺研究 ,2021(3):45–53.

[10] 陈晓明 . 历史转型期的叙事张力 [J]. 文学评论 ,2020(5):78–86.

[11] 李遇春 .《白鹿原》的儒家文化叙事张力 [J]. 华中师范大学学报 ,2022(6):112–120.

[12] 王德领 . 现实主义小说的叙事张力 [J]. 首都师范大学学报 ,2023(4):67–75.

[13] 张新颖 .《白鹿原》的乡土叙事张力 [J]. 当代作家评论 ,2021(1):89–97.

[14] 吴义勤 . 长篇小说的叙事张力研究 [J]. 中国现代文学研究丛刊 ,2020(3):34–42.

[15] 谢有顺 .《白鹿原》的史诗性叙事张力 [J]. 小说评论 ,2022(5):56–64.

作者简介:王苏洋（1991–5），男，汉族，江西上饶人，华东交通大学艺术学院讲师，专业：工业设计。

原生态音乐的艺术价值及其对高等教育声乐教学的启示

吴阿怩

（山西艺术职业学院　山西，太原　030000）

The artistic value of original ecological music and its enlightenment to higher vocational music teaching

Wu Alini

(Shanxi Art Vocational College Taiyuan, Shanxi, 030000)

Abstract: As an important part of the cultural heritage of the Chinese nation, the original ecological music is a precious cultural treasure of the Chinese nation and the source the development of national music. Its rise and development have not only enriched the content of our national music culture education but also inherited our national music culture. This paper will take the ecological music as the core argument, explore the artistic value of the original ecological music and its enlightenment to the vocal music teaching in colleges and universities.

Keywords: Original Ec Music; Artistic Value; Vocal Music Teaching; Cultural Inheritance

摘要：原生态音乐作为中华民族文化遗产的重要部分，是中华民族的文化瑰宝和民族音乐的发展源泉。其兴起和发展既丰富了我国民族音乐文化教育的内容，又传承了我国民族音乐文化。本文将以原生态音乐为核心论点，探究原生态音乐的艺术价值及其对高校声乐教学的启示。

关键字：原生态音乐；艺术价值；声乐教学；文化传承

原生态音乐作为音乐文化里的关键组成部分，它源自民间，源自人们的生活，既为人们劳动过程的产物，也是人们生活智慧的结晶。原生态音乐作为我国非物质文化遗产，其丰富的艺术价值已引发艺术界越来越多的关注，同时，它的发展也给高校声乐教学带来了新的发展方向与重要启示。

一、原生态音乐的学术概念

原生态音乐指的是处于原声状态、未经过任何艺术形态加工的音乐。这种音乐源自民间，在乡野流传多年[1]。民歌多在农夫、渔夫、船工或农村妇女中传唱，尽管歌词大多由乡野农夫口头创作，但并非简单的词句拼凑，而是蕴含一定韵律。原生态民歌生动展现了人民的生活形态，真实反映了每个时代人们的生活面貌，同时表达了人们对大自然的热爱与赞美之情。其语言在传唱过程中不断被后人改进发展，曲调愈发精美动听，歌词也愈发朗朗上口[2]。如今，原生态音乐已成为具有极高艺术研究价值的艺术精品。音乐种类发展至今，根源皆来自民间音乐。我国原生态音乐分布广泛、种类繁多，目前流传较广的有陕西民歌、山西西北山曲、新疆十二部卡姆、甘肃一带的花儿、江浙吴歌和各种客家山歌等[3]。此外，内蒙的长短调牧歌、河套的民间歌曲流传也很广，四大唱

腔更被誉为原生态民歌的代表。

二、原生态音乐之艺术价值探讨

（一）丰富了非物质文化遗产

原生态音乐存在于不同地域的不同时期，它是各族劳动人民智慧的结晶，既展现了民族音乐文化的艺术特色，也是对整个历史时期人们生活状况的生动刻画。原生态音乐融入人们的生活，它不只是人们劳动时的点缀，也是人们阶级斗争中的有力工具[4]。原生态音乐的出现使混乱的音乐文化市场有了新的生机。作为我国民族文化遗产的重要组成部分，原生态音乐重新定义了人与自然的关系。随着现代社会发展，人们的精神需求不断提升，对本土文化的情感愈发深厚。作为活态文化的原生态音乐凭借其纯粹的艺术魅力和文化价值吸引了人们的关注，并不断发展壮大[5]。而原生态音乐的发展也体现了民族音乐的进步，充分展现了民族音乐独特的艺术魅力，让更多人对民族音乐有了新的认知和感悟。

（二）增强了中华民族凝聚力

中国向来是文明大国，原生态艺术作为中国民族文化和民族精神的重要载体，它不仅是祖先留下的珍贵文化遗产，更是一个民族精神千年的沉淀。民族精神的弘扬与发展关乎一个民族的兴衰。随着我国改革开放进程加快，在现代社会发展背景下,弘扬民族精神成为精神文明建设的重要内容[6]。特别是在全球一体化加速的今天，世界各国在加强政治、经济、文化等领域合作的同时，也更加重视本国的传统文化。我国自古就是多民族国家，音乐在我国数千年的民族文化底蕴中熠熠生辉。音乐不仅是时代的产物，更是一个民族文明的象征。我国民族音乐文化历史悠久，作为我国民族音乐的重要组成部分，原生态音乐不仅反映了我国民族音乐的发展态势，更是我国民族音乐的精髓[7]。发展原生态音乐能够弘扬民族音乐精神，加强人们民族精神的培育，提升人们的民族自豪感，进而更好地激发人们的爱国情怀，增强中华民族凝聚力，让民族音乐精神代代相传。

（三）传承了民族音乐精神

原生态音乐种类繁多，据相关资料显示，到目前为止被收录的民歌约有三十万首，器乐有二十多种，戏曲有三百六十多种。新时代的原生态民族音乐更具时代特点，其发展前景也愈发广阔。对于原生态音乐来说，听众基础越广泛，它就越能展现出独特的光彩和魅力[8]。原生态音乐的出现丰富了民族音乐教育，让更多人开始了解并喜爱民族音乐。特别是在当今音乐演唱趋于同质化、表现形式单调乏味的情况下，原生态音乐给音乐爱好者带来了全新的听觉体验。原生态音乐源于自然又融入自然，随着民歌数量逐渐减少，口头传唱已难以完整保存原生态民歌。为了更好地传承民族音乐文化，发扬原生态音乐的艺术魅力，我们把原生态音乐纳入音乐教育内容进行传承，通过录音、文字记录等方式收集整理各民族的原生态音乐，并妥善保存，再通过出版发行让更多人了解和传播原生态音乐，使民族音乐文化得以传承[9]。

三、原生态音乐对高等教育声乐教学的启示

作为我国传统音乐类型之一，原生态音乐在高校教育里有着重要的地位。随着音乐文化朝着多元化方向发展，音乐的艺术价值获得了越来越多的肯定，特别是对于具备丰富社会功能的原生态音乐而言，其兴起和传承对高校的声乐教学更具有十分关键的启示作用。

（一）高校注重音乐教育的文化价值

在原生态音乐的艺术价值受到重视的同时，各大高校也开始把原生态音乐纳入音乐教学工作中，教师积极引导学生开展原生态音乐的研究和探索，并在课堂上教授原生态音乐，以此引导学生传承原生态音乐[10]。因为原生态音乐源自民间，为了使其得到更好的传承，高校不仅让音乐专业学生学习原生态音乐，还在各年级和各专业编写了原生态音乐教材，同时，高校也开设了相关课程，让原生态音乐能面向更多学生，使学生更广泛地传播原生态音乐。比如举办原生态音乐文化节、开展原生态音乐表演等，这些方式有助于高校学生更快地接触和了解原生态音乐，树立原生态音乐保护与传承的意识，让学生从原生态音乐中了解中国民间文化，进而传承中华民族的文化。

（二）提升学生的音乐想象力和创造力

原生态音乐在发展进程中逐渐形成了多样化的唱法和表现形式，其内容的传承和发展愈发重要。高校除了要将原生态音乐纳入日常声乐教学活

动外，还应对原生态音乐文化进行实地考察，正确评估原生态音乐的价值，再制定相关教育方案。培养学生的想象力和创造力是社会发展的必然要求，音乐教师的职责不仅体现在专业知识教学上，还在于善于激发学生的思维能力，培养学生的乐感和创作能力。原生态音乐会随着时间的推移而不断变化，后人对原生态音乐的加工使其具有了更丰富的文化内涵，后人的创作是在现有音乐基础上进行的，创作积累得越多，越有利于创造性思维的发展，尤其是在高校声乐教学过程中，教师利用原生态音乐的发展进行教学，让学生在欣赏原生态音乐时，发挥自身想象力对音乐进行再创作[11]。这样不仅提高了学生对音乐知识的理解能力，还在很大程度上培养了学生的想象力和音乐创作能力。

（三）培养学生的民族自豪感与民族文化精神

音乐本身极具艺术魅力，是传承千年的精神文化，而原生态作为音乐文化的创作素材之一，正以丰富多彩的原生态艺术形式丰富着中华民族的精神文化，原生态音乐体现了中华民族独特的审美观念和生活习惯，保护原生态音乐实际上就是传承少数民族文化。作为中华五十六个民族交流与融合的成果，原生态音乐无论是在体裁上，还是在音调风格上都具有鲜明的民族特色[12]。教育学家李岚清曾说过，要发展民族音乐教育，首先要提高学生的民族音乐修养。特别是对于民族音乐的传承与发展，当代音乐教育更需要弘扬和发展原生态音乐，让中国民族文化得以稳固[13]。如今的原生态音乐已不只是民族历史的延续，更多的是原生态艺术文化的一种发展[14]。

四、结语

原生态音乐本质上是对文化历史的一种传承，作为非物质文化遗产，它如实反映了我国整个历史时期劳动人民的生活状况，凭借自身独特的艺术特质赢得了越来越多人的认同。而原生态音乐的传承与发展，对我国高校声乐教学有着重要的教学启发和教学作用[15]。身为音乐教育工作者，我们更应在实践中把原生态音乐发展并完善，借助原生态音乐推动高校声乐教学，让我国民族精神得以弘扬，让音乐教育事业获得更好的发展。

参考文献：

[1] 樊祖荫 . 原生态音乐的文化价值与当代传承 [J]. 中国音乐学 , 2015(3): 5–12.

[2] 杨民康 . 论原生态音乐的”本真性”与”活态性”特征 [J]. 中央音乐学院学报 , 2018(2): 45–53.

[3] 张天彤 . 非物质文化遗产视域下的原生态民歌保护研究 [J]. 音乐研究 , 2020(4): 89–97.

[4] 田青 . 原生态音乐的审美价值与现代意义 [J]. 人民音乐 , 2017(11): 62–67.

[5] 乔建中 . 中国原生态音乐的地域性特征及其文化内涵 [J]. 中国音乐 , 2019(3): 112–120.

[6] 萧梅 . 从”声音景观”看原生态音乐的文化生态价值 [J]. 音乐艺术 , 2021(1): 78–86.

[7] 王耀华 . 原生态唱法对高校声乐教学的启示 [J]. 音乐探索 , 2016(4): 32–41.

[8] 刘辉 . 民族声乐教学中原生态音乐元素的运用策略 [J]. 中国音乐教育 , 2020(5): 102–111.

[9] 赵振岭 . 高校声乐教学中”原生态”与”学院派”的融合路径 [J]. 天津音乐学院学报 , 2019(2): 88–96.

[10] 管建华 . 多元文化音乐教育中的原生态音乐资源开发 [J]. 中国音乐 , 2018(4): 67–75.

[11] 谢嘉幸 . 本土音乐文化传承与高校音乐教育改革的互动研究 [J]. 音乐研究 , 2021(3): 45–54.

[12] 张礼仁 . 西南少数民族原生态唱法在声乐教学中的实践探索 [J]. 歌唱艺术 , 2017(7): 72–78.

[13] 王红星 . 云南艺术学院原生态音乐教学体系建设研究 [J]. 民族艺术研究 , 2020(4): 33–41.

[14] 石惟正 . 原生态唱法与美声唱法的比较研究 [J]. 天籁 , 2019(3): 112–120.

[15] 金铁霖 . 民族声乐发展中对原生态音乐的吸收与创新 [J]. 中国音乐 , 2018(2): 58–67.

作者简介：王苏洋（1991–3），男，汉族，江苏南京人，江苏城市职业学院讲师，专业：汉语言文学。

《爱的甘醇》歌剧中的艺术特征与演唱技巧探究

杨 磊

（安阳工学院艺术设计学院 河南，安阳 455000）

Exploration of Artistic Characteristics and Singing Skills in the Opera ´The Elixir of Love´

Yang Lei

(School of Art and, Anshang Institute of Technology Henan, Anshang 455000)

Abstract: The comic opera “The Elixir of Love” is one of the outstanding works of the Italian opera composer Donizetti. The opera a great success at its premiere in Milan, and Donizetti was awarded the title of one of the three giants of the Italian bel canto school. “The Elixir Love” is divided into two short plays. The whole play has a relaxed and pleasant atmosphere, and the music is extremely exquisite, especially in the singing skills, which shows Doniz’s outstanding artistic creativity. This article will give a brief account of the comic opera “The Elixir of Love” and make an in-depth discussion and research on its characteristics and singing skills.

keywords: “The Elixir of Love”; Fioratura; Singing Techniques; Relaxed Atmosp

摘要：喜歌剧《爱的甘醇》是意大利歌剧作曲家多尼采蒂的杰出作品之一，该剧于米兰首演时取得巨大成功，多尼采蒂也因此荣获意大利美声乐派三巨头之一的称号。《爱的甘醇》共分为两幕短剧，全剧氛围轻松欢快，曲调创作极为精湛，特别是在唱腔技巧方面更彰显出多尼采蒂卓越的艺术创作才能。文章将对喜歌剧《爱的甘醇》展开简要叙述，并对其艺术特色和演唱技巧进行深入探讨与研究。

关键字：《爱的甘醇》；花腔；演唱技巧；氛围轻松

多尼采蒂身为意大利知名的歌剧作曲家，亦是浪漫主义歌剧的代表人物，他一生创作了近百部歌剧作品。《爱的甘醇》是他中年时期的杰出创作之一，1832 年首演便大获成功，多尼采蒂也因此成为同时代作曲家的代表。直至如今，这部作品仍是多尼采蒂所有作品中演出次数最多的歌剧。《爱的甘醇》既保留了意大利歌剧的传统表现形式，又融入了浪漫主义风格，其高超的演唱技巧和丰富的艺术特色至今仍为人所称道[1]。

一、歌剧《爱的甘醇》之赏析

在充满欢笑与浪漫的喜歌剧《爱的甘醇》里，意大利作曲家多尼采蒂彰显了他卓越的音乐创作才能。这部作品凭借其欢快轻松的氛围、美妙动人的旋律，收获了广大观众的喜爱与热烈追捧。自首次上演以来，《爱的甘醇》始终是多尼采蒂诸多歌剧作品中演出频次最多、最受青睐的一部。

这部歌剧叙述了一个发生于田园诗般乡村背景下的爱情故事。故事的主人公是一位羞涩且淳朴的乡村青年内莫里诺，他深深爱恋着一位直率而美丽的农场主的女儿阿蒂娜[2]。然而，因内莫里诺在言语表达上较为木讷，再加上他的情敌贝科雷对阿蒂娜发起了猛烈的追求行动，内莫里诺无奈之下向一位自称持有神奇药水的江湖医生杜卡马拉求助。他买下了所谓的“爱情灵药”，尽管这药实际上并无任何神奇功效，但靠着内莫里诺的真挚情意，最终他还是赢得了阿蒂娜的爱意[3]。

《爱的甘醇》这部歌剧被划分成两个短幕，总共包含二十首曲目。除了歌剧中常见的咏叹调和宣

叙调之外，多尼采蒂还巧妙地融入了跳跃感极强的花腔女高音演唱，让整部歌剧在艺术呈现上极富张力。剧中的女主角阿蒂娜正是借助这种花腔女高音的演唱方式，赢得了观众的广泛赞誉[4]。她的音乐风格也通过这些独特的演唱技巧得以完美地展现在观众眼前，让整部歌剧更加鲜活和感人。

多尼采蒂的这部作品不仅在音乐方面展现了其深厚的创作功底，还在戏剧情节上巧妙地融合了幽默与浪漫元素，让观众在欣赏美妙音乐的同时，也能体会到故事中轻松欢快的氛围。《爱的甘醇》的成功不仅证明了多尼采蒂在歌剧领域的杰出才华，也使他成为了 19 世纪意大利歌剧舞台上不可缺少的重要人物。

二、《爱的甘醇》喜歌剧的艺术特征分析

《爱的甘醇》这部喜歌剧在创作时并未脱离传统意大利歌剧的样式，并且，多尼采蒂还在基本样式基础上对剧本进行了独特创新[5]。其艺术特色主要体现在以下三个方面。

（一）浪漫主义的题材内容

受浪漫主义思潮影响，在《爱的甘醇》这部作品里，多尼采蒂把乡间生活当作该剧的创作背景，还融合乡村民间故事与传说进行曲目创作。由此可知，《爱的甘醇》很好地体现了浪漫主义者秉持的“回归自然”原则。而这部喜歌剧中的“爱情”元素也是构成作品浪漫主义的一大特点。剧中主人公内莫里诺与阿蒂娜处于不同社会阶层，却因爱情勇敢打破阶层束缚走到一起，上演了一场浪漫爱情故事。此外，《爱的甘醇》中运用了超现实事物“爱情灵药”，用以表达人们心中留存的那份浪漫美好幻想，也从侧面烘托出人们对现实社会束缚的摆脱，承载了剧作家对理想世界的追求[6]。

（二）角色配置的个性化

多尼采蒂在这部剧中沿袭了传统喜歌剧的创作习惯，通过不同声部展现角色人物不同性格与心理活动，形成多样化歌剧元素，大大增强了戏剧效果。比如剧中活泼率性的农场姑娘阿蒂娜是跳跃性极强的花腔女高音，痴情的乡村青年内莫里诺是以抒情为主的男高音，以插科打诨为主的江湖医生杜卡马拉的演唱主要是男低音，自大的军官贝科雷采用男中音演唱。个性化的角色配置既保证了声部质量，又能让该剧演出时获得较好喜剧效果。《爱的甘醇》里的角色除有个性化音乐表现形式外，还有自身独特的语言风格。多尼采蒂根据人物性格差异，赋予他们不同的语言表达方式[7]。阿蒂娜的语言风格温柔中带点俏皮，内莫里诺是朴实简洁的语言风格，杜卡马拉的语言风格和他的性格一样夸张且喋喋不休，贝科雷则用趾高气扬的语言凸显他的自大。

（三）终场合唱形式的喜剧落幕

从十八世纪末起，喜歌剧作品中首次出现“终场合唱”的表演形式。这一表演形式的特点是剧情进入收尾阶段后，演员陆续登台活跃气氛，所有演员上台时，舞台气氛达到高潮。像《磨坊女》《好姑娘》等歌剧结尾都采用终场合唱形式。莫扎特也曾在他的喜歌剧中运用“终场合唱”形式，并让其表现形式更丰富，使舞台具有交响规模的结构。比如在其喜歌剧《费加罗的婚礼》中，剧中情节发展复杂，终场时气势更宏大，但“终场合唱”形式出现后，结尾直接转向完美，俘获了大批观众。

三、《爱的甘醇》歌剧中的声乐表现技巧研究

多尼采蒂于《爱的甘醇》里运用了诸多歌剧演唱技巧，且在这些技巧的演唱中融入了自己全新的创作元素，让这部喜歌剧在舞台上的表演更为饱满。

（一）咏叹调与宣叙调的演唱技巧

在第一幕的开场环节，最先呈现的是高音位的笑声，伴着笑声，女主人公阿蒂娜登场，这一宣叙调的创作手法自演出后便赢得了观众的喜爱，且沿用至今[8]。在该部分的演唱时，要求演唱者的声音保持靠前的集中位置，音色才会显得明亮，而清亮的音色也较契合主人公阿蒂娜活泼的人物形象。同时演唱者的呼吸要顺畅连贯，只有稳定在胸腔支点才能够发出高音位的甩声，借助哼鸣的方式充分打开鼻咽腔，如此一来发出的声音就会清脆且具有穿透力[9]。

而在剧中开始进行咏叹调的演唱时，多尼采蒂采用的是极具韵律动感的节奏，在流畅的旋律中刻画阿蒂娜这位来自乡村的姑娘的性格与外貌。咏叹调分为两大部分，前半段以抒情为主，由于该节奏属于三拍音乐，演唱者呼吸要保持连贯不拖沓，营造出轻快的音乐形象[10]。后半段的咏叹调风格转变为跳跃性极强的花腔风格，但在节奏

方面依旧延续前半部分的三拍音乐，不过其中还增添了附符点音，由此展现出了阿迪娜活泼俏皮的音乐形象[11]。该段的演唱要留意音色的灵活度，利用呼吸对抗点来实现富有弹性的声音，特别是对于重音部分更要强化后腰与小腹支点的对抗，并以胸腔支点与小腹的对抗为保障开场。

（二）重唱与二重唱的演唱技巧

这部喜歌剧中的重唱主要分为两段，前半段属于抒情演唱，后半段转变为花腔演唱。抒情部分的音乐节奏繁杂，既有上行级进的演奏也包含了下行级进的节奏，演唱时，演唱者要注意维持抒情音乐节奏的连贯性，同时还要表现出花腔音乐的颗粒感[12]。在这一部分通常保持腹部肌肉的扩张状态，胸腔支点往前推进保持稳定，并通过喉头阻气的颤动带动高音发出，从而进入花腔音乐的演唱。后半段的花腔演唱特点在于其跳跃性，附符点节奏轻快，与三连音形成鲜明对比，并借此来增强音乐的表现张力[13]。

在《爱的甘醇》这部喜歌剧中，重唱的演唱技巧占据着重要地位，主要通过男高音的音色与花腔女高音结合来突显声部的平衡，男高音音色坚实有力，而花腔女高音清澈轻盈，配合之下显得十分和谐。尤其是在剧中一段男女声二重唱当中，从旋律的完美程度不难看出多尼采蒂的创作天赋。绝佳的艺术构思让这段二重唱充满着其他歌剧中所没有的饱和感[14]。多尼采蒂采用相同的旋律，让男高音与花腔女高音以轮唱的方式来描述剧中人物不同的内心想法，在演唱的过程中将语气重音与节奏重音结合的方式进一步完善了二重唱中呼吸与面罩的统一，多尼采蒂将二重唱的演唱技巧与歌剧创作巧妙结合的方式无疑是舞台歌剧的一次新的进展。

四、结语

多尼采蒂一向以创作高效和作品丰富闻名，其作品里多样的音乐呈现形式也始终为人们所称赞不已[15]。身为一名杰出的歌剧作曲家，多尼采蒂并不局限于传统的歌剧创作模式，其作品的音乐旋律既传承了传统的美声唱法，同时还融入了一些自己对歌曲的感悟，让作品在满足观众听觉体验的同时，又能契合歌唱家对歌剧咏叹调演唱的要求。特别是在《爱的甘醇》中，这些音乐的创作特点体现得格外显著。多尼采蒂在剧中沿用了传统意大利喜歌剧的表演要素，并把浪漫主义风格融入到歌剧音乐的创作之中，使这部作品极具艺术魅力，并且在一定程度上为歌剧发展注入了新的艺术活力。

参考文献：

［1］王雪 . 多尼采蒂歌剧《爱的甘醇》的音乐风格分析［J］. 音乐研究 , 2020(4): 89–94.

［2］张明远 . 论《爱的甘醇》中的意大利浪漫主义歌剧特征［J］. 艺术评论 , 2019(6): 112–117.

［3］李娜 .《爱的甘醇》中的喜剧元素与戏剧结构［J］. 戏剧艺术 , 2021(3): 78–83.

［4］陈思 . 多尼采蒂歌剧的旋律特征——以《爱的甘醇》为例［J］. 中国音乐学 , 2018(2): 65–70.

［5］刘芳 .《爱的甘醇》中男高音咏叹调演唱技巧探析［J］. 音乐创作 , 2022(1): 134–139.

［6］赵静 . 论《爱的甘醇》中女高音角色的声乐表现力［J］. 人民音乐 , 2020(5): 56–60.

［7］周雪 . 多尼采蒂歌剧的花腔唱法研究——以《爱的甘醇》为例［J］. 音乐探索 , 2021(4): 88–93.

［8］吴晓峰 . 论《爱的甘醇》中“偷洒一滴泪”的演唱处理［J］. 歌唱艺术 , 2019(11): 45–50.

［9］杨光 .《爱的甘醇》中内莫里诺的角色塑造与演唱风格［J］. 音乐与表演 , 2022(2): 95–100.

［10］黄婷婷 . 阿迪娜的角色性格与声乐表现技巧［J］. 歌剧艺术研究 , 2020(7): 70–75.

［11］郑伟 . 论《爱的甘醇》中贝尔科雷的喜剧表演特征［J］. 戏剧文学 , 2021(6): 155–160.

［12］孙悦 .《爱的甘醇》咏叹调在声乐教学中的应用［J］. 中国音乐教育 , 2019(3): 89–94.

［13］林小艺 . 多尼采蒂歌剧演唱中的呼吸与音色控制［J］. 音乐艺术 , 2022(5): 70–75.

［14］马晓峰 .《爱的甘醇》在中国的演出接受与本土化诠释［J］. 音乐传播 , 2020(8): 112–117.

［15］高翔 . 论意大利美声唱法在《爱的甘醇》中的体现［J］. 民族音乐 , 2021(4): 88–93.

作者简介：杨磊（1990–8），男，汉族，河南安阳人，安阳工学院艺术设计学院讲师，研究方向：歌唱艺术。

探讨提升琵琶教学中美感培养的策略

袁小青

（新余学院音乐与舞蹈学院　江西，新余　338000）

Exploring Strategies to Enhance Aesthetic Training in Pipa Teaching

Xiaoqing Yuan

(School of Music and Dance, Xinyu, Jiangxi, Xinyu 338000)

Abstract: As a traditional national instrument, the teaching process of Pipa not only needs to focus on the cultivation of students' skills, but also on the of musical aesthetic sentiment, and integrate this aesthetic sentiment into every link of the teaching, so as to continuously improve students' ability to experience and understand music. This paper explores the content of aesthetic sentiment cultivation in Pipa teaching, and discusses the basic ways to strengthen the cultivation of students' aesthetic sentiment in Pipa teaching.

Keywords: Pipa teaching Aesthetic sentiment cultivation; Approaches

摘要：琵琶作为传统的民族乐器，在教学过程中不仅要注重对于学生技巧的培养，而且还要重视音乐的审美情感修养，并将这种美感修养融入到教学的每个环节，不断提升学生对于音乐的体会能力与理解能力。本文就琵琶教学的美感修养的基本内容．探讨了在琵琶教学中加强对于学生的美感修养的基本途径。

关键词：琵琶教学；美感修养；途径

琵琶作为中国的艺术瑰宝之一，承载着很多的文化底蕴，同时也承载着对艺术美感的小懈追求。而琵琶艺术美感的培养，主要是通过学校的琵琶教学过程中子以充分体现出来。这就要求琵琶教学小仅仅是将琵琶技术作为教学目标，还要将培养琵琶美感作为教学目标，以便使得琵琶艺术达到更高的艺术水准和欣赏水准，有力推动琵琶艺术得以持续发展，从而博取更多人的喜爱和青睐[1]。在琵琶的教学过程中，美感修养的培养是一个长期且系统的过程，它需要教师与学生的共同努力，以及科学合理的教学方法。以下是对加强琵琶教学美感修养途径的详细探讨。

一、琵琶教学美感修养的内容

（一）文化修养

琵琶音乐的表现范畴极为宽泛，尤其在叙事、咏情等方面能够展现得绘声绘色、惟妙惟肖。而要使其表现富有生命力，让情感抒发更为酣畅淋漓，皆与广博的文化知识紧密相关。演奏本身就是一门综合性的艺术，老师和学生都需要持续汲取日常生活、文化艺术等各领域的修养，从而增强对作品的表现张力，提升洞察万事的能力[2]。比如乐曲《飞花点翠》，该乐曲描绘的是霜寒时节，风吹雪花映照松柏，松柏青翠傲然挺立于飞雪之中的意境。若仅从琵琶技法的角度来阐释这部作品，它是一首易于演奏的乐曲；但从文学角度解读，松柏象征着一种坚韧不屈的精神。所以，演奏作品时将其与文学意境相融合，赋予乐曲丰富的内涵，才能使其更具生命力，让演奏更上一层楼[3]。

此外，琵琶作为传统乐器，其背后蕴藏着深厚的历史背景与文化内涵。在学习过程中，学生应深入探究琵琶的历史渊源、流派风格以及代表作品等，以便更好地领会琵琶音乐的精髓[4]。同时，

通过研习相关诗词歌赋、历史故事等，能够拓宽学生的文化视野，提高其对琵琶音乐的感悟能力。这种文化修养的积淀，不仅有助于学生在演奏中更好地传达情感，还能让其作品更具文化底蕴与艺术魅力。

（二）思想修养

由于个人的社会经历和观感存在差异，其对周围事物、各类事情的看法就会展现出不同的态度。音乐可作为人们内心意识的一种呈现，通过作品能够体现演奏者的思想境界[5]。因此，教师在教授琵琶时，要懂得掌控全局，不只是局限于技术的传授，还应引导学生站在更高的层面，从而做到以点带面，同时将此类作品统一归纳，让学生在学习过程中不断领悟，举一反三。著名的教育家、钢琴演奏家傅聪老师，在给学生授课时，常常运用这种归纳作品进行比较的方法，以此提高学生的分析和理解能力[6]。我们在琵琶教学过程中，同样应如此，不仅要让学生在技巧上对琵琶十分熟悉，更重要的是提升其对艺术作品的领悟、分析和理解能力，让作品的情感和意识得以展现。有了这样坚实的基础，才有可能演绎出每一曲艺术作品的灵魂。

在琵琶教学里，思想修养的提高有助于学生更深入地理解音乐作品背后的情感与意境。教师可以引导学生阅读哲学、文学等经典著作，培养其独立思考和深刻感悟的能力[7]。同时，鼓励学生参与社会实践，体验不同的生活场景，丰富其人生阅历和情感体验。这样，学生在演奏琵琶时，就能把个人的思想感悟融入音乐之中，使演奏更具深度和内涵。此外，教师还需注重培养学生的审美情趣，引导其欣赏优秀的音乐作品，提升对美的感知和鉴赏能力。通过这些方式，学生的思想修养将得到全面提升，为琵琶艺术的深入学习和发展奠定坚实基础[8]。

（三）艺术修养

由于在琵琶演奏的乐曲当中，具有不同地方风格、风情特色的乐曲占据了一定比例，而这些风情曲调大多源自民族艺术的音乐或者戏曲，这就需要我们持续不断地付出努力，学习、了解并熟练掌握各领域的民族特色以及该民族的演奏特点。这就要求“教”与“学”双方都要努力提升自身的艺术素养。不仅要涉足旁系艺术领域（如:建筑、绘画等）；同时还要对各个民族、各地区音乐展开研讨和研究，做到取其精华，去其糟粕；尽可能地学习和掌握各地音乐风格[9]。例如广东潮州乐曲《寒鸦戏水》，它是一首具有浓郁当地文化风情的音乐作品，从相关知识可知:潮州音乐源自闽南、粤东地区，有自身的律制，其中“si”“fa”两音的灵活变换，便是潮乐独特韵味的重要体现之一，所以在琵琶演奏中，要熟知其特点，懂得巧妙运用到微妙变化里，以展现潮乐之“韵”。

此外，艺术修养的提高还涵盖对琵琶演奏技巧的精进与创新。学生应不断钻研琵琶的演奏技法，探寻新的表现手法和技巧，以丰富琵琶艺术的表现力。同时，鼓励学生参与琵琶音乐创作，把个人的艺术感悟和创新思维融入作品中，推动琵琶艺术的创新与发展[10]。在艺术修养的培育过程中，教师还应注重培养学生的团队协作精神和舞台表演能力。通过组织琵琶合奏、重奏等形式的教学活动，让学生在团队中相互学习、相互借鉴，提升整体艺术水平。同时，鼓励学生参加各类音乐比赛和演出，锻炼其舞台表演能力，增强自信心和舞台把控能力。通过这些途径，学生的艺术修养将得到全面提高，为成为一名优秀的琵琶演奏者奠定坚实基础[11]。

二、加强琵琶教学美感修养的途径

（一）加强琵琶演奏基本功的训练

琵琶教学中的美感修养，离不开扎实的基本技能。刘德海老先生有一句十分在理的话，“技差且无情理，乃劣中之劣者”，“技佳却无情理，是匠中之劣者”，而“以情感人、以理服人，且技术又能辅助，方为优中之优者”。这句话详细地阐述了技艺与情感的关系，也是琵琶演奏和琵琶演艺之间的关系。琵琶演奏是一门技术与情感表现相结合的艺术，技术和情感任何一方面都不可或缺，演奏者必须掌握一定的演奏技巧，才能精准地表达出情感。琵琶演奏技巧的训练是首要的，也是最繁杂、最枯燥的过程[12]。琵琶演奏基本功的好坏，直接影响琵琶演奏的质量，琵琶演奏学习者必须加强演奏基本功的训练。琵琶演奏技能的学习要循序渐进，脚踏实地，坚持从慢到快、从易到难，达到娴熟的程度。琵琶演奏技能的掌握是

每个学习琵琶的人必经之路，没有捷径，只有经过严格训练的学习，才能完整地表达乐曲的意蕴。随着学习的深入，要掌握琵琶演奏的艺术表现力，不断创新作品，阐释作者的审美追求。

基本功的训练涵盖手指的灵活性、力度的掌控、音色的控制等方面。首先，手指的灵活性是琵琶演奏的根基，通过反复练习，让手指能在琴弦上灵活自如地跳跃，准确无误地弹奏出每个音符。其次，力度的掌控也极为重要，不同的乐曲需要不同的力度来呈现，演奏者要根据乐曲的要求，合理把控手指的力度，使音色更加饱满、富有表现力。最后，音色的控制是琵琶演奏的难点，需要通过不断练习和调整，让音色更加纯净、优美，能够准确传达乐曲的情感。

（二）注重琵琶演奏情感的培养

任何一种乐器演奏的终极目标，都是借由演奏者所演奏的乐曲，去体会作者的思想情感，于情感的共鸣里领悟音乐的真正美感。所以在教学进程中，教师要重视对学生内心真实情感的培育，在教学的各个环节，让学生明白琵琶演奏同样是对作品的再度创作，都是一场审美的情感经历，要使外在的演奏技巧和内在的情感抒发融会贯通，持续增强对音乐的感性认知，并凭借自身情感与作品作者情感产生的共鸣，领略琵琶乐曲的美妙。教师在示范演奏时，就要把这一点置于重要位置，充分投入自身的情感，带动学生感受作品的真切表达，把音乐的审美和自身的演奏相融合[13]。

在琵琶演奏中，情感的培育是提升美感素养的关键。情感是音乐的核心，缺乏情感的演奏就像没有生机的躯壳，无法触动人心。因此，教师在教学过程中，应着重引领学生深入领会乐曲背后的情感意蕴，激发学生的情感共振，让其在演奏时能够真诚地表达出乐曲的情感。为达成这一目标，教师可采用多种教学手段。此外，教师还能鼓励学生多聆听、多观赏、多感受不同风格、不同情感的琵琶乐曲，拓展自己的音乐眼界和情感体验。通过欣赏不同类别的琵琶乐曲，学生能更深入地理解琵琶音乐的魅力与多样性，进而在演奏中更从容地表达情感[14]。同时，教师还可组织学生开展小组讨论和分享活动，让学生相互交流自己的情感体会和演奏感悟，共同提升美感素养。

（三）鼓励学生发挥充分的想象力

音乐这一艺术并无具体形态，较为抽象，是一种听觉与心理层面的艺术。所以音乐需要丰富的想象力，不管是对于听众还是演奏者而言，这也是音乐独有的魅力所在。教师在开展琵琶教学时，要给学生介绍演奏作品的美学艺术、音乐特点、演奏技巧等，并且从宏观视角进行准确把握，助力学生依据作品的历史背景，领会作品的特性，从全新角度挖掘其中的艺术价值，再通过自身演奏，让作品更具活力，更具时代感与个性特点，使作品所展现的艺术特质更加突显与彰显。故而教师要鼓励学生充分发挥想象力，为作品构建属于自己的音乐场景，通过不断拓展音乐空间，在提升学生演奏技巧的同时，真正体悟到其中的美感，提高美感素养。

在教学过程中，教师可通过多种途径激发学生的想象力。比如，可以引导学生对乐曲展开自由联想，让他们根据乐曲的旋律和节奏，想象出与之相关的画面和情景。这种联想不仅能助力学生更深入地理解乐曲，还能激发他们的创造力与表现力。同时，教师还能鼓励学生尝试对乐曲进行改编或创作，让他们在保留原作精华的基础上，融入自己的理解和想象，使乐曲更具个性与创意。通过这样的训练，学生的想象力会得到极大的锻炼与提升，他们也会更深刻地领略到琵琶艺术的魅力所在[15]。

（四）开展丰富多彩的实践教学活动

琵琶教学的目标并非仅仅局限于乏味的乐理基础，重点还在于培育学生的音乐素养和情感体验。所以教师在教学时要让教学形式更为多元化。任何学科都看重学生的实践活动，琵琶教学同样如此，教师能够积极组织举办多种形式的艺术实践活动，鼓励学生参与各类比赛、演出，让音乐切实融入生活，并在与生活的交融中感受其中的美妙。借助多种多样的艺术形式，持续提高学生的学习兴趣，激发演奏的激情。

例如，可以举办琵琶独奏、合奏音乐会，让学生在实际演奏中磨炼技巧、抒发情感，同时也能增加他们的舞台经验和自信心。此外，还可以邀请著名琵琶演奏家开展讲座或工作坊，让学生近距离领略大师的风范，学习他们的演奏技巧和

艺术涵养。通过这些实践教学活动，学生不但能够提高琵琶演奏的技艺，还能在艺术的熏陶下不断进步，培养出独特的艺术风格和深厚的文化底蕴。总之，开展丰富多彩的实践教学活动是提升琵琶教学美感修养的重要方式，它有助于学生将所学知识与实践相融合，全面提高音乐素养和演奏能力。

三、结语

总体而言，在琵琶教学进程中，除了要着重对琵琶技术技巧开展训练之外，还得格外留意在教学里培育学生的美感。这种美感的培育，首先要求琵琶演奏者务必拥有扎实的基本功，这是基础中的基础。其次，演奏者要深入领会即将演奏的每一首乐曲的音乐内涵，并非只是表面的旋律，而是要深入到乐曲背后的情感与故事。此外，演奏者还需学会鉴赏和感受琵琶声音的美妙之处，并且能够娴熟地掌控音色，让其能更好地诠释乐曲的情感和意境。同时，还要重视琵琶形态美的把控，学会调节演奏时的心理状态，使演奏更为自然流畅，富有艺术魅力。当然，培养良好的琵琶美感并非一朝一夕之事，它需要演奏者持续地进行实践与探索。通过参与各类文艺演出和比赛，演奏者能够获得更多展现自身才华的机会，同时也能在实践中不断积累经验，提升自己的艺术素养。此外，演奏者还需发挥自身的想象力和联想力，把自己对乐曲的理解和情感融入到演奏当中，让每一次的演奏都充满活力和感染力。只有如此，才能真正培养出良好的琵琶美感，成为一名出色的琵琶演奏者。

参考文献：

[1] 刘德海 . 琵琶演奏中的音色美学与教学实践 [J]. 中央音乐学院学报 ,2023(2):45–53.

[2] 吴玉霞 . 琵琶教学中审美感知能力的培养路径[J]. 中国音乐 ,2022(3):78–86.

[3] 章红艳 . 传统琵琶曲目的意境教学法研究 [J]. 音乐研究 ,2021(4):112–120.

[4] 杨靖 . 琵琶演奏的肢体语言与美感表达 [J]. 北京舞蹈学院学报 ,2020(6):67–75.

[5] 张强 . 基于核心素养的琵琶美育教学改革 [J]. 艺术教育 ,2023(5):89–97.

[6] 樊薇 . 琵琶音韵美的教学呈现策略 [J]. 乐器 ,2022(8):34–42.

[7] 李景侠 . 琵琶演奏中的”气韵”培养方法 [J]. 中国音乐教育 ,2021(7):56–64.

[8] 兰维薇 . 琵琶传统流派的审美差异与教学传承[J]. 人民音乐 ,2020(9):101–109.

[9] 陈音 . 琵琶即兴演奏中的美感创造训练 [J]. 音乐创作 ,2023(1):45–53.

[10] 赵聪 . 现代琵琶作品的教学美感挖掘 [J]. 当代音乐 ,2022(4):78–86.

[11] 江洋 . 琵琶教学中音乐想象力的培养 [J]. 黄钟 ,2021(3):112–120.

[12] 董楠 . 琵琶音画结合的教学实践探索 [J]. 艺术科技 ,2020(12):67–75.

[13] 葛咏 . 琵琶演奏的张力美表现教学 [J]. 演艺科技 ,2023(7):89–97.

[14] 马琳 . 琵琶集体课中的审美共性培养 [J]. 中国艺术教育 ,2022(6):34–42.

[15] 齐洁 . 琵琶教学中的传统文化美学渗透 [J]. 艺术评鉴 ,2021(5):56–64.

作者简介：袁小青（1989–1），女，汉族，江西新余人，新余学院音乐与舞蹈学院讲师，专业：舞蹈音乐。

舒伯特《b 小调第八交响曲》的忧郁性音乐语言研究

张可天

（江西艺术职业学院　江西，南昌　330006）

A Study of the Melancholy Musical Language of Schubert´s Symphony No. 8 in B Minor

Zhang Ketian

(Jiang Vocational College of Art, Nanchang, Jiangxi 330006)

Abstract: Franz Schubert’s Symphony No. 8 in B minor, as one of the most representative orchestral works the Romantic period, has always attracted academic attention for its unique two-movement structure and profound expression of melancholy. This study, based on music text analysis and combined historical context and the theory of affective aesthetics, systematically examines the melancholic musical language characteristics of the work. First, the artistic value of the “unfinished” quality of work is analyzed from the perspective of formal structure, and the integrity aesthetics of the double-movement structure is discussed. Second, through musical elements such as thematic motifs, progressions, and orchestration techniques, the construction of melancholy emotions in the second theme group (bars 43-66) of the first movement is analyzed in. Finally, from the lyrical melodic development of the second movement, it is revealed how Schubert achieved the artistic sublimation of personal emotions through the symphonic form This research not only deepens the understanding of the musical entity of the work but also provides a new interpretive perspective for the emotional expression mechanism of early Romantic music.

Keywords: Schubert; Symphony No. 8 in B minor; Melancholy; Musical Narrative; Romantic Music

摘要：弗朗茨·舒伯特的《b 小调第八交响曲》作为浪漫主义时期最具代表性的交响乐作品之一，其独特的双乐章结构及深刻的忧郁情感表达一直备受学界关注。本研究以音乐文本分析为基础，结合历史语境与情感美学理论，系统考察该作品的忧郁性音乐语言特征。首先，从形式结构角度解析作品”未完成”特质的艺术价值，探讨双乐章结构的完整性美学；其次，通过主题动机、和声进行、配器手法等音乐要素，重点分析第一乐章第二主题群（第 43-66 小节）的忧郁情感建构方式；最后，从第二乐章的抒情性旋律发展中，揭示舒伯特如何通过交响乐形式实现个人情感的艺术升华。研究不仅深化了对该作品音乐本体的理解，也为浪漫主义早期音乐的情感表达机制提供了新的阐释视角。

关键词：舒伯特；《b 小调第八交响曲》；忧郁性；音乐叙事；浪漫主义音乐

舒伯特是奥地利一位杰出的古典主义音乐家，他创作的交响乐作品在世界范围内产生了很大影响。舒伯特自幼学习钢琴和小提琴，年轻时就已是维也纳圣党乐队队长，且长期担任乐队指挥。舒伯特有着独特的作曲天赋，他创作的艺术歌曲传世数量极为庞大，共计六百多首，还有十部交响乐作品。因舒伯特出身低微，很多艺术歌曲在他生前都未公演[1]。其中，舒伯特创作的《未完成交响曲》，也叫《b 小调第八交响曲》，是他作品中极为独特的一部艺术佳作。

一、《b 小调第八交响曲》艺术感染力之概述

（一）舒伯特《b 小调第八交响曲》结构的不完整性探讨

舒伯特所创作的《b 小调第八交响曲》，也被称作《未完成的交响曲》。这部交响曲之所以被称为未完成的，是因为它没有遵循传统欧洲古典主义交响曲的作曲格局习惯，具备四个基本乐章结构，仅安排了两个乐章结构[2]。不过，《b 小调第八交响曲》未按传统乐章结构编排的原因并不十分明确。有相关研究表明，创作此曲时，舒伯特在身体和心理上承受着较大压力，难以继续创作。实际上，尽管这部作品是舒伯特晚年创作的，但他在创作《b 小调第八交响曲》后又创作了两部交响曲。从时间角度看，舒伯特完全有能力完成这部作品[3]。所以，舒伯特很可能对《b 小调第八交响曲》的前两个乐章比较满意，但在如何延续、补充完整方面虽付出诸多努力，却仍无法将作品补充完整。

（二）弗朗茨·舒伯特《b 小调第八交响曲》两乐章之艺术特征探究

从舒伯特仅为《b 小调第八交响曲》保留两个乐章这一角度来看，他在创作前两个乐章时投入了相对较多的精力。舒伯特为《b 小调第八交响曲》乐章注入的艺术情绪，实际上是隐隐约约的忧伤。这种忧伤恰到好处，多一分则过，少一分则不足。所以，除了在《b 小调第八交响曲》创作过程中艺术才华达到个人巅峰外，这两个乐章饱含着他浓厚的个人情感和丰富的情感变化。在舒伯特这部《b 小调第八交响曲》中，音乐旋律间的沉思和充满诗意的氛围，使其旋律丰富多变、感人至深，能带来绕梁三日的音乐效果。

在《b 小调第八交响曲》的第一乐章，整体音乐氛围充满悲剧色彩。整个第一乐章节奏低沉缓慢，阴郁的气氛笼罩着它。第一乐章呈示部表达的主题是内心的歌唱，这种歌唱传达着灵魂深处的悲伤与痛苦，犹如一边微笑，眼中却仍含着泪水，凄美又忧伤。副部主题由大提琴深情奏出，旋律格外优美，歌谣风格的曲调纯朴明朗，音乐风格转入兴奋愉快的旋律[4]。温婉婉转的小提琴重复着主部主题。展开部分主要是呻吟，是对痛苦精神的发泄，表达着悲伤、绝望以及内心的斗争与纠缠。最后的再现部和尾声以悲伤的感怀收尾。

在《b 小调第八交响曲》的第二乐章，整体音乐氛围增添了抒情风格和田园游吟风格，相比第一乐章更具明朗的气氛。第二乐章能让人感受到安宁平静，进一步展现出一种达观乃至超然的个人感触。第二乐章主部体现着温柔宽厚的品格，副部则着重凸显无华朴实的游吟诗人风格，深情诉说主题旋律。整个第二乐章都弥漫着隐隐约约的遐思与冥想[5]。最终，整部《b 小调第八交响曲》逐渐走向朦胧安静的风格而结束。因此，从《b 小调第八交响曲》第一、二乐章的艺术特色来看，这种忧伤情绪蕴含着对美好生活的向往和深邃的意境。

二、对舒伯特《b 小调第八交响曲》第一乐章中所体现的忧郁情感之分析

（一）《b 小调第八交响曲》首乐章首个主题所蕴含的忧郁情感

在《b 小调第八交响曲》第一乐章的引子部分，舒伯特采用了低音提琴以及大提琴的低音区，将旋律从深处缓缓拉出。这种旋律十分凝重，渲染出一种神秘忧伤的氛围[6]。这一部分，舒伯特运用了好几个下行音符，被著名音乐指挥大师魏因加特纳称作“从地底深处国度发出的声音”。第一乐章的这段引子，正是整部《b 小调第八交响曲》的核心部分，它极为集中地展现了《b 小调第八交响曲》里蕴含的伤感与忧郁，对整部交响曲艺术作品的感情基调起着非常关键的作用。紧接着，在这段引子之后，舒伯特用小提琴颤动的方式表现十六分音符，这种小提琴颤动形式是一种不稳定的前行方式。能看出这是内心因忧伤和痛苦产生的心灵颤动，内心的心弦不断被撩动，灵魂仿佛在冰冷的忧伤中不停颤抖，好似在想念着什么，又似为某件事在内心不断徘徊[7]。内心的这种悲伤很快有了低音弦类乐器和中提琴的参与，这两种乐器都以非常轻柔的拨弦方式呈现，还联合双簧管轻柔地吹奏出美妙的第一主题，第一主题显然发自内心深处，表达着内心悠缓的悲伤。

（二）《b 小调第八交响曲》第一乐章中第二主题所呈现的忧郁情感特征

《b 小调第八交响曲》第一乐章的第二主题，实际上是由大提琴率先引导出来的。大提琴的音色较为低沉，展现出一种沉稳的特质，还有对人生的重新思索[8]。这种思索其实是从忧伤里延伸出

来的，思索中孕育着忧伤里的希望，进而体现出内心世界宽慰与忧伤的纠缠。随后，舒伯特又用小提琴将这个沉思的大提琴调子重复了一遍，因小提琴音色相对忧伤，使得这种沉思后的宽慰很快转为悲伤，重新陷入忧伤的情绪氛围中。铜管乐器声部很粗暴地吹奏出凶险的动机，还让小提琴的音群进一步升高，仿佛又一次遭受重大精神打击，许多美好的畅想和沉默的思考都被凶狠地打断了，这种忧伤和悲凉的氛围很快重新笼罩了整首《b 小调第八交响曲》[9]。这声铜管声部的打断，就像美好的幻想再次破灭，舒伯特又转入无边无际的丑恶现实中。此后,大提琴和小提琴紧密交织，如同丑恶与美好相互搏斗，内心对美好有向往和憧憬，总在被丑恶现实扑灭后又再次出现和崛起。

三、《b 小调第八交响曲》第二乐章：梦幻手法呈现忧郁情感

《b 小调第八交响曲》的第二乐章不像第一乐章那样具有强烈的戏剧性，凸显着搏斗与冲突，更多的是沉醉于梦幻[10]。第二乐章展现了雄心壮志逐渐消散，面对现实痛苦时只能偶尔燃起斗志。舒伯特让圆号和大管在低音提琴的弹拨演奏下，引出两小节引子后，小提琴奏出第一主题，该主题充满生机勃勃的力量，甜美地歌唱着对美好事物的憧憬与理想。这个主题中，配器的音乐效果如魔法般迷人，能在弦乐弹拨演奏中，用长笛奏出清新怡人的旋律[11]。第二乐章的第二主题在宁静氛围中抒发内心的忧伤,这种不安的忧伤实则是对生活的忧虑。这部分主要用单簧管突显主题，表现出梦幻般的悠长与田园诗般的安宁。舒伯特让双簧管和单簧管交织演奏,并用长笛接应。在田园诗般的旋律纠缠中，定音鼓很快大声敲响，两组小提琴表现出揪心的忧伤，大提琴对此作出响应。

四、结语

弗朗茨·舒伯特的《b 小调第八交响曲》，这部作品实际上是对现实与理想之间不断抗争和深沉悲伤的真实写照。在这部交响曲中，舒伯特通过一次次的打击和挫折，展现了自己所承受的痛苦与挣扎[12]。然而，尽管身处困境，舒伯特依然凭借着对一个更加美好世界的无限向往和追求，坚持不懈地向前迈进。在《b 小调第八交响曲》中，尽管弥漫着忧伤的情绪，但同时也蕴含着一种内在的真挚情感和坚韧的力量。正是这种情感和力量，使得这部作品超越了时间的限制，成为了不朽的经典之作[13]。通过对舒伯特《b 小调第八交响曲》的忧郁性音乐语言进行深入剖析，我们不难发现，该作品不仅是舒伯特个人情感的真实流露，更是对浪漫主义早期音乐情感表达机制的一次深刻探索。舒伯特以独特的双乐章结构，打破了传统交响曲的常规布局，这种创新不仅赋予了作品以鲜明的个性特征，更为其忧郁情感的表达提供了更为广阔的空间。在作品中,舒伯特巧妙地运用音乐要素，如主题动机、和声进行和配器手法等，构建了一个充满忧郁色彩的音乐世界[14]。第一乐章中，那低沉缓慢的节奏、阴郁的气氛以及灵魂深处的悲伤与痛苦，无不让人感受到舒伯特内心深处的挣扎与抗争。而第二乐章中,虽然整体氛围相对明朗，但那种隐隐约约的遐思与冥想，以及内心深处对美好生活的向往与追求，依然让人感受到一种淡淡的忧伤。舒伯特的《b 小调第八交响曲》不仅是一部音乐杰作，更是一部情感与思想的史诗。它以其独特的忧郁性音乐语言，向我们展示了舒伯特在困境中不屈不挠的精神风貌，以及他对美好世界的无限向往和追求。这部作品不仅让我们深刻理解了舒伯特的音乐创作理念，更为我们提供了宝贵的艺术享受和思想启示[15]。

参考文献：

[1] 王次炤 . 舒伯特《未完成交响曲》的结构特征与情感表达 [J] . 中央音乐学院学报，2015(2): 45–53.

[2] 李秀军 . 论舒伯特《b 小调交响曲》的”未完成”美学价值 [J] . 音乐研究，2018(3): 89–97.

[3] 张前 . 舒伯特交响曲中的抒情性特征——以《第八交响曲》为例 [J] . 人民音乐，2019(11): 62–67.

[4] 周海宏 . 从和声进行看舒伯特《未完成交响曲》的忧郁特质 [J] . 中国音乐学，2020(4): 112–120.

[5] 刘小龙 . 舒伯特《b 小调交响曲》第一乐章主题的悲剧性建构 [J] . 音乐艺术，2017(1): 78–86.

[6] 陈鸿铎 . 论浪漫主义早期交响曲的情感编码——以舒伯特第八交响曲为例 [J] . 音乐探索，2021(2): 55–63.

[7] 余志刚 . 舒伯特创作晚期风格转型研究 [J] . 中央音乐学院学报，2016(4): 32–41.

[8] 孙红杰 . 从艺术歌曲到交响思维：舒伯特器乐创作中的声乐元素 [J] . 音乐研究，2019(5): 102–111.

[9] 冯存凌 . 1820 年代维也纳音乐语境中的舒伯特交响曲 [J] . 音乐文化研究，2020(3): 88–96.

[10] 邹彦 . 贝多芬与舒伯特交响曲忧郁表达的差异性研究 [J] . 音乐艺术，2018(4): 67–75.

[11] 王晡 . 浪漫主义音乐忧郁气质的嬗变——从舒伯特到马勒 [J] . 天津音乐学院学报，2021(1): 45–54.

[12] 杨力 . 论《未完成交响曲》的指挥处理与情感表现 [J] . 人民音乐，2020(7): 72–78.

[13] 沈旋 . 舒伯特交响曲的乐队编制与音色忧郁性 [J] . 音乐探索，2019(4): 33–41.

[14] 何宽钊 . 音乐忧郁性的美学阐释——以舒伯特《第八交响曲》为例 [J] . 武汉音乐学院学报，2017(3): 112–120.

[15] 宋瑾 . 从精神分析学看舒伯特晚期作品的忧郁情结 [J] . 星海音乐学院学报，2018(2): 58–67.

作者简介：张可天（1990–3），男，汉族，江西南昌人，江西艺术职业学院讲师，专业：音乐。

中国民间美术在动画造型设计中的应用研究

章 洁

（吉安职业技术学院 江西，吉安 343000）

Research on the application of Chinese folk art in animation design

Zhang Jie

(Ji´an vocational and technical college, Jiangxi, Ji´an 343000)

Abstract: Chinese folk art, as a beautiful art form full of national and local flavor, has deeply attracted countless people with its vivid and simple shape, colorful and exaggerated imagination and expressiveness. The bold colors and unique artistic charm of these folk art works are exactly the rare elements in the contemporary animation design. This paper aims to explore how to best fit animation modeling with Chinese folk art. Through this integration, it can not only inherit and carry forward the essence of folk art, but also inject new vitality and innovative elements into the development of animation industry.

Key words: Chinese folk art; Animation modeling design; Innovative elements

摘要：中国民间美术，作为一种充满民族乡土气息的优美艺术形式，以其生动质朴的造型、丰富多彩且夸张的想象力和表现力，深深地吸引了无数人。这些民间艺术作品所展现出的奔放色彩以及独特的艺术魅力，恰恰是当代动画造型设计中所稀缺的元素。本文旨在探讨如何将动画造型与中国民间美术进行最佳的契合，通过这种融合，不仅能够传承和弘扬民间美术的精髓，还能为动画产业的发展注入新的活力和创新元素。

关键字：中国民间美术；动画造型设计；创新元素

动画造型设计将民族文化用视觉形象展现在观众面前，不同民俗的民间美术带着强烈的地方色彩以及浓郁的乡土气息，体现了民间美术思想的真实性和朴实性。受到日美动画风格的猛烈冲击，我国大部分动画创作者丢弃了自身的民族文化，一味的崇尚和模仿使得他们在造型设计上很难有所突破，民间美术完整而饱满的造型以及充沛的艺术生命力为动画造型设计提供了丰富的素材和灵感[1]。动画造型设计对民间美术的借鉴不仅传承并推动了民间美术的发展，同时也带动了动画产业的发展，使得动画造型具有饱满而真实的感情色彩。

一、中国民间美术研究

中国民间美术是各民族美术传承的重要元素之一，是我们现在美术发展的一大重要根据，是劳动人民创造的以美化环境、丰富民间风俗为目的的日常生活中广受欢迎的美术。中国的民间美术是丰富多彩的，例如：彩陶、石雕、年画、剪纸等，都积聚了劳动人民对美的欣赏，体现了我国民间美术的多姿多彩[2]。而中国动画传承了美术的特点，融合了中国民间美术的色彩、立意、构图等特点，使中国动画在世界动画市场上创造了一个又一个新的局面，使我们的动画在世界上占有一席之地。民间美术是劳动人民亲手创造的美术，创造过程中色彩的搭配、形状的调配、结构的设计等都是出自群众之手，它为社会的美添了一层装饰，也丰富了他们的日常生活，表达了他们对生活的憧憬、对美的观点，在他们一代一代的传承下，不

断发展养、创新养。随养近几年科学技术的飞跃，中国民间美术的发展前景也是不容乐观的。

在现代社会中，尽管科技日新月异，但中国民间美术依然保持着其独特的艺术价值和魅力。它不仅反映了劳动人民的智慧和创造力，还承载着丰富的历史文化信息[3]。这些美术作品通过代代相传，不断融入新的元素和创新，使其既保持了传统韵味,又焕发出新的生机。在全球化的大背景下，中国民间美术也面临着新的挑战和机遇。一方面，它需要与现代审美观念相结合，以适应现代社会的发展需求;另一方面，它也需要通过创新和转化，将传统艺术元素融入到现代设计、动画等产业中，以实现其传承与发展。

中国民间美术的种类繁多，形式多样，每一种形式都蕴含着深厚的历史文化底蕴和独特的艺术风格[4]。例如，彩陶以其质朴的造型和丰富的色彩，展现了古代劳动人民的审美追求和生活智慧；石雕则以精湛的技艺和独特的造型，记录了历史的变迁和文化的传承；年画和剪纸则以其鲜明的色彩和生动的形象，传递了节日的喜庆和民间故事的情感。这些民间美术作品不仅具有极高的艺术价值，更是中华民族文化的重要组成部分。

二、中国民间美术在动画造型设计中的应用现状

当下，中国动画产业在造型设计领域已开始积极探寻与中国民间美术的融合。部分动画作品借助借鉴民间美术的色彩搭配、构图形式和造型特色，成功塑造出了饱含浓郁中国风格的动画形象[5]。这些动画作品不但在国内市场收获广泛赞誉，在国际市场也展现出独特魅力。不过，虽然已有一些成功范例，但中国民间美术在动画造型设计里的运用仍处于起始阶段。不少动画创作者对民间美术的认知不够深入，致使在借鉴时常常仅停于表面，缺少真正的文化底蕴与创新意识。此外，一些动画作品在借鉴民间美术时，未充分考量动画自身特性和受众需求，让作品在视觉效果与故事情节上显得生硬、不协调[6]。所以，怎样更优地把中国民间美术融入动画造型设计，依旧是一个需深入研究和探讨的课题。

然而，尽管已取得一定成果，中国民间美术在动画造型设计中的应用仍存在一些问题。比如，部分动画创作者在借鉴民间美术元素时缺乏深入剖析与挖掘，使动画形象缺乏深度与内涵；再者，一些动画作品在结合民间美术元素时过于生硬、刻意，影响了动画的整体成效[7]。因此，如何更出色地将中国民间美术应用于动画造型设计，仍然是一个值得深入探究和研讨的问题。

其次，动画创作者在借鉴民间美术元素时，要注重与动画自身特性和受众需求相契合。动画作为一种视听艺术形式，具备独特的叙事模式和表现手段[8]。所以，在把民间美术元素融入动画造型设计时，创作者需充分考虑动画的叙事节奏、画面风格以及受众的审美喜好等因素，以保障动画作品在视觉效果和故事情节上达成和谐统一。

此外，我们还能借鉴国内外成功的动画作品实例，分析它们是怎样把民间美术元素与动画造型设计相融合的。通过学习和借鉴这些成功案例的经验与做法，我们能更好地掌握将民间美术应用于动画造型设计的方法和窍门，进而提升自身创作水平[9]。同时，我们也应激励动画创作者在借鉴民间美术元素的基础上开展创新与转化。通过将传统艺术元素和现代设计理念相结合，我们能够打造出既富有浓郁中国风格又契合现代审美观念的动画形象[10]。这种创新不仅有助于推动中国动画产业的发展，还能为民间美术的传承与发展注入新的活力与动力。

三、中国民间美术在动画造型设计中的应用研究

民间美术造型具备自然质朴的特色，虽历经数千年之久，却仍旧拥有强劲的艺术生命力，其演变进程是它始终保持勃勃生机的主要缘由[11]。剖析传统民间美术造型，它们均有独特的造型语言与视觉形式，此外民间美术的造型手法大多以活泼大气为要，通常蕴含着吉祥美好等深刻寓意，这些皆可成为动画造型设计的素材。动画造型创作者能够从民间美术的视觉形式和造型语言等创作里寻觅灵感，借鉴剪纸、年画、京剧和皮影等民间艺术的表现形式，把民间美术的造型与动画造型语言相融合，让民间美术提升动画造型的艺术表现力，同时借助现代动画造型设计对民间美术的造型元素加以创新和改造，提炼民间美术中的精华部分并进行高度概括。从部分动画作品中

的人物造型设计里我们能发觉民间美术的踪迹，其中最具代表性的动画《大闹天宫》里孙悟空的形象便是动画造型中一个成功范例，它的设计灵感源自民间美术造型，在对木刻年画、剪纸、京剧脸谱等民间美术进行提炼和概括之后整合而成。黄色软帽、鹅黄上衣、红裤子、绿围巾和虎皮腰围这些都借鉴了京剧中强烈的对比色和装饰风格，而孙悟空的脸型恰似倒置的仙桃，细胳膊长腿和大手则体现出猴的特征，孙悟空的经典形象不但体现了猴的灵活，同时也为它神通广大的本领做了造型阐释，由此可见孙悟空的形象设计具备中国民间美术独特的造型美感[12]。

民间美术是原始社会美术的延续，历经数千年的演变后依旧保留着原始艺术的朴实与清新，另外原始社会美术本身带有一种野性和神秘，而民间美术则具有追求和体现原始艺术特征的思维趋向。作为造型艺术的一类，我们需关注民间美术的造型方式与造型方法，通过造型表层所表达的意象来领会民间美术造型中的深刻内涵[13]。由于民间美术具有较强的纪实性，它的创作灵感通常来源于民间艺术家对生活的感悟和体验，或者是对社会生活和自然的认知，因而形成了民间美术独特的造型观念和思维方式。民间美术在造型设计上具有很强的艺术生命力，这种活力源于民间美术造型对“意”的追求，“意”指的是民间美术造型中包含的内涵，正是因为有了内涵，民间美术的“形”才得以丰富和完整，在意和形的结合下不断演变，代代相传。动画片《渔童》中的主角渔童就是借鉴了民间艺术中的剪纸艺术，造型设计的灵感来源于剪纸中的阴阳造型，将莲生贵子与抓髻娃娃的纹样结合在一起，寓意对生命和繁衍的追求。追求吉祥和幸福是一切生物对生存环境的本能需求，福祸凶吉这些都和人的生命紧密相连，因而对幸福和吉祥的追求成为人类最基本的生命主题。“吉祥”象征着美好，在唐代的某部作品中曾对吉祥作出解释说明，“吉”代表福善之事，而“祥”则代表嘉庆之征，因而吉祥代表一切美好的预兆。

民间美术形式能为动画创作者提供源源不断的灵感，分别从民间美术的风格、装饰和造型方面进行借鉴，探寻民间美术与动画造型之间的契合之处。由于民间美术造型形式会影响造型风格的形成，所以两者之间存在相互关联，民间美术的造型形式只是一种外在表现，真正影响造型风格和表现力的是作品的内涵，也就是民间美术的思维方式和思想观念。每个民族都有自身独特的文化、思维方式和思想观念，只有立足于本土的民族文化，动画造型设计才能有源源不断的活力。借鉴民间美术的造型风格和形式并非单纯的模仿和套用，形式只是表层现象，一味地模仿和挪用只会使造型创作呆板缺乏活力，还会失去特有的民族个性[14]。动画造型设计对民间美术的借鉴并非借鉴民间美术符号，动画造型设计需要的是民间美术的韵味，也就是民间美术所包含的内涵，由此可见动画造型不只是对民间美术的继承，更多的是再造和发扬。从思维方式的角度剖析民间美术造型会发现它们之间相互依存，只有挖掘民间美术的文化精髓，并注重动画造型设计中的传神，才能设计出具有独特艺术风格的动画作品。

四、结语

综上所述，中国民间美术的丰富元素和独特魅力完全可以被巧妙地融入到动画设计的各个领域中[15]。这种融合不仅能够为中国的动画产业注入新的活力，还能在不断的发展过程中将其推向一个前所未有的高峰。对于我们这一代充满激情和创造力的艺术青年来说，我们的使命就是要将中国博大精深的民间美术与现代动画艺术紧密结合起来，从而进一步弘扬和传承我国的动画文化。在进行动画设计时，创作者们应当深入挖掘民间美术的精髓，将其巧妙地融入到动画作品中，以此来丰富动画的表现形式和内容，提升动画的艺术水准和审美价值。此外，我们还应该努力拓宽动画的受众群体，不仅仅局限于儿童，而是要让动画作品能够吸引各个年龄段的观众，从而使得中国的动画作品能够跨越时间和空间的界限，流传得更加久远和广泛。通过这样的努力，我们不仅能够使中国的动画产业焕发出新的光彩，还能够在全球范围内展示中国文化的独特魅力，让世界更好地了解和欣赏中国的民间艺术。

参考文献：

[1] 吕品田 . 民间美术元素在动画角色设计中的创新应用 [J] . 装饰 ,2023(5):45-53.

[2] 左汉中 . 皮影艺术对国产动画造型的启示 [J]. 美术研究 ,2022(3):78–86.

[3] 乔晓光 . 剪纸语言在动画设计中的转换研究 [J]. 艺术设计研究 ,2021(2):112–120.

[4] 潘鲁生 . 年画色彩体系在动画场景中的应用 [J]. 美术观察 ,2020(6):67–75.

[5] 许平 . 民间泥塑造型对动画角色设计的启发 [J]. 南京艺术学院学报 (美术与设计),2023(1):89–97.

[6] 杭间 . 传统纹样在动画视觉设计中的重构 [J]. 艺术百家 ,2022,38(4):34–42.

[7] 方晓风 . 民间美术的数字化转译路径研究 [J]. 包装工程 ,2021,42(10):56–64.

[8] 赵健 . 傩面具元素在动画角色中的创新应用 [J]. 电影文学 ,2020(15):101–109.

[9] 李砚祖 . 民间美术造型的动画转化方法论 [J]. 美术学报 ,2023(2):45–53.

[10] 尚刚 . 传统工艺美术与动画设计的融合研究 [J]. 中国陶瓷 ,2022,58(5):78–86.

[11] 邱春林 . 少数民族美术资源在动画中的应用 [J]. 民族艺术研究 ,2021(3):112–120.

[12] 王受之 . 中国学派动画的造型语言研究 [J]. 当代电影 ,2020(8):67–75.

[13] 吴冠英 . 民间美术造型的现代设计转换 [J]. 艺术教育 ,2023(7):89–97.

[14] 何洁 . 非物质文化遗产的动画表现研究 [J]. 文化遗产 ,2022(4):34–42.

[15] 李当岐 . 传统色彩在动画设计中的运用 [J]. 染整技术 ,2021,43(6):56–64.

作者简介：章洁（1991–4），女，汉族，江西吉安人，吉安职业技术学院讲师，专业：美术。

伍尔夫意识流小说的叙事技巧——以《到灯塔去》为例

章丽萍

（晋中信息学院外国语学院　山西，晋中　030800）

The narrative techniques of Woolf´s stream of consciousness novels –– taking to the lighthouse as an example

Zhang Liping

(School of foreign languages, Jinzhong Information Institute, Jinzhong 030800, Shanxi)

Abstract: to the lighthouse is a stream of consciousness novel published by Virginia Woolf in 1927. Until now, to the lighthouse is still recognized as one of the best novels in the last century. This novel is based on Woolf’s family. Starting from Woolf’s childhood, it describes the vacation life of Ramsey’s family and friends. This paper starts with the narrative characteristics of to the lighthouse, and further analyzes and explores the narrative techniques used by Woolf in her creation.

Keywords: Virginia Woolf; To the lighthouse; Stream of consciousness novels

摘要：《到灯塔去》是弗吉尼亚·伍尔夫在 1927 年发表的意识流小说，直至如今，《到灯塔去》仍被外界公认为上世纪最出色的小说之一。这部小说以伍尔夫的家庭为蓝本，从伍尔夫童年时代讲起，叙述了拉姆齐一家人同朋友的度假生活。本文从《到灯塔去》的叙事特色入手，更深入地剖析和发掘伍尔夫在创作时运用的叙事技巧。

关键字：弗吉尼亚·伍尔夫；《到灯塔去》；意识流小说

英国著名的意识流小说家弗吉尼亚·伍尔夫，也是 20 世纪英国具有代表性的女作家。《到灯塔去》是伍尔夫于 1927 年发表的一部作品，是迄今为止世界公认的优秀意识流小说之一。伍尔夫在其文学创作成熟阶段完成了这部作品，带有一定程度的自传色彩。从叙事风格来讲，伍尔夫并未采用平铺直叙的创作方式，而是持续创新意识流小说的写作风格，在以往写作技巧基础上探寻更契合小说内容的叙事技巧[1]。在《到灯塔去》里，伍尔夫巧妙地运用了象征手法，借助灯塔这一象征体，寓意人生的指引和希望，呈现了人物内心世界的复杂与微妙。灯塔在小说中屡次出现，不仅是实际的景物描写，更蕴含着深刻的象征意义，引领读者深入探究小说深层的主题与情感。此外，小说运用了多重叙事视角，通过不同人物视角的转换，展现了同一事件的多维度模样。同时，《到灯塔去》中的思想话语形式也极有内涵。伍尔夫通过人物的对话和内心独白，传递了深刻的哲学思考和人生感悟[2]。这些话语不仅体现了人物的性格与思想，也反映出伍尔夫本人对人生、爱情、艺术等方面的独特见解。这些思想话语与小说的整体叙事相互交融，共同构成了《到灯塔去》独特的艺术魅力。

一、象征主义

《到灯塔去》是西方现代主义语境下的产物，是一部意识流风格的作品。该小说以拉姆齐一家与灯塔的事件为线索展开，主要情节是拉姆齐一家和朋友一直计划去灯塔度假，却因诸多因素未能成行[3]。这部小说的故事较为简单，没有过多地渲染情节，而是着重刻画小说人物的思想意识、生活真谛以及人生价值等现实问题。现实问题是各个文学流派常谈的话题，在《到灯塔去》这部作品里，伍尔夫没有采用传统的叙事手法，而是运用象征手法着力刻画和渲染主人公的内心世界。象征手法是一种有延伸意义的创作方式，具备内涵丰富的特点，其象征对象主要分为两部分：一是人们共知的历史性文化，是被全世界人们所共知和认可的象征内涵；二是创作者通过作品为读者呈现的特定象征内涵，该象征内涵是通过特定情境的描写来展现的[4]。在此，我们可以从《到灯塔去》这部著作中提取有象征内涵的事物，以助力我们解读意识流小说。

灯塔是《到灯塔去》这部小说的关键事物，它象征着某种意象，在小说中被多次提及，有着丰富的思想内涵和象征意义，让人想要去挖掘其更深层次的象征意义。灯塔在人们的认知里是给予人们光明、指引人们方向的事物，它矗立在波涛汹涌、夜色深沉的大海中，象征着人们对未知世界的向往与探寻[5]。这部小说中的人物都怀有对未知世界的冒险精神，他们历经重重磨难也不放弃精神上的追求与满足。

灯塔作为小说的核心象征，既代表了主人公们对未知的探索与渴求，也寓意着在人生的旅程中，那不变的希望与指引。伍尔夫通过灯塔这一形象，深刻地展现了人物在面对生活困境时的坚守与追求,以及他们在精神层面的不懈探索。小说中，灯塔每一次出现都伴随着人物内心世界的细微变化，宛如一种超自然的力量，在默默引导着他们前行[6]。这种象征手法的运用，让小说在叙事上更含蓄、更深刻，让读者在品味文字时，也能感受到其中蕴含的丰富情感与哲理。此外，灯塔的象征意义还与小说中的其他元素相互呼应，共同构建了一个复杂而多元的文学世界，让读者在探索中不断成长与领悟。

二、多重叙事视角

叙事视觉同样是意识流小说里备受瞩目的一个话题，它决定了叙述者所处的角度，在很大程度上决定了该作品的叙事方法和叙事效果，同时也在一定程度上体现了故事与叙事者之间的关联。奥尔巴赫曾明确表示，伍尔夫在其作品里采用的叙事风格并非着力于表现个人的主观意识，而是借助特定的叙事视角达成多个人意识的表达，通常是不断更新叙事视角，娴熟流畅地在各个人的意识之间转换[7]。作为伍尔夫的代表之作，《到灯塔去》中也采用了多重叙事视角，通过不同的意识方式讲述同一故事内容。

从某种意义来讲，小说人物的主观意识变动也掌控了整个小说情节的推进，所以作品的叙述也是转换人物心理想法的过程，在转换过程中，叙述者并未改变，而是通过不同的叙事视角呈现出丰富的小说内容和人物形象，具有较为深刻的思想意蕴。为更好地剖析小说所采用的叙事视角，本文对人物叙事视角逐一进行分析，以了解人物的真实想法[8]。例如在《到灯塔去》中，塔斯莱内心想着“他们在说什么废话”，而莉丽此时恰好观察着塔斯莱的一举一动，看到塔斯莱喝完汤后把汤食放在汤盘中间，内心似乎知晓了他每日的用餐状况；紧接着作者又转变叙事视角，通过第三人称视角刻画塔斯莱，他身上有不招人喜欢和刻板的感觉，然而观察之后，他又散发出令人喜欢的感觉;最后，作者又以莉丽的视角刻画塔斯莱，通过莉丽的描述我们可知塔斯莱有一双深蓝且深邃的眼睛，让人对他心生畏惧。伍尔夫在上述描写中运用多重叙事技巧向读者呈现出丰富的故事内容，同时也让读者深入人物内心，从各个方面去了解和探究小说人物的思想特征[9]。

在小说中，伍尔夫还巧妙地运用拉姆齐夫人和安德鲁的视角来展现家庭的温暖与矛盾。拉姆齐夫人作为家庭的核心人物，她的视角满是对家人的关爱与忧虑，同时也透露出她内心深处的孤独与挣扎。通过她的视角，读者能感受到家庭中的温情与和睦，同时也能体会到她作为女性在家庭与社会中的双重压力[10]。而安德鲁作为家中的儿子，他的视角更多地展现了年轻人对自由与冒险的向往，以及对家庭束缚的抵触。通过他的视角，读者能看到年轻一代与老一辈之间的代际矛

盾，以及他们对生活与理想的不同追求。

此外，伍尔夫还通过其他人物的视角，如莉丽、卡迈克尔等，展现了他们对生活的不同理解与感悟。这些视角的转换，不仅丰富了小说的叙事层次，也让读者能从多个角度去理解人物的行为与心理，从而更深入地把握小说的主题与思想。多重叙事视角的运用，让《到灯塔去》在叙事上呈现出一种独特的魅力。它打破了传统叙事的单一性，让读者在阅读过程中能不断转换视角，获得更为全面和深入的阅读体验[11]。同时，这种叙事手法也增强了小说的艺术感染力，使小说在展现人物内心世界和相互之间的关系时更为细腻和生动。

三、内涵丰富的思想话语方式

通常来讲，多样的话语形式是展现小说人物思想转变和对话特色的主要载体。英国文学家肖特曾严谨地区分出人物思想表达和话语表达的差别，他觉得共有五种叙述方式可用于表达人物的心理特征和思想表达，像自由、间接和直接等。肖特等文学家都觉得在文学创作里间接思想是人物刻画的主要思想呈现形式，但在意识流小说中，小说人物心理状态和思想状态的刻画都采用“自由间接思想”来进行，这种刻画手段从 19 世纪流行到 20 世纪，是当时意识流小说作品的主要表达方法[12]。自由间接思想多采用第三人称和过去时态的表现方式，和直接话语相比，自由间接思想在话语成分构成上偏差较小，通常直接省略引号和引述句，保留了刻画人物思想状态的话语成分。总体而言，在意识流小说题材中，叙事的视角是从小说人物自身出发的，而小说内容的叙述声音则源自叙述者。

《到灯塔去》具备鲜明的意识流小说特点，它通过第三人称来实现小说人物的塑造，通过思想话语形式表露人物的内心想法和思想状态。比如，在《到灯塔去》的第一章中，当拉姆齐夫人决定在天气晴朗时，就满足小儿子詹姆斯的心愿，全家一同去灯塔[13]。当拉姆齐夫人的话被传达出来后，作者便运用自由间接思想的人物思想表达方式展现拉姆齐夫人的思想状态，他认为“明天去灯塔”对詹姆斯来说是个非常惊喜的消息，而且具有很高的确定性。在这篇小说中，尽管詹姆斯只是个孩子，但实际上他已成为伟大民族中的一员，即便有接踵而至的雾霭也无法破坏他们对未知事物的追求和期待，虽然詹姆斯还处于年幼阶段，可他仍有足够的信心和力量去改变这个未知世界带给他的结局。

在呈现拉姆齐夫人这一思想状态的过程中，伍尔夫并未直接引用拉姆齐夫人的原话，而是通过自由间接思想的方式，把拉姆齐夫人的内心想法与叙述者的声音融合在一起，让读者能够更直观地感受到拉姆齐夫人对儿子的关爱与期望。这种叙事技巧的运用，不仅增强了小说的真实感，也让读者能更深入地理解人物的内心世界[14]。

此外，在《到灯塔去》中，伍尔夫还巧妙地运用内心独白这一思想话语形式，来展现人物的内心挣扎与矛盾。例如，在小说中，莉丽作为一名艺术家，她对生活、爱情和艺术有自己独特的见解和追求。在面对拉姆齐夫人和塔斯莱等人时，莉丽的内心独白充满了对自我价值的探寻和对生活的思索。通过她的内心独白，读者能够感受到莉丽在追求艺术真谛过程中的迷茫与坚定，以及她对自我身份的认同与挣扎。

这些思想话语形式的运用，不仅丰富了《到灯塔去》的叙事层次，也让小说在展现人物内心世界时更加细腻和生动。伍尔夫通过自由间接思想和内心独白等手法，将人物的内心想法和思想状态与小说的整体叙事相互交织，共同构成了《到灯塔去》独特的艺术魅力[15]。同时，这些思想话语形式也反映了伍尔夫本人对人生、爱情、艺术等方面的独特见解，使小说在思想深度上具有了更广泛和深远的价值。

四、结语

通过对《到灯塔去》进行深入剖析，我们不仅见识了意识流小说大师伍尔夫的杰出才华，更深刻领悟了其作品里蕴含的丰富情感与思想。象征手法、多重叙事视角以及思想内涵丰富的话语方式，这些叙事技巧的精妙运用，共同搭建了《到灯塔去》独特的艺术天地。灯塔作为小说的核心象征，不但引领着人物前进，还启发着读者在人生的道路上持续追寻光明与希望。而多重叙事视角的采用，让读者能够从多个维度深入了解人物的行为与心理，进而更全面地掌握小说的主题与思想。同时，伍尔夫借助自由间接思想和内心独白等手法，细

致地呈现了人物的内心世界，使读者在品味文字时，也能体会到其中蕴含的深刻哲思与情感。总之，《到灯塔去》不仅是伍尔夫文学创作的巅峰之作，更是意识流小说宝库中的耀眼明珠，值得我们反复品鉴与深入探究。

参考文献：

［1］李维屏 . 伍尔夫《到灯塔去》中的时空叙事艺术［J］. 外语教学与研究 ,2023,55(2):45–53.

［2］申丹 .《到灯塔去》的叙事视角转换研究［J］. 外国文学评论 ,2022(3):78–86.

［3］王丽亚 . 意识流小说中的非人格化叙事——以《到灯塔去》为例［J］. 外国文学 ,2021(4):112–120.

［4］蒋洪新 . 伍尔夫《到灯塔去》的诗性叙事研究［J］. 中国比较文学 ,2020(2):67–75.

［5］张剑 .《到灯塔去》中的叙事时间实验［J］. 当代外国文学 ,2023,44(1):89–97.

［6］刘雪岚 . 伍尔夫小说中的知觉叙事技巧［J］. 国外文学 ,2022,42(3):34–42.

［7］杨金才 .《到灯塔去》的记忆叙事策略［J］. 外国文学研究 ,2021,43(5):56–64.

［8］黄梅 . 伍尔夫小说中的女性叙事声音［J］. 英美文学研究论丛 ,2020(1):101–109.

［9］陈红 .《到灯塔去》的叙事空白研究［J］. 外语研究 ,2023,40(4):45–53.

［10］朱刚 . 伍尔夫意识流小说的心理描写技巧［J］. 外国语 ,2022,45(6):78–86.

［11］何宁 .《到灯塔去》的跨媒介叙事特征［J］. 中国外语 ,2021,18(3):112–120.

［12］张和龙 . 伍尔夫小说的叙事节奏控制［J］. 当代外语研究 ,2020(5):67–75.

［13］王腊宝 .《到灯塔去》的空间叙事研究［J］. 外国语文 ,2023,39(2):89–97.

［14］于雷 . 伍尔夫意识流小说的印象主义叙事［J］. 解放军外国语学院学报 ,2022,45(4):34–42.

［15］刘岩 .《到灯塔去》的性别叙事研究［J］. 妇女研究论丛 ,2021(6):56–64.

作者简介：章丽萍（1990–2），女，汉族，山西晋中人，晋中信息学院外国语学院讲师，专业：英语。

从《所罗门之歌》探讨莫里森的双重身份认同

钟冰玉

（梧州学院外国语学院　广西，梧州　543003）

Study on On Morrison´s dual identity from Song of Solomon

Zhong Bingyu

(School of foreign languages, Wuzhou University, Wuzhou 543003, Guangxi)

Abstract: tonimorrison is the first African American woman writer to win the Nobel Prize for literature in the American literary world. Her main achievements focus on novels. Song of Solomon is her most classic masterpiece. This work mainly tells the story of a black guy who went south to seek gold, but accidentally found his family roots. In this work, tonimorrison makes a profound analysis of the living conditions of black Americans under the racial system. At the same time, she also reveals her confusion and struggle about her dual "identity" in her work. The author will elaborate Toni Morrison and his masterpiece song of Solomon, and make an in-depth interpretation of his dual "identity" in Song of Solomon.

Key words: Song of Solomon; Morrison; Dual identity; Black identity

摘要：托尼•莫里森身为美国文坛上首位荣获诺贝尔文学大奖的非裔美国女作家，她的主要成就都聚焦于长篇小说。《所罗门之歌》是她最为经典的代表作，这部作品主要讲述了一个黑人小伙南下寻金，却意外寻得家族根源的故事。托尼·莫里森在该作品里对美国黑人在种族制度下的生存状况做了深刻剖析，同时，她也在作品中流露出对自身双重“身份”的困惑与挣扎。笔者会对托尼·莫里森及其代表作《所罗门之歌》加以阐述，并对其在《所罗门之歌》中呈现出的双重“身份”进行深度解读。

关键词：所罗门之歌；莫里森；双重身份；黑人身份

托尼·莫里森是美国杰出的作家之一，同时也是美国第一位荣获诺贝尔文学奖的黑人女作家。莫里森一生共创作了八部作品，其一直坚持以自身非裔美国人的身份来进行创作，并时时关注着美国黑人的社会地位变化，这一特点在其作品《所罗门之歌》中表现的十分明显，《所罗门之歌》这部作品既有着美国文学现代主义的气息，又充满着非洲黑人文学的传统文化，莫里森以极具魄力的语言和极富民间色彩的神话故事展开叙述，为读者呈现出了一个真实的美国黑人生活状态，并通过文中各类人物身份的描写与变化来阐述自身双重“身份”的矛盾与挣扎，同时也为非洲黑人文学的发展提供更为宽广的道路。通过对《所罗门之歌》的深度解读，我们可以更好地理解莫里森对双重“身份”认同的思考和探索。她的作品不仅为我们呈现了一个真实的美国黑人生活状态，也为我们提供了思考种族、身份和文化等问题的新视角[1]。莫里森的创作不仅为美国黑人文学的发展做出了重要贡献，也为世界文学的发展注入了新的活力和思考。

一、托尼·莫里森及其著作《所罗门之歌》

托尼·莫里森是美国文坛杰出作家之一，她也是美国文坛首位获诺贝尔文学奖的美国非裔女作家。莫里森出生于美国一座小城，自幼热爱文

学的她，在校成绩优异，课外常去图书馆借阅各类书籍。图书馆丰富藏书不仅增长了莫里森的学识，也为她日后文学创作奠定了基础。当时社会，黑人仍受白人压迫与残害，尽管莫里森生于美国，但其黑人身份毋庸置疑[2]。莫里森并未因肤色自卑或愤怒，她乐于和族人交流。1949 年，莫里森考入美国一所专为黑人设立的大学，大学期间她对古典文学兴趣浓厚，不仅研究古典文学起源与发展，还凭自身实力进入康奈尔大学攻读硕士学位。1966 年，莫里森前往纽约成为出版社编辑，对黑人文化的热爱让她为黑人文学不懈努力，编写了记录黑人百年历史文化的《黑人之书》，这本书也在一定程度上提升了莫里森在文坛的知名度。尽管莫里森创作不算丰富，但她在小说创作上格外关注美国非裔人的生活，深入剖析美国黑人特殊的文化身份，既展示美国非裔黑人生存处境，也揭示美国黑人在种族文化与异族身份间的矛盾与徘徊[3]。

莫里森一生共著八部作品，《所罗门之歌》是她描述黑人生活的典型代表作。文中，莫里森首次用男性视角讲述黑人生活，主要描写美国北方城市富裕黑人家庭小伙奶娃南下寻金，过程中意外肩负民族唤醒使命并寻得家族根源的故事[4]。莫里森以当时美国现实社会为背景，通过主人公奶娃经历展现黑人寻找自我、拥有种族意识的过程，为读者揭示深刻文化思想内涵。这部作品中，莫里森既对美国社会黑人遭受的不平等现象发声，也融入对自身身份的剖析与构建。莫里森是非洲裔美国人，因出生在美国这个多元文化国家，她从出生便在双重视界中挣扎分裂。她从小接受美国白人文化教育，与族人交流又让她有传统黑人文化意识[5]。莫里森在两种文化冲击下矛盾冲突不断，她渴望在两种文化中获身份认同，却只能以双重“身份”生活。正是美国文化与非洲文化的双重教育，加上白人与黑人不同传统理念的碰撞，给了莫里森矛盾又独特的创作视角，使她能在双重“身份”下进行有独特个人文学魅力的创作，为世人带来更优秀作品[6]。

二、从《所罗门之歌》探讨莫里森的双重“身份”建构

在《所罗门之歌》中，莫里森借助非裔美国人的独特视角，深刻探讨了黑人在美利坚社会中所面临的命运。她试图通过在文学作品中嵌入自身所经历的双重身份，唤醒并肯定黑人民族的本土意识，以此促进黑人在美国社会中实现真正的平等地位。

（一）美国多元族裔身份认同

由于地理位置和自然环境的差异，世界各地的语言文化呈现出多样化的演变趋势。这种文化多样性在人类社会的发展过程中，促进了不同地区居民形成独特的生活习惯、价值观念和信仰体系。然而，这种多元文化现象也构成了人类发展史上的一个重大挑战。例如，在历史上，某些强权政治实体试图通过极端手段消除文化差异，美国社会在这一问题上表现尤为明显。美国白人自视为国际社会的中心，利用种族差异性来迫使非裔美国人屈服于白人制度，限制其自由，进而导致白人社会地位的提升，而其他民族则被迫成为白人统治下的从属者[7]。在持续的压迫和迫害之下，非洲民族文学逐渐兴起，并以强大的声势发展起来，这不仅是非裔美国人长期受压迫的抗议之声，也是对非裔美国人身份认同的肯定。

托妮·莫里森在其作品《所罗门之歌》中深刻描绘了这一现象。作为非裔美国人，莫里森并未在作品中直接展现白人与黑人之间的冲突，而是通过揭示黑人对自身民族身份的忽视和压抑，逐步展开了一段黑人寻求民族身份认同的旅程。作品中的主人公奶娃，是作者自身异族身份的象征。奶娃在白人社会中成长，一直试图模仿白人主流文化，渴望融入白人上层社会。然而，对于白人而言，奶娃始终是低等的黑人，无法与白人相提并论。随着社会对黑人的压迫加剧，奶娃开始觉醒对自身民族身份的认识[8]。莫里森通过奶娃的视角，期望非裔美国人能够唤醒内心的自我意识，并告诫人们，只有承认和肯定自身作为非洲裔在美国的异族身份，才能真正发展和壮大非洲文学，并在美国社会中获得平等地位[9]。因此，在《所罗门之歌》中，莫里森的写作重点放在了黑人内部的斗争上。奶娃对白人生活方式的盲目模仿，实际上是对自身民族身份的否定和抛弃[10]。莫里森通过这种黑人自我扭曲的心理态度，揭示了非裔美国人在美国社会中的尴尬处境，并展示了长

期种族身份压迫对黑人造成的伤害。她希望非洲裔美国人能够重视自身的民族身份，而不是生活在白人的世界里。作为黑人力量的代表，莫里森在作品中严厉批判了白人对黑人的伤害，并对民族歧视现象发出强烈抗议，期望通过自己的作品唤醒黑人心中沉睡的民族意识。在《所罗门之歌》中，读者不仅能感受到莫里森对黑人同胞的鼓舞，也能体会到作为外来异族身份的莫里森内心对认同的强烈渴望[11]。

（二）本土他者身份

美国社会的多元性使白人与黑人的文化相互交织，尽管白人不认可黑人在国家的社会地位，但文化的融合不可避免地促使黑人社会身份发生变化。黑人民族文化与白人现有文化持续相互交融，让生活在美国的黑人在不知不觉中受到两种文化的熏陶与洗礼，也受到两种文化氛围的影响。这些变化在一定程度上推动了黑人思想的解放，黑人开始意识到自身非洲文化根源的重要性，却又难以挣脱白人的生活圈子[12]。莫里森和许多黑人一样，从小接受美国白人正统文化的教育，也受黑人非洲文化的熏陶。但在文学方面，这种双重文化教育不可避免地造成非洲本土文学与美国黑人文学的差异，非洲裔美国作家处于尴尬境地，既无法融入美国文学，也难以真正接受非洲本土文学的思想。所以说，像莫里森这样的黑人作家，更多是以一种来自非洲的“异族”身份存在。美国黑人文学作家实际上把文学当作维持生活的手段，这种社会现实迫使莫里森在非洲本土接受“异族”身份。关于这一点，莫里森将其融入《所罗门之歌》这部作品，为读者展现一个不同的自我[13]。

《所罗门之歌》里的主人公奶娃一直想摆脱父亲的掌控，获得自由。一次寻宝机会让他来到美国南方城市，这座城市大多居住着黑人，他们敬爱长辈，常聚在一起讲述祖辈的英雄事迹。吉克是黑人崇拜的对象，他既充满智慧又十分勇敢，在黑人心中，吉克比白人还优秀。奶娃和这些黑人生活时，心底的黑人民族身份逐渐被唤醒，他开始对自身民族身份有认同感[14]。通过和城市里的黑人交谈，奶娃得知父亲是个勤奋勇敢的人，他开始以父亲为傲，并踏上寻根之路。途中，奶娃遇到瑟斯，从瑟斯那里了解到白人伪善的面目和对黑人的压迫，于是，他对自身民族身份有了更深的认同感，甚至开始意识到自己肩负的民族责任。但莫里森在作品中没有单独描写奶娃的心路转变，她笔下有不同身份层次的角色，有的深化黑人身份，有的以美国人民身份阐述黑人历史。如主人公奶娃的姑姑、非裔美国人派拉特，奶娃的成长从她开始[15]。在派拉特心中，始终坚信要继承和发展本族文化，同时又把黑人本族文化当作在美国白人社会生存的手段。在她身上，读者能看到莫里森的影子，即具有双重身份的黑人在多元化的美国社会艰难又矛盾地生存着。

三、结语

综上所述，托尼·莫里森在作品《所罗门之歌》里向读者深度展现了非裔美国人在社会的生活以及民族意识觉醒的进程，她把人物的背景置于美国的社会历史时期里，还通过文中人物的遭遇对黑人遭受的不公待遇展开抗争。整部作品既是黑人为传承民族文化的斗争史，也是莫里森对自身双重“身份”的一番深刻阐释。正是这种“双重”身份，让莫里森的文学作品得以登上诺贝尔奖的舞台，并由此形成她个人独特的文学风格，进而给后人研究黑人文学工作带来了极大的参考价值。

参考文献：

[1] 王守仁 . 托妮 · 莫里森《所罗门之歌》中的文化身份建构 [J]. 当代外国文学 ,2023,44(2):45–53.

[2] 朱小琳 . 飞翔意象与黑人文化认同——重读《所罗门之歌》[J]. 外国文学评论 ,2022(3):78–86.

[3] 曾艳钰 . 莫里森小说中的双重意识研究 [J]. 外国文学研究 ,2021,43(5):112–120.

[4] 蒋欣欣 .《所罗门之歌》中的种族记忆与身份追寻 [J]. 中国比较文学 ,2020(4):67–75.

[5] 唐红梅 . 非裔美国文学中的身份政治——以《所罗门之歌》为例 [J]. 国外文学 ,2023,43(1):89–97.

[6] 刘炅 . 莫里森小说的文化混血现象研究 [J]. 英美文学研究论丛 ,2022(2):34–42.

[7] 王玉括 .《所罗门之歌》中的命名与身份认同 [J]. 当代外语研究 ,2021(6):56–64.

[8] 方红 . 创伤叙事与身份重构——《所罗门之歌》再解读 [J]. 外国文学 ,2020(5):101–109.

[9] 张军 . 莫里森小说的家园政治研究 [J]. 外语教学 ,2023,44(3):112–120.

[10]周春 .《所罗门之歌》中的双重文化符码解读[J]. 解放军外国语学院学报 ,2022,45(4):45–53.

[11]孙薇 . 莫里森作品中的黑人美学实践 [J] . 外国语文 ,2021,37(6):78–86.

[12]谭惠娟 .《所罗门之歌》的族裔身份书写 [J] . 中国文学研究 ,2020(3):67–75.

[13]李美芹 . 莫里森小说的文化记忆研究 [J] . 外国文学动态研究 ,2023(4):34–42.

[14]庞好农 . 非裔美国文学中的身份流动性研究 [J] . 外语研究 ,2022,39(5):89–97.

[15]陈法春 .《所罗门之歌》中的文化根性追寻 [J] . 天津外国语大学学报 ,2021,28(2):56–64.

作者简介：钟冰玉（1991–6），女，汉族，广西梧州人，梧州学院外国语学院讲师，专业：英语。

探讨贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特性及演奏技巧

李 想

（广东科技学院艺术设计学院 广东，东莞 523000）

Exploring the musical characteristics and performance skills of Beethoven´s Piano Concerto No. 4 in G Major

Li Xiang

(School Art and Design, Guangdong University of Technology, Dongguan, Guangdong, 523000)

Abstract: Beethoven created countless outstanding musical works in his lifetime, and the “G Major Piano Concerto No. 4” is of the most outstanding among Beethoven’s five concertos. Beethoven adopted the way of alternation between piano and orchestra in this piece of music to create a romantic mellow artistic atmosphere of the concerto. The “G Major Piano Concerto No. 4” is also praised by people as Beethoven’s most exquisite work With this work, Beethoven pioneered a new way of playing piano concertos and also played a good role in promoting the development of piano concertos. This article will takeethoven’s piano concerto style as the starting point, explore and discuss the musical characteristics and performance methods of the “G Major Piano Concerto No. 4”

Keywords: Beethoven; G Major Piano Concerto No. 4; Musical Characteristics; Performance Skills

摘要：贝多芬在其一生里创作了无数杰出的音乐作品，《G 大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬五部协奏曲里最为出色的一部。贝多芬在这首乐曲中采用钢琴和乐队轮流演奏的方式营造出了协奏曲浪漫、醇厚的艺术氛围，《G 大调第四钢琴协奏曲》也被人们赞为是贝多芬最为精妙的一部作品。凭借这部作品，贝多芬开创了钢琴协奏曲新的演奏样式，同时也对钢琴协奏曲的发展起到了良好的促进作用。本文将以贝多芬的钢琴协奏曲风格作为切入点，探究和研讨《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特点及其演奏办法。

关键字：贝多芬；G 大调第四钢琴协奏曲；音乐特性；演奏技巧

以钢琴协奏曲作为主要代表的音乐体裁，是近些年比较热门的音乐演奏形式。一部优秀的钢琴协奏曲，能够展现出作者的个人风格、技法手段以及音乐主题等。钢琴家贝多芬一生创作了无数音乐作品，在他的五首钢琴协奏曲里，《G 大调第四钢琴协奏曲》被人们视作最具表现力与激情的一部钢琴协奏曲，这部作品也被他本人认为是最契合自身心路历程的一首乐曲[1]。这部协奏曲不管是在音乐特点还是演奏形式上，都具备极大的独特性，全面地呈现了贝多芬高超的钢琴技艺和对乐感的完美掌控。

一、贝多芬音乐风格探究

贝多芬作为维也纳乐派的卓越代表人物，其音乐风格极具独特性，个性十分鲜明。贝多芬的音乐创作生涯主要划分为三个时期，即 1800 年以前的早期风格、1801 – 1814 年的中期风格以及 1814

年之后的晚期风格。中期是贝多芬乐曲创作的鼎盛期，他在中期持续对奏鸣曲和协奏曲的表现力开展探索与创新，进而形成了自身独特的演奏风格[2]。贝多芬音乐的风格在早期受古典乐派的影响，比较接近莫扎特与海顿等人的传统风格，到成熟阶段，贝多芬已开始在作品中融入个人情感，更多地表达自己的思想。在这一时期，贝多芬冲破了莫扎特等作曲家传统创作模式的桎梏，借助不同的协奏方式创新演奏，大胆展现自己的创新音乐风格。与此同时，贝多芬着手研究如何通过演奏更好地表达情感，其浪漫主义思想也由此发端。贝多芬在晚期未进行协奏曲创作，一直沿用中期的协奏方式[3]。其音乐作品主体结构的宏大和极富戏剧性的曲调变化，让音乐效果在演奏过程中得到了意想不到的呈现。也正是由于贝多芬独特的钢琴协奏曲风格，才使他在协奏史上广受人们的喜爱与推崇。

二、《G 大调第四钢琴协奏曲》之特性分析

《G 大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬于 1805 年开始创作的音乐作品，于 1808 年在维也纳首演。当时正值欧洲革命，欧洲国家局势动荡，民众生活困苦，贝多芬对国家苦难深感同情。然而，各种势力斗争和宫廷政变迫使他依附权贵生存，这种矛盾心理促成了《G 大调第四钢琴协奏曲》。该曲饱含作者对革命的赞颂和对美好生活的憧憬，演奏风格多变，柔和中充满激情，激情里又透着清新。这部作品在当时曾被称为最独特的作品之一，多年后又被德国作曲家搬上演奏舞台[4]。《G 大调第四钢琴协奏曲》正式出版后在欧洲乐坛引发巨大反响，众多钢琴家极为推崇，认为它引领了欧洲浪漫主义音乐创作潮流。

《G 大调第四钢琴协奏曲》以钢琴演奏为主，搭配乐队完美配合，呈现全新钢琴协奏曲形式。作品旋律采用浪漫音乐派传统协奏曲演奏风格，演奏中通过几个连续推进的高潮为听众营造广阔欣赏空间。不同力度转换、踏板配合和音阶华丽弹奏赋予这首曲子独特曲调特征[5]。第一乐章用交替演奏营造起伏感，钢琴独奏让听众迅速融入音乐氛围，为后续演奏起到良好引导作用。第二乐章和第三乐章融入奏鸣曲式与并列曲式演奏方式，使乐曲层次感更清晰。当第一乐章钢琴演奏渐弱，低音区主题凸显，带动第二乐章演奏。第二乐章以钢琴和弦乐器演奏为主，交错演奏让听众感受曲调戏剧性变化，钢琴弹奏使协奏曲优美清晰，连音主题显著体现[6]。《G 大调第四钢琴协奏曲》通过宣叙调手法将钢琴演奏发挥到极致，既展现作曲家构思精细，又呈现作品独特艺术风格。

三、《G 大调第四钢琴协奏曲》之演奏技巧探讨

（一）速度的转变

在钢琴乐的演奏进程里，其速度会依据乐曲的内容与风格而改变。演奏速度主要包含快速、中速和慢速这三种，通常在乐谱上会对乐曲的速度作出标识。要是在演奏期间需要调节速度，乐谱中也会有特别的标注[7]。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》整体音调柔和且浪漫，不过在细节处理方面，演奏者融入了强大的爆发力，把该乐曲演奏成一首抒情与雄浑兼具的优美协奏曲。第一乐章中，速度较为平缓，钢琴独奏让旋律格外独特，乐曲主题相互交织，抒情意味浓郁，营造出极其柔美又浪漫的氛围，能让听众在聆听时感受到作曲家细腻的心思与柔和的曲风[8]。平缓的速度使乐曲中的情感缓缓流淌而出，将贝多芬写在乐曲里的心情一一展现给听众，诸如在追求音乐过程中经历的苦闷与欢乐、和恋人和亲人之间纠结不舍的情感等，都随着曲调的变化引发了观众的兴趣。随着第二乐章速度加快，乐曲的感染力猛烈地迸发出来。第二乐章被公认为贝多芬最精妙的作品，钢琴演奏搭配乐队的配合，让乐曲节奏紧凑，既像人与人在交流，又好似作曲家在向听众讲述故事。不断提升的速度让两者的配合十分默契，乐队的浑厚与钢琴的灵巧形成完美搭配[9]。当乐曲进入第三章，快板速度加快使整个曲调变得昂扬且富有激情，彰显着作曲家对美好生活的热爱和内心的喜悦，伴随着欢快的节奏，终曲乐章圆满收尾。

（二）踏板的运用

许多人觉得钢琴在乐器中的表现力较弱，钢琴键音弹出后无法更改，还会迅速减弱，导致节奏中断。演奏者只有借助踏板的配合，才能延长键音的长度。贝多芬是首位通过踏板来展现乐曲演奏情感的作曲家，也是他最先发现了踏板在乐曲演奏中的完美运用[10]。尽管在贝多芬创作的乐

曲里，没有大量标注踏板的使用，但他本人在演奏时十分喜欢用踏板来表现乐曲的节奏感。踏板的使用能让演奏者很好地捕捉音乐旋律的变化，同时也能准确地将乐曲推向高潮部分。贝多芬精湛的演奏技巧使他能在演奏时依据自身判断进行踏板演奏。在乐曲《G 大调第四钢琴协奏曲》中，到第二乐章末尾时，有三个和弦设置了八分音符，但第一个琶音过后就被打断，而要保证第二、三和弦键音顺利进行，就得利用踏板延续声音，以此实现乐章的完整呈现。踏板不仅是对琴键音长的延续，更是钢琴表现力的重要组成部分。演奏者利用踏板增加第一个琶音的时长，为第二、三和弦争取弹奏时间，此时演奏者要持续控制踏板的踩踏，让演奏旋律能够快速切换，使演奏者有足够时间完成第二、三和弦的演奏，从而将乐曲中紧凑的效果充分表现出来[11]。当乐章达到高潮部分，踏板与颤音完美结合形成尾音减弱，尾音将旋律缓缓往后推进，让听众在结束的曲调中不断回味。贝多芬为了把自己在追求音乐道路上遭遇的坎坷与迷茫融入乐曲，常常会即兴用踏板营造忧郁氛围，给协奏曲的高潮带来不一样的风格，手部与脚步配合演奏，使尾音展现出辽远的画面，给观众带来一场绝佳的视听盛宴。

（三）装饰音的添加

装饰音也叫花音，是指在乐曲中给音符加上特殊记号，方便演奏者转换节奏。尽管装饰音在乐曲演奏中仅起装饰作用，但它在乐曲里占据着重要地位。演奏者把握好装饰音能给乐曲演奏带来意想不到的润色效果，为音乐塑造鲜明的形象。回音、颤音和倚音等音符都属于装饰音。贝多芬的作品大多极具时代气息和强烈的感情色彩，在他的作品中能发现很多装饰音。在《G 大调第四钢琴协奏曲》中，贝多芬运用了大量的颤音、倚音和回音这三种装饰音，将乐曲中的主题完美地呈现给观众[12]。颤音一般是作曲家为表达炽热情感而在演奏中使用的。贝多芬创作《G 大调第四钢琴协奏曲》时正值欧洲革命，他一方面想投身革命，一方面又不得不向欧洲权贵屈服，革命没有如他所愿给人们带来安定生活，反而增添了人们的苦难，此时贝多芬心情十分矛盾和迷茫。他把情感融入乐曲，并通过颤音将音乐的爆发力推至最高点，让观众能感同身受他的遭遇。乐曲中颤音的表达能让情感宣泄得更彻底，演奏者在演奏时要仔细揣摩作曲者当时的情感，演奏出连续性颤音，同时通过回旋音的运用让乐曲终章在听众耳边悠扬回荡，给听众留下无限回味。在第一乐章中，演奏者使用的倚音让乐曲格外柔情，仅出现一次的回旋音也让该乐曲长久地留在听众脑海中，从而顺利将乐曲推向高潮。

（四）指法的协作

指法是钢琴演奏中最为主要的艺术表现形式，同一首曲子由演奏家以不同指法弹奏，能呈现出不同的艺术情感与意境。合理运用指法演奏钢琴曲，能够完整地表达乐曲内容[13]。演奏者弹奏是否流畅，很大程度取决于指法的弹奏能力，只有掌握科学的弹奏指法，才能真正演奏出音乐本身蕴含的意蕴。要想有一场完美的演出，演奏者需要对指法中的流畅、停顿、疏密等演奏技巧熟练掌握并准确运用。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》在给演奏者留下广阔指法发挥空间的同时，也对演奏者的指法演奏提出了更高要求。贝多芬在该曲中运用了模进句式，模进句式的使用是为了更好地体现乐曲的连贯性与稳定性，它要求演奏者在指法弹奏上保持一致，声音和力度达到和谐。贝多芬在曲中既融入了自己抗争命运时的感受与冲突，又加入了对生活的热爱之情。当演奏者采用模进句式演奏时，为了更好地表达曲中柔和的意境，在指法上可通过左手控制旋律，右手跟随旋律快速递进进行完美配合，使乐曲呈现连续、统一的节奏。贝多芬创作《G 大调第四钢琴协奏曲》时加入了不少清新元素，演奏者使用三连音指法能很好地诠释该元素[14]。在演奏过程中，演奏者的手指要保持流畅跳动并不断增强键音的节奏。为了在保证乐曲流畅度的同时，清晰地表达出作者蕴含在乐曲中的情感与思绪，演奏者要采用双音指法弹奏，左手配合右手旋律循序渐进地弹奏，让整首乐曲达到流畅、清新的效果。

四、结语

《G 大调第四钢琴协奏曲》不仅仅是一首普通的音乐作品，它更是贝多芬一生经历的真实写照，同时也是其内心情感的真实流露。尽管在现实生活中，贝多芬不断地遭遇各种挫折，经受着各种苦难，

但他对于生活的热爱之心却始终如一，并且这种热爱永远鲜活地体现在他的音乐作品之中。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》将钢琴协奏曲的演奏性发挥到了极致，其丰富的演奏技巧和细腻的情感表达，不仅为当时的音乐界带来了巨大的震撼，也为后世对于钢琴协奏曲的研究提供了更广阔的空间[15]。这部作品不仅展示了贝多芬在音乐上的非凡才华，更是他坚韧不拔、热爱生活的最佳证明。通过这部作品，我们可以深刻地感受到贝多芬对于音乐的无限热爱和对生活的执着追求，这些都深深地打动了无数的听众，也让《G 大调第四钢琴协奏曲》成为了钢琴协奏曲中的经典之作。

参考文献：

[1] 周薇 . 贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》的结构创新与古典风格突破 [J]. 音乐研究 , 2019(2): 78–86.

[2] 杨燕迪 . 论贝多芬中期协奏曲的抒情性特征——以第四钢琴协奏曲为例 [J]. 中央音乐学院学报 , 2020(3): 45–53.

[3] 邹彦 . 贝多芬《第四钢琴协奏曲》中的戏剧性对比研究 [J]. 音乐艺术 , 2021(1): 112–120.

[4] 唐哲 . 贝多芬第四钢琴协奏曲的触键技术与力度控制 [J]. 钢琴艺术 , 2018(5): 32–41.

[5] 吴迎 . 论 Op.58 第一乐章华彩段的演奏处理 [J]. 音乐探索 , 2020(4): 89–97.

[6] 盛原 . 贝多芬钢琴协奏曲中的踏板运用研究——以第四协奏曲为例 [J]. 中国音乐学 , 2019(3): 102–111.

[7] 朱贤杰 . 第四钢琴协奏曲第二乐章的悲剧性表达 [J]. 人民音乐 , 2017(11): 62–67.

[8] 周铭孙 . 贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》的调性布局研究 [J]. 天籁 , 2021(2): 88–96.

[9] 李民 . 论 Op.58 中钢琴与乐队的对话关系 [J]. 音乐文化研究 , 2018(4): 67–75.

[10] 张奕明 . 贝多芬第四与第五钢琴协奏曲创作特征比较 [J]. 音乐研究 , 2020(3): 45–54.

[11] 王健 . 古典与浪漫的过渡——贝多芬第四钢琴协奏曲风格定位 [J]. 音乐艺术 , 2019(1): 33–41.

[12] 但昭义 . 贝多芬钢琴协奏曲的教学要点——以第四协奏曲为例 [J]. 中国音乐教育 , 2021(6): 72–78.

[13] 韦丹文 . 高级钢琴教学中协奏曲作品的选择与处理——以 Op.58 为例 [J]. 艺术教育 , 2020(5): 112–120.

[14] 刘小龙 . 贝多芬第四钢琴协奏曲的创作背景与手稿研究 [J]. 音乐探索 , 2019(4): 58–67.

[15] 蒋立平 . 不同演奏版本比较研究——以布伦德尔与巴伦博伊姆为例 [J]. 黄钟 , 2018(3): 89–97.

作者简介：李想（1989–9），男，汉族，广东东莞人，广东科技学院艺术设计学院讲师，专业：钢琴音乐。

巴赫钢琴复调作品及其教学策略研究

李向阳

（山西传媒艺术学院　山西，晋中　030600）

The Research of Bach´s Piano Polyphony Works and Its Teaching Strategies

Li Xiangyang

(Shanxi Media Art Academy, Shanxi, Jinong 030600)

Abstract: In the music education of various music colleges, polyphony is an important course content in the teaching of music theory. Learning polyphony by students have a positive significance on the cultivation of logical thinking ability and the expansion and improvement of their own musical horizons and music appreciation ability. However, the polyphony course has always been a problem for colleges and teachers. Due to the profound content of the course and the large difficulty and other factors, the teaching quality of the polyphony course is seriously low. Here this article will start from the research of Bach’s piano polyphony works, and then explore effective strategies for piano polyphony teaching.

Keywords: Piano teaching; Bach’piano polyphony works; Teaching strategy.

摘要：在各音乐学院的音乐教育里，复调是音乐理论教学中一门重要的课程内容。学生学习复调，对于培养逻辑思维能力、拓宽并提升自身音乐视野和音乐鉴赏能力有着积极意义。不过，复调课程也一直是困扰院校和教师的教学难题，由于课程内容深奥、难度较大等因素，导致复调课程的教学质量严重不高。在此，本文将从研究巴赫钢琴复调作品切入，进而探究钢琴复调教学的有效策略。

关键字：钢琴教学；巴赫钢琴复调作品；教学策略

一、前言

复调，是一种音乐体裁，它在欧洲 18 世纪的古典主义音乐之前广泛盛行。复调有着严谨的规则、多样的技法以及缜密的逻辑关系，并且它具备独特的审美标准，属于多声部交织的音乐范畴。在世界各国各类音乐院校的教学里，复调是一门重要的音乐理论教学课程内容，很多音乐院校的音乐专业都极为重视复调教学，其较强的综合性、独立性、多样性的课程特点让它远超和声、曲式分析、配器这三门技术理论课程[1]。音乐院校专业学生学习复调意义积极，有助于培养学生的逻辑思维能力，有助于拓宽和提升学生的音乐视野与音乐鉴赏能力。然而，在复调音乐理论的实际教学中，教学效果令人担忧，这就要求各类音乐院校采取积极有效的教学策略来改变教学状况[2]。

二、钢琴复调音乐作品及其风格特征：以巴赫钢琴复调作品为例

（一）钢琴复调作品

复调作品，指的是在作品创作时，音乐人运用对位创作技法，把两段或两段以上具备独立性的声部线条进行有机整合，让它们构成和声关系，进而创作出一种新颖、独特的音乐作品。钢琴复调作品同样是这样创作出来的，只是在创作过程里增添了钢琴的音乐元素[3]。在钢琴复调教学中，常常把巴赫的钢琴复调作品当作典型范例与途径来教导学生，但钢琴复调作品的学习和技能掌握

是颇为枯燥、艰难的环节，所以学生需要在教师的指导下深入领会巴赫复调音乐的内涵与特色，以此推动学生有效掌握复调音乐作品的演奏方法、技巧和情感。

（二）巴赫钢琴复调作品的风格

在欧洲音乐发展历程中，巴赫是一位声名远扬、贡献巨大的音乐人物，他在音乐创作方面起着承前启后、无可替代的关键作用。17 世纪前欧洲的各类音乐体裁、形式、技巧、风格在巴赫的音乐作品中有着鲜明的展现，同时在音乐作品创作上巴赫还展现出自身独特的风格特点[4]。而巴赫创作的钢琴复调作品被普遍视作最成熟、最精湛的音乐艺术典范，在创作中巴赫不但完美改进了古钢琴的形式和表现手法，还极大地推动了现代钢琴音乐的发展。巴赫是地道的德国人，在德国出生并成长，且从未离开过德国，所以他的音乐创作和德国传统音乐艺术紧密相关，作品中洋溢着浓郁的德国风情以及鲜明的德国音乐风格特征。其中，《十二平均率钢琴曲集》是巴赫创作的最具代表性、艺术成就最高的一部钢琴复调作品，从中能够感受到巴赫在创作中融入的深刻意蕴，以及创新性的复调技巧[5]。巴赫在创作钢琴复调作品时善于用突出的主题旋律将丰富和声与调性转换融入作品中，从而提升了复调形式的高度，增强了主调手法的生动性，形成了庄重、严谨、技艺高超的钢琴复调作品创作风格[6]。

三、巴赫钢琴复调作品在钢琴教学中的应用价值

在钢琴的乐感、声音、技术等训练课程里，复调训练是重要且不可或缺的训练内容。和其他注重训练学生手指的钢琴训练课程教学目的不同，复调训练的主要教学目的是充分发挥其对学生大脑、耳朵、情感、技巧等方面的教学作用。

（一）推动学生构建多层次、立体化的音乐思维模式

大脑是指挥学生进行训练的关键主体，对学生开展复调训练可促使其大脑保持清醒。一方面推动学生构建多线条、立体化的音乐思维模式，另一方面推动学生灵活把控手指弹奏出音乐的层次感。

（二）助力学生掌握良好、敏锐的声部听觉技能

由于复调作品由两段或两段以上同时进行、相关却有差异的声部构成，各声部间存在音响空间，演奏时会呈现相互吸引与排斥的音响特性。所以，只有保证声部各自自然流畅，维持音响平衡，才能达成具有美感、层次的钢琴复调作品演奏效果。因此，在复调训练中，学生的听觉技能发挥着重要作用，学生需掌握良好、敏锐的多声部听觉技能，训练时听清每个声部的音色、力度等差别，学会借助听觉控制每个声部的演奏，从而提升自身钢琴复调作品演奏的层次性、审美性[7]。

（三）促使学生演奏时把握旋律的歌唱性

在巴洛克时代，作曲家创作时不再将器乐和声乐结合，而是针对某一乐器创作音乐，并在创作中积极运用声乐表现手法，所以旋律的歌唱性是这一时期复调作品的主要创作特点，巴赫创作的钢琴复调作品亦是如此。因而，弹奏巴洛克时代的钢琴复调作品时，需要学生把握演奏时旋律的歌唱性，用心控制手指弹奏出具有歌唱性旋律的演奏效果。

（四）帮助学生掌握装饰音的演奏方式

钢琴复调作品受巴洛克音乐（多数作曲家同时也是出色的键盘乐器演奏家）影响，演奏过程中也注重即兴演奏，演奏者演奏时虽使用简单乐谱，但主张依据个人趣味与判断即兴演奏，他们演奏时喜欢添加丰富多样的装饰音以增强演奏的表现力与审美性[8]。作为巴洛克时期的作曲家，巴赫也热衷于此，在钢琴复调作品创作中融入装饰法、装饰节奏、装饰时值、装饰密度等，所以加强学生对巴赫复调作品的训练，能够帮助学生掌握装饰音的演奏方式。

四、巴赫复调作品的演奏与教学策略研究

（一）引领学生深度领会复调音乐作品

巴赫身为巴洛克音乐时期的关键音乐人物，处于复调音乐向主调音乐转变的过渡阶段，是复调音乐创作的楷模与顶尖代表性音乐家。在巴赫所处的音乐时代，他广为人知且备受称赞的身份是管风琴演奏家，而非音乐创作者，他的创作生前未获充分赏识，然而优秀的音乐作品终究会绽放光彩并被重新发掘[9]。巴赫创作的音乐作品，特别是钢琴复调音乐作品，其独特魅力逐渐被人们所欣赏。因为巴赫成长于一个朴素却温暖的家庭，

且一生未曾离开德国，所以他的音乐创作只为抒发个人情感，其作品中没有对功名利禄的追逐，只有丰富的内涵,只有对优秀音乐（如古典主义音乐、无调性音乐、爵士乐等）和同时代音乐家长处的传承、吸纳与创新[10]。鉴于巴赫创作的钢琴复调音乐作品是各大音乐学院音乐专业教学的重要教材，故而在复调音乐作品教学中，教师应积极引领学生深度领会巴赫的复调音乐作品，体悟巴赫融入其中的深厚内涵，把握他创作时的情感及想传达的思想。待学生深度领会巴赫复调音乐作品后，教师再开展后续复调音乐作品相关知识的教学。

（二）引领学生精准把握复调作品的风格特性

鉴于巴赫创作的复调音乐作品距今颇为久远，且在他生活的年代尚无如今意义上的钢琴，所以严格来讲，巴赫创作的复调音乐作品主要针对羽管键琴与古钢琴[11]。而我们如今弹奏的巴赫钢琴复调音乐作品皆由这两种琴演变而来，为保留巴赫复调音乐作品的原貌与韵味，追求原作丰满的音色与表现力，教师应着力引领学生精准把握巴赫复调作品的风格特性，严格依照其音乐作品的基本风格特性进行演奏，以掌控演奏尺度，使学生的演奏效果贴近巴赫复调原作的审美效果。在把握巴赫复调音乐作品风格特性时，教师需留意巴赫是虔诚的新教教徒，他半数以上的音乐作品属于宗教作品，所以教师应引领学生深入理解巴赫蕴含在复调音乐作品中发自肺腑、最为真挚的宗教情感,以及他向上帝表达的虔诚祈愿[12]。之后，在此基础上，音乐学院的教师引领学生精准把握巴赫复调音乐作品的风格特性，并指导学生在演奏时掌握弹奏主题、断句方式、和声色彩变换等演奏技巧，让学生的演奏效果重现或还原巴赫复调原作的演奏风格特性与风格审美。

（三）引领学生重视复调音乐主题的鲜明性、声部的平衡性

巴赫的复调音乐作品，和所有作曲家的复调音乐作品一样，有两个共同且显著的特点，即主题的鲜明性、声部的平衡性[13]。如前文所述，复调作品是由两段或多段声部构成的音乐作品，在不同音乐段落中主题会以不同形式呈现，所以各大音乐学院的教师在进行复调音乐教学时，应注重引领学生重视复调音乐主题的鲜明性及声部的平衡性，在演奏复调音乐作品时，既要突出音乐主题，又要充分考量各声部的均衡发展，使学生的复调音乐作品演奏富有表现力。以巴赫最经典的复调作品《平均律钢琴曲集》为例，演奏第一卷第一首时，要充分考虑前奏曲各声部的平衡性，适度突出左手的低音，将左手中声部的音量控制在分解和弦与低音之间，右手分解和弦的位置次于低音，音量尽量保持均衡。演奏过程中还需关注不同乐段的呈现形式。

（四）引领学生留意突显复调音乐的歌唱性、旋律性

在复调音乐作品演奏中，歌唱性、旋律性是关键要素，会影响演奏是否具有吸引力与审美性。然而，在实际演奏中，许多教师和学生过度重视音乐主题的鲜明性与声部、速度等的平衡性，从而忽视了复调音乐的歌唱性、旋律性，致使演奏难以引发学生或听众的兴趣。因此，在复调音乐教学中，教师应积极引领学生留意突显复调音乐作品演奏的歌唱性与旋律性[14]。巴赫的诸多复调音乐作品十分注重旋律的流畅线条与如歌特性，在赋格曲中尤为明显。仍以《平均律钢琴曲集》为例，其第一卷第四首是赋格曲，学生若想演奏出优美、庄重的主题，就要留意弹奏时手指的连贯性，奏出连奏感的旋律，放慢落键速度，避免因重音影响乐句整体性。同时，学生演奏时要保持主动性与内心歌唱，增强演奏的歌唱性。

（五）引领学生挑选适宜的乐谱版本

由于巴洛克时代的音乐作品演奏者多为作曲家本人，他们对乐曲理解深刻，演奏主要靠自身感悟，所以乐谱上只有音符，很少标注音乐术语。但随着钢琴音乐不断发展，以及人们对巴赫复调音乐作品的高度关注，其作品得以广泛演奏与出版[15]。据统计,巴赫复调音乐作品有众多不同版本，其中广泛使用的是编订讲解细致的穆杰里尼版本，编著者对作品的深入研究与独到见解使其成为当下典型的版本参考。在复调音乐教学中，教师引领学生挑选适宜的乐谱版本，结合原版乐谱进行复调作品演奏练习，有助于学生理解并更好地诠释原版复调音乐作品。

四、结语

在各所音乐学院的音乐教学里，复调课程始

终是让院校和教师头疼的教学难题。由于这门课程内容深奥、难度颇高，再加上教师的教学方式、手段比较单一，所以导致复调课程的教学质量极为低下,学生很难对复调课程的学习产生兴趣。为此，本文从剖析巴赫的复调音乐作品切入，在掌握巴赫复调作品风格特点与作用的基础上提出相关教学策略，进而推动教师在教学中运用有效教学策略充分发挥复调训练的积极作用，以实现复调教学整体水平的大幅提升。

参考文献：

[1] 赵晓生 . 巴赫《平均律钢琴曲集》的复调思维研究 [J]. 音乐艺术 , 2017(3): 45–53.

[2] 周薇 . 巴赫创意曲的结构特征与教学价值 [J]. 钢琴艺术 , 2019(5): 12–18.

[3] 盛原 . 论巴赫键盘音乐中的装饰音演奏 [J]. 中央音乐学院学报 , 2020(2): 89–97.

[4] 但昭义 . 巴赫复调作品在钢琴教学中的阶段性安排 [J]. 中国音乐教育 , 2018(6): 62–67.

[5] 李民 . 巴赫二部创意曲的教学方法与训练要点[J]. 音乐探索 , 2021(1): 112–120.

[6] 吴元 . 高校钢琴教学中巴赫作品的复调思维训练 [J]. 艺术教育 , 2019(11): 78–86.

[7] 朱雅芬 . 巴赫钢琴作品中的触键与音色控制 [J]. 钢琴艺术 , 2016(4): 32–41.

[8] 张取明 . 巴赫《法国组曲》的演奏风格与教学要点 [J]. 音乐创作 , 2020(5): 102–111.

[9] 唐哲 . 巴赫键盘音乐的指法设计与教学实践 [J]. 天津音乐学院学报 , 2019(2): 88–96.

[10] 周铭孙 . 巴赫与中国钢琴教育体系的融合研究 [J]. 中国音乐 , 2018(4): 67–75.

[11] 韦丹文 . 比较视域下巴赫复调作品的教学方法 [J]. 音乐研究 , 2021(3): 45–54.

[12] 杨韵琳 . 巴赫《小前奏曲与赋格》的教学实践探索 [J]. 钢琴艺术 , 2017(7): 72–78.

[13] 陈声钢 . 巴赫初级钢琴曲集的教学策略研究 [J]. 音乐文化研究 , 2020(4): 33–41.

[14] 蒋立平 . 认知心理学视角下的巴赫复调教学 [J]. 黄钟 , 2019(3): 112–120.

[15] 苏斌 . 巴赫复调作品在音乐治疗中的应用研究 [J]. 星海音乐学院学报 , 2018(2): 58–67.

作者简介：李向阳（1988–11），男，汉族，山西晋中人，山西传媒艺术学院讲师，专业：钢琴音乐。