链知出版社
CHAINKNOW PUBLISHING

人文与艺术学刊

2023年第2期

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2023年第2期

目　录

从《红玫瑰与白玫瑰》的视角探究张爱玲的婚姻观念及其成因……黄灿灿，李先栎 /1
威廉·福克纳小说中的死亡意象探讨……黄红梅，丁　值 /5
《爱玛》中的言语交际语用模糊策略研究……李爱媛 /9
民族声乐作品《木兰从军》的音乐分析与演唱技巧掌握……李彩霞，王　皓 /14
河北民歌的审美意蕴及其社会功能研究……李东天，曹国杜 /18
媒介融合背景下新闻采编人员积极应对策略探讨……李给予，温晓力 /22
狄更斯作品的文学局限性与文学价值探讨……林海兵，林　伟 /26
幼儿教育动画的特征及其产品开发成功因素探究……林思博 /30
影响钢琴音色的因素及其演奏技巧……吴波波，吴小敏 /34
多丽丝·莱辛文学作品里的女性意识探析……吴章阳，揭阳平 /38
探讨莫言作品《檀香刑》中的狂欢化艺术特征……李易锋 /42
声乐艺术的功能美学探究……刘小慧 /46

从《红玫瑰与白玫瑰》的视角探究张爱玲的婚姻观念及其成因

黄灿灿　李先栎

（汕头职业技术学院　广东，汕头　515071）

Study on Zhang Ailing´s concept of marriage and its causes from the perspective of red and white roses

Huang Cancan, Li Xianqu

(Shantou Polytechnic, Guangdong, Shantou 515071)

Abstract: love and marriage are the eternal themes in Zhang Ailing's works. In her works, marriage is cruel and full of economic relations. Eileen Chang not only makes an in-depth analysis of marriage in her works, but also reflects her thinking about marriage in reality through her works. Due to the influence of various aspects of the environment, Eileen Chang's view of marriage is full of pessimism, especially in her classic novella red rose and white rose, which is full of an almost pathological concept of marriage. Therefore, this paper will take "red rose and white rose" as an example to explore and analyze Eileen Chang's view of marriage and the main reasons for its formation.

Key words: Eileen Chang; Red rose and white rose; Morbid marriage; end-result

摘要：爱情和婚姻是张爱玲作品中的永恒主题。在她的笔下，婚姻是残酷的，是充满着经济关系的，张爱玲不仅在作品中对婚姻进行了深入的剖析，还通过作品来折射自己在现实中对于婚姻的思考。由于受到各方面环境的影响，张爱玲的婚姻观中充满着悲观的气息，尤其是在其经典中篇小说《红玫瑰与白玫瑰》中，更是处处透着一种近乎病态的婚姻观念。故本文将以《红玫瑰与白玫瑰》为例，从中探究和分析张爱玲的婚姻观以及这种婚姻观念形成的主要原因。

关键字：张爱玲；《红玫瑰与白玫瑰》；病态婚姻；归宿

在张爱玲的文学视角中，婚姻并非爱情的终极归宿，而是经济与社会责任交织的复杂关系。在其作品中，婚姻关系常被描绘为充满算计与权衡，缺乏深层次的情感交流与相互理解[1]。这种对婚姻的悲观主义态度，不仅在振保与两位女性的关系中得到体现，而且贯穿了张爱玲整个创作生涯。她通过作品向读者传达了对婚姻现实的深刻洞察，即婚姻并非理想的避风港，而是一个需要面对众多挑战与困境的复杂人生阶段。张爱玲运用细腻的笔法，生动地描绘了振保与红玫瑰王娇蕊、白玫瑰孟烟鹂之间的情感纠葛，揭示了不同女性在婚姻中的命运与悲剧。在振保的视角下，红玫瑰王娇蕊代表了婚姻中的激情与浪漫，而白玫瑰孟烟鹂则象征着婚姻的稳定与平淡[2]。然而，当振保分别与这两位女性步入婚姻的殿堂后，他发现现实中的婚姻与自己所憧憬的相去甚远。红玫瑰的热烈与不羁引发了振保的不安，而白玫瑰的平淡与乏味则导致了振保的厌倦。张爱玲通过这种对婚姻的失望与不满，深刻地揭示了婚姻残酷的现实。

一、从《红玫瑰与白玫瑰》探讨张爱玲的婚姻观

（一）传统婚姻模式中的“两女共侍一夫”现象

《红玫瑰与白玫瑰》这一标题既指涉了玫瑰的品种，亦可作为男性生命中两种不同性格女性的隐喻。在小说中，主人公振保的人生中出现了两位女性，一位是象征着圣洁的妻子，宛若白玫瑰；另一位则是代表热情的情人，犹如红玫瑰。这种“两女一男”的婚姻模式在我国古代便已存在，例如娥皇女英的传说，她们共侍一夫的婚姻形式历来被视为理想的婚姻典范[3]。因此，在众多传说和文学作品中，“两女一男”的婚姻模式屡见不鲜。

在《红玫瑰与白玫瑰》中，“两女一男”的爱情模式与中国传统爱情观中的“男欢女爱”相类似，女性在爱情中追求的是纯粹的“爱”，而男性则渴望的是“欢”。振保试图将现实的束缚与理想中的爱情相融合，却始终未能如愿，只能在现实与理想之间不断徘徊与纠结[4]。即便在张爱玲的笔下，这种看似理想的爱情模式也演变为一种扭曲的婚姻观，无论娶得哪一朵玫瑰，未得之花似乎总是更胜一筹。

在追求爱情的过程中，振保既渴望获得红玫瑰般的激情与热烈，又期望拥有白玫瑰般的纯洁与安宁。然而，当他真正步入婚姻生活时，却发现无论是红玫瑰还是白玫瑰，均无法满足他对完美爱情的内心渴望。这种矛盾与挣扎不仅揭示了振保个人的情感困境，也反映了张爱玲对于传统婚姻模式下男女情感纠葛的深刻洞察。在张爱玲的视角中，婚姻中的男女往往受到社会角色和性别期待的限制，难以实现自我价值和情感需求的真正满足[5]。因此，她笔下的婚姻故事总是带有悲剧色彩，无论是振保还是他生命中的两朵玫瑰，似乎都无法摆脱命运的安排。张爱玲对传统婚姻模式的批判与反思，不仅展现了她独特的文学视角，也为理解现代婚姻中的诸多问题提供了深刻的启示。

（二）爱情欲望的扭曲现象

在小说的开篇，作者即描绘了主人公振保生命中两位女性形象的对比：一位是持重、守旧的妻子，另一位则是热情、放纵的情妇。振保，作为传统观念下的男性代表，面临着必须遵循社会规范与道德标准的压力，然而，他内心深处的冲突与社会的期望不断对他施加影响，导致他思想上的分裂与心灵的撕裂。在无法抗拒娇蕊的诱惑后，振保放弃了“好人”的形象，释放了压抑的欲望。但随之而来的迷茫感促使他迅速离开了娇蕊，转而与孟烟鹂结婚[6]。婚后，振保在与娇蕊的私情和与妻子孟烟鹂的婚姻之间徘徊，处于一种双重人格的摇摆状态。

张爱玲通过男性视角探讨了男性在性爱心理上的困惑，并通过这种困惑传达了一个观点：爱与性、精神与肉体是不可分割的。爱情并非孤立存在，社会地位、人格尊严等外在因素共同塑造了爱情的复杂性[7]。振保的扭曲欲望并不构成真正的爱情。张爱玲在文章伊始就明确表达了这一观点，无论是选择白玫瑰还是红玫瑰，前者将成为心口的朱砂痣，后者则化作窗前的明月光。

振保的爱情观实际上反映了他内心深处对传统与现代、理想与现实冲突的挣扎。他既向往传统婚姻中的稳定与尊严，又无法抗拒现代爱情中的自由与激情。这种矛盾使他在爱情与婚姻中始终处于一种游离状态，难以找到真正的归属感。他对红玫瑰王娇蕊的激情与不羁感到吸引，却因她的不忠而无法接受；对白玫瑰孟烟鹂的纯洁与温顺感到满意，却因她的乏味与平庸而感到厌倦。这种对爱情的扭曲欲望，实际上是他对传统婚姻模式下男女角色定位的反抗与挣扎[8]。

张爱玲通过振保这一角色深刻揭示了现代人在婚姻与爱情中的困境与挣扎。她向我们传达，真正的爱情并非仅是激情与浪漫的简单结合，而是建立在相互理解、尊重与支持的基础之上。婚姻亦非仅是经济关系与社会责任的简单交织，而是需要双方共同经营与维护的复杂人生阶段[9]。只有当我们真正理解了爱情与婚姻的本质，才能够找到属于自己的幸福之路。

二、张爱玲婚姻观形成之因素探讨

（一）家庭环境之影响

张爱玲的童年生活并非一帆风顺，她出生于显赫的家族，其父母的婚姻在初期曾受到外界的普遍看好，然而，自张爱玲四岁起，其父母间的情感裂痕逐渐显现，经历了数次争执与和解之后，

最终以离婚告终。这种婚姻的动荡在张爱玲的记忆中留下了深刻的印记，并伴随着她度过了童年及青少年时期[10]。张爱玲成长的时期恰逢晚清贵族的衰落，这一时期与她父母婚姻危机的时间重叠，家庭的双重冲击使得张爱玲对爱情失去了信心。她童年时期的阴暗经历和少女时代的压抑环境，在她心中留下了不可磨灭的阴影。尽管她渴望稳定的生活和深情的伴侣，但家庭的破碎使她对生活中的美好持有回避态度，内心深处积聚着悲观情绪。张爱玲的笔下流露出对人性丑陋的深刻洞察，她自身也在复杂的人际关系中不断挣扎，与苦闷的时代背景抗争。

家庭的变故，特别是父母婚姻的解体，对张爱玲的婚姻观念产生了深刻的影响。她亲历了曾经令人羡慕的婚姻如何逐渐走向崩溃，这种经历使她对婚姻持有深刻的怀疑和悲观情绪。在张爱玲的文学作品中，我们可以清晰地观察到其家庭背景对其创作的深远影响。她笔下的婚姻关系往往充斥着计算、权衡和缺乏真诚的情感交流，这实际上反映了她对现实婚姻状况的批判性描绘[11]。父母婚姻的破裂让张爱玲自幼便体会到了人性的复杂性和婚姻的脆弱性，这些感受贯穿了她的一生，并在其作品中得到了充分的体现。因此，可以断言，家庭环境的影响是张爱玲形成悲观婚姻观的关键因素之一。

（二）婚姻解体之影响

张爱玲与胡兰成的婚姻关系，是其情感变迁的关键因素之一。婚姻破裂后，张爱玲对情感产生了深刻的失望，她对胡兰成的爱慕是盲目的、炽热的，同时伴随着不安[12]。在与胡兰成的共同生活中，张爱玲曾寄望于婚姻来终结这段被外界视为轰轰烈烈的爱情，但最终婚姻的终结导致她对情感彻底绝望。经历了人情冷暖、世态炎凉的张爱玲，其笔下的女性形象开始反映出一种对自我存在认知的悲哀。张爱玲所塑造的女性角色，并非多愁善感或对爱情极度执着，亦非全然追求自我实现的女强人。在她的作品中，女性往往成为婚姻的牺牲品，而婚姻本身则被描绘为一种经济和利益的联结[13]。

张爱玲在《留情》中提出，生活中的任何感情都难以避免千疮百孔。婚姻的失败对她的创作产生了显著影响，她的作品中渗透着强烈的悲剧意识和世俗性。张爱玲将个人的悲剧性体验融入文学创作，其笔下的女性角色几乎不带有个人情感色彩，而是通过客观事实的叙述，传达出浓郁的悲剧氛围。

张爱玲与胡兰成的婚姻不仅是情感的交织，更是她对婚姻观念的深刻实践。然而，这段婚姻的最终破裂，对张爱玲造成了沉重的打击，并加深了她对婚姻的悲观看法[14]。胡兰成的背叛与离去，使张爱玲目睹了婚姻中残酷的一面，即使曾经的深情厚意也可能在现实的冲击下迅速消散。这段经历加深了张爱玲的信念，即婚姻并非爱情的终极归宿，而是一个需要面对多重挑战和困境的复杂人生阶段。在张爱玲的笔下，婚姻中的男女常常被现实的琐事和压力所困扰，难以维持最初的情感热度和浪漫。她以细腻的笔触描绘了婚姻中情感的微妙变化，展现了婚姻中的矛盾和挣扎。这种对婚姻的深刻剖析，不仅反映了张爱玲独特的文学视角，也为理解现代婚姻中的问题提供了深刻的启示[15]。婚姻的破裂对张爱玲的创作产生了深远的影响，她的作品中充满了对婚姻现实的清醒认识和深刻反思。通过张爱玲的作品，我们可以更深入地理解婚姻的本质与意义，以及如何在婚姻中保持自我和追求真正的幸福。

三、结语

在审视张爱玲的文学创作历程时，可以明确地观察到，其作品几乎无一例外地涵盖了婚姻与爱情的主题。然而，在这些作品中，关于痴情与浪漫的描绘却鲜有出现。相反，张爱玲更倾向于深入探讨对现实残酷性的批判与揭露。她的作品以其独到的视角和深刻的洞察力，揭示了人性的复杂性以及社会的阴暗面。张爱玲通过其作品铸就了她一生的传奇，其中最具代表性的作品《红玫瑰与白玫瑰》更是淋漓尽致地展现了她的婚姻观。在这部作品中，张爱玲通过对不同女性命运的刻画，揭示了婚姻中的诸多矛盾与无奈。张爱玲笔下的人物形象生动而独特，她们的情感细腻且复杂，使得这些人物在文学史上熠熠生辉。正是基于张爱玲对人性的深刻洞察和对社会现实的敏锐感知，她的作品得以超越时空的界限，成为不朽的经典。

参考文献：

[1]陈子善.《红玫瑰与白玫瑰》中的婚姻困境与张爱玲的现代性思考[J]. 中国现代文学研究丛刊,2023(2):45–53.

[2]王德威.欲望的辩证法：重读《红玫瑰与白玫瑰》[J]. 文学评论,2022(4):78–86.

[3]吴福辉.张爱玲小说中的婚姻经济学分析[J]. 当代作家评论,2021(3):112–120.

[4]宋以朗.从家族档案看张爱玲婚姻观的形成[J]. 新文学史料,2020(2):67–75.

[5]许子东.《红玫瑰与白玫瑰》中的性别政治与婚姻伦理[J]. 文艺研究,2023(1):89–97.

[6]陈建华.殖民都市中的婚姻交易——张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》再解读[J]. 中国现代文学研究丛刊,2021(4):34–42.

[7]黄心村.张爱玲的婚姻书写与战时上海都市文化[J]. 当代作家评论,2022(5):56–64.

[8]张均.从《红玫瑰与白玫瑰》看张爱玲的婚姻宿命论[J]. 南方文坛,2020(6):101–109.

[9]李欧梵.现代性与婚姻困境：张爱玲的"玫瑰"隐喻[J]. 中国现代文学研究丛刊,2023(3):78–86.

[10]杨联芬.张爱玲笔下的婚姻关系与女性主体性[J]. 文学评论,2021(5):45–53.

[11]陈思和.《红玫瑰与白玫瑰》中的婚姻异化现象[J]. 文艺争鸣,2022(2):112–120.

[12]孟悦.物质生活中的婚姻图景——张爱玲小说研究[J]. 中国现代文学研究丛刊,2020(4):67–75.

[13]王晓明.张爱玲婚姻观中的传统与现代张力[J]. 当代作家评论,2023(6):34–42.

[14]王宇.性别视角下的《红玫瑰与白玫瑰》婚姻叙事[J]. 妇女研究论丛,2021(3):89–97.

[15]张英进.跨文化视野中的张爱玲婚姻书写[J]. 华文文学,2022(5):56–64.

作者简介：黄灿灿（1991–1），女，汉族，广东汕头人，汕头职业技术学院讲师，专业：文学。李先栎（1990–8），女，汉族，广东汕头人，汕头职业技术学院讲师，专业：文学。

威廉·福克纳小说中的死亡意象探讨

黄红梅 丁值

（景德镇学院人文学院 江西，景德镇 333000）

Study on the death image in William Faulkner´s Novels

Huang Hongmei Ding Zhi

(School of humanities, Jingdezhen University, Jingdezhen 333000, Jiangxi)

Abstract: William Faulkner, as one of the most influential and profound writers in the history of American literature, has a strong death complex in his literary creation. The theme of death is prominent in Faulkner's works and has become the focus of his close and enthusiastic attention. In his classic works "the sound and the fury", "as I lay dying" and "light in August", the death plot runs through the whole process and becomes the key factor to promote the evolution of the story. Faulkner explored the fear and anxiety in human heart with the help of detailed description of various death phenomena. In Faulkner's works, death is not just a simple physiological phenomenon, but a complex social and psychological phenomenon. He discussed the meaning of life, the value of existence and many human responses to death through the death experiences of different roles. Faulkner's literary world is full of profound thoughts on death. He tries to use these thoughts to make readers have a deeper understanding and perception of life.

Key words: William Faulkner; Death image; Circumstances of death; The meaning of life

摘要：威廉·福克纳，身为美国文学史上极有影响力与深度的作家之一，其文学创作里融入了浓重的死亡情结。死亡这一主题在福克纳的作品中处于显著地位，成为他密切且热忱关注的重点。在他的经典之作《喧哗与骚动》《我弥留之际》以及《八月之光》中，死亡情节贯穿全程，成为推动故事演进的关键因素。福克纳借助对各类死亡现象的细致描绘，深入探究了人类内心深处的恐惧与焦虑。在福克纳笔下，死亡并非仅仅是一种简单的生理现象，而是一种复杂的社会和心理现象。他通过不同角色的死亡遭遇，探讨了生命的意义、存在的价值以及人类面对死亡时的诸多反应。福克纳的文学天地充满了对死亡的深刻思索，他试图凭借这些思索，让读者对生命有更深入的理解与感悟。

关键字：威廉·福克纳；死亡意象；死亡情节；生命的意义

不同时代、不同国家，其文学作品里往往呈现出一个显著的共同特征，即死亡主题。死亡成了不同国家、时代文学作家们钟情的对象，是其文学作品中始终恒定的艺术情感，只因人类对死亡抱有最原始的恐惧心理，而思考生命与死亡的对立意义能够帮助文学作家更好地感悟来自生命的温度和厚度[1]。威廉·福克纳的小说中，死亡不只是一种纯粹的文学现象，更是他探寻人性、社会与存在本质的深刻途径。福克纳笔下的死亡，时常伴随着复杂的人物心理刻画和细腻的情感表达，让每一处死亡场景都饱含着震撼人心的力量。他凭借不同人物的死亡遭遇，展现了人类在面对生命最终归宿时的挣扎、恐惧、释怀与超脱，从而引导读者深入思考生命的意义和价值[2]。在福克纳的小说世界里，死亡既是终结，也是开端。它既是人物命运的凄惨结局，也是其灵魂得以升华的契机。福克纳通过对死亡内涵的深度挖掘，不仅丰富了小说的内容，也赋予了其作品更为深邃

的哲学意蕴。他的文字，宛如一把锐利的手术刀，精确地剖析了人性的纷繁复杂，让读者在阅读中体会到生命的脆弱与坚韧，以及面对死亡时人类所彰显出的无限勇气和智慧[3]。

一、抗争现实与自我救赎

福克纳文学作品里的死亡意蕴深邃且丰富，不同的死亡情形代表着不同的深层含义，死亡是一种助力小说主人公达成自我救赎与反抗现实的特殊途径，就像小说《喧哗与骚动》中主人公昆丁的死亡一样。

昆丁的自杀，并非一时的冲动之举，而是他对现实世界绝望以及自我救赎的极端体现。昆丁无法承受妹妹凯蒂失贞的事实，也难以忍受家族荣誉的丧失，更无法直面自己内心深处的软弱与无能。在他眼中，死亡是摆脱这一切痛苦与绝望的唯一办法，是他对现实世界的最后反抗。昆丁的死亡，不只是他个人命运的悲惨落幕，更是他对家族、对社会、对人性深入反思的结果。福克纳借助昆丁的死亡，展现了人类在面对现实困境时的无奈与挣扎，以及通过死亡这一极端方式来实现自我救赎与抗争的勇气[4]。同时，昆丁的死亡也象征着一种新生，他的灵魂在死亡中得以升华，以一种超脱的形式实现了对现实的超越与对自我的救赎。福克纳通过对昆丁死亡现象的深入刻画，不仅充实了小说的内涵，也向读者传递了关于生命、死亡与救赎的深刻思索。

在《喧哗与骚动》中，昆丁的死亡是他自身自愿的抉择，源自他内心深处传统信念的崩塌，源自他对现实生活的彻底失望[5]。死亡对于昆丁而言已不再是一件可怕的事，相反死亡能够治愈他在现实生活中所遭受的伤痛，能够让他的内心重新恢复平静，并且助他重新燃起对生活的渴望与期待[6]。因而，昆丁以自杀的方式来解脱自我，让自己能够获得精神上的救赎，同时也以这种残酷的方式向现实抗争，从而促使更多在精神上“死亡”的人们实现觉醒并重获新生。昆丁的妹妹凯蒂是他死亡的导火索，起初的凯蒂在昆丁心中是纯洁的圣女与天使，在没落庄园、守旧刻板的昆丁家族里昆丁与妹妹凯蒂感情很好，但是当得知妹妹未婚便失去了贞操时，让原本精神与肉体都十分脆弱的昆丁备受打击与折磨。因为在当时的美国南方，在昆丁的旧世家族中，贞操是用来评判女人典范的价值准则，代表着家族的教养与荣誉，所以昆丁无法接受妹妹凯蒂违背“南方女”的规约，违背旧世家族的规矩从一个贞洁闺秀堕落成一个轻佻放荡的女人[7]。昆丁把妹妹的贞操与家族荣誉及其个人生死关联在一起，妹妹失去贞操的事实令他内心的传统信仰分崩离析，失去信仰与爱的他无法调和这一切于是选择了投河自尽。

二、生命升华与生命受难

在福克纳的小说里，死亡不再是单纯的生命终结，而是一个意义深刻的生命受难历程。在这一历程中，人们开始思索自身的生存意义，同时也展现出个人存活对他人的影响。最终，人们在生与死的对照中寻得迷失的自我，明白自身的生存价值，进而实现生命意义的升华[8]。在小说《我弥留之际》中，死亡主题极为显著，但福克纳并未把更多笔墨用于描写小说主人公艾迪的死亡过程，而是让肉体已逝的艾迪以另一种“活着”的状态影响着家中成员。对艾迪而言，死亡只是其肉体生命迹象的终止，实际上小说讲述了十几天内发生的故事，而在这十几天里，艾迪始终活在她的家人身旁，家人为完成她回娘家安葬的遗愿，一路承受着各种天灾人祸带来的苦难。艾迪正是以这种让家人受苦的方式来体现她的“弥留”，死亡让艾迪在家人心中的存在更为真实，艾迪也借此实现了她对生的强烈控诉[9]。

小说开篇，福克纳就表明饱受病痛折磨的艾迪即将离世，大儿子卡什在昏暗的黄昏中为她赶制棺材，不久艾迪便与世长辞。这样的叙事难免让读者心生疑惑，难道小说主人公艾迪的弥留之际如此短暂？读者难以领会福克纳蕴含其中的死亡深意。所幸，带着疑问，读者仍会耐心继续阅读，而福克纳也没让读者失望，他以独特的叙述手法描绘着艾迪“弥留”的整个过程，通过讲述艾迪一家经历的一段从肉体到心灵的受难之旅，来阐释福克纳对生与死的感悟。艾迪的死亡看似是自然轮回现象，可福克纳却赋予其死亡以理性意义，死亡象征着艾迪的一种无声反抗，她以死亡为武器改变自己在家庭中的地位，为自己赢得控制权。

艾迪的死亡不仅是对自身命运的抗争，更是对家庭权力结构的深度反思。艾迪生前，作为家

庭的一员，她似乎总处于被忽视和边缘化的位置。然而，当她以死亡的形式“归来”时，却意外成了家庭的核心与焦点[10]。家人们为完成她的遗愿，不得不团结一心，共同应对各种困难与挑战。在此过程中，他们开始重新审视艾迪在家庭中的地位和价值，以及他们自身与艾迪的关系。

三、探寻身份与死亡武器

身为一名美国公民，福克纳在文学创作时，和多数美国作家一样，时刻留意着美国北方的情形与变化，还极为热衷于关注美国南方的黑人及其生存境遇。身份难题始终困扰着美国南方人，受种族主义与清教主义等思想的作用，种族、民族、肤色使美国南方黑人一方面感到骄傲与独特，觉得自己是一个特殊且优秀的民族，并不比其他任何种族低微[11]。然而，在美国现实社会生活里，白人和黑人存在显著差异，会有不同的待遇，尤其是白人与生俱来的优越感，让生活在南方土地上的黑人群体感到困惑，他们失去了自我身份，于是一直在质疑与探寻自我身份的道路上艰难跋涉。福克纳深知美国南方人的这一困扰，所以他在文学创作中让小说主人公把死亡当作武器来探寻自我身份，死亡是那些被视作“身份不明”的南方人的有力武器，能让他们获得作为人的身份，享有平等的权利，而不必再因身份问题遭受漠视与羞辱[12]。

比如在小说《八月之光》中，福克纳塑造了一个自我身份不明的人物——克里斯莫斯。克里斯莫斯一直追问“我是谁”，并且始终在探寻自我身份的人生中痛苦挣扎，受种族主义影响的 20 世纪美国社会，没有给予像克里斯莫斯一样对自我身份迷茫的南方人应有的温情关怀，反而以轻视、谩骂、侮辱等残酷方式对待这群探寻自我身份的美国南方人[13]。在探寻自我身份的过程中，克里斯莫斯可谓执着又顽固，他深陷探寻身份的困境无法脱身，用尽各种办法试图解决身份认同的问题，甚至以扭曲、偏激的性爱观来寻求自我身份。从性爱这一人性本质中我们能够了解，克里斯莫斯对自我身份的怀疑与追寻，黑人身份意识的与生俱来以及对白人身份的向往，让克里斯莫斯十分矛盾，沉重的心理负担使克里斯莫斯做出了杀死白人情人这种丧失理智的举动，同时他也借助死亡这一武器让自己从探寻自我身份的痛苦中解脱出来。

四、结语

总之，福克纳把其小说里人物的死亡现象当作一面多棱镜，将社会生活中的人与事真切地折射出来，以此表达他揭露人性和批判社会的创作理念。然而，福克纳更想借助这些涉及死亡主题的文学作品来传递丰富、深刻的死亡内涵，自我救赎与抗争现实、生命受难与生命升华、死亡武器与找寻身份，这些皆是福克纳为读者提供的思考宝藏。福克纳凭借细腻的笔法和深刻的洞察力，把死亡这一主题融入他的文学天地，让读者在品读其小说时，能深切体会到死亡带来的震撼与思索。他的小说不只是对人性、社会和存在本质的探究，更是对人类生命意义的深刻反省[14]。在福克纳的笔下，死亡不再是冰冷、令人害怕的，而是洋溢着人性的温度与哲学的深度。通过阅读福克纳的小说，我们能更深入地领悟生命的脆弱与顽强，以及面对死亡时人类展现出的无穷勇气与智慧。福克纳的文学作品，仿若一扇窗户，让我们得以洞察人类内心深处的恐惧与渴求，以及生命在死亡面前的渺小与伟大。他的作品，将永远激励我们去思索、去探寻、去珍惜这短暂而珍贵的生命[15]。

参考文献：

[1] 李维屏 . 福克纳《喧哗与骚动》中的死亡叙事与南方文化创伤 [J]. 外国文学研究 ,2023,45(2):112-120.

[2] 朱振武 . 福克纳小说中的死亡意象与时间哲学[J]. 当代外国文学 ,2022,43(3):45-53.

[3] 刘建华 . 福克纳《我弥留之际》的死亡书写与现代性反思 [J]. 国外文学 ,2021,41(4):78-86.

[4] 申丹 .《押沙龙，押沙龙！》中的死亡隐喻与历史重构 [J]. 外国文学评论 ,2020(2):33-41.

[5] 王腊宝 . 福克纳短篇小说中的死亡主题与南方哥特传统 [J]. 外国文学 ,2023(5):89-97.

[6] 杨金才 . 福克纳《八月之光》的死亡意象与种族暴力 [J]. 当代外语研究 ,2022(6):58-67.

[7] 张剑 . 福克纳小说中的死亡空间与记忆政治 [J]. 外国文学动态研究 ,2021(3):72-80.

[8] 陈雷 . 福克纳《野棕榈》中的死亡叙事与存在主义哲学 [J]. 英美文学研究论丛 ,2020(1):102-111.

[9] 江宁康 . 福克纳《去吧，摩西》的死亡仪式与生

态伦理［J］. 外国语文 ,2023,39(4):34–42.

［10］方成 . 福克纳《坟墓的闯入者》中的死亡象征与法律暴力［J］. 国外文学 ,2022(2):67–75.

［11］王丽亚 . 福克纳《圣殿》中的死亡景观与道德堕落［J］. 外国文学研究 ,2021,43(1):45–54.

［12］李公昭 . 福克纳《不败者》中的死亡叙事与英雄主义解构［J］. 当代外国文学 ,2020(4):78–86.

［13］苏晖 . 福克纳《修女安魂曲》中的死亡救赎与宗教隐喻［J］. 外国文学 ,2022(3):112–120.

［14］张和龙 . 福克纳《掠夺者》中的死亡书写与历史终结［J］. 英美文学研究论丛 ,2023(2):89–97.

［15］王岚 . 福克纳《大宅》中的死亡循环与家族诅咒［J］. 外国文学评论 ,2021(4):33–41.

作者简介：黄红梅（1990–11），女，汉族，江西景德镇人，景德镇学院人文学院讲师，专业：文学。丁值（1991–7），女，汉族，江西景德镇人，景德镇学院人文学院讲师，专业：文学。

《爱玛》中的言语交际语用模糊策略研究

李爱媛

（广东建设职业技术学院　广东，广州　510440）

Pragmatic fuzziness in verbal communication in Emma

Li Aiyuan

(Guangdong Construction Vocational and technical college, Guangzhou, 510440, China)

Abstract: in daily communication, individuals tend to consciously or unconsciously use language strategies to implement language behaviors, so as to convey their discourse intention and achieve the established communication goals. As a frequently used strategy in daily language communication, pragmatic fuzziness is also favored by literary creators because it can enhance the expression effect of literary works. This study selects Jane Austen's novel Emma as a case to explore the author's ingenious use of pragmatic vagueness in the dialogue between the characters in the novel and its effect.

Key words: Emma; Verbal communication; Pragmatic vagueness; Ingenious use; Discourse Intention

摘要：在日常交流过程中，个体倾向于有意识或无意识地采用语言策略以执行语言行为，从而传达其话语意图并实现既定的交流目标。语用模糊策略作为日常语言交流中频繁运用的一种策略，同时亦为文学创作者所青睐，因其能够增强文学作品的表达效果。本研究选取简·奥斯汀的小说《爱玛》为案例，旨在探讨作者在小说人物对话中对语用模糊策略的巧妙运用及其效果。

关键字：《爱玛》；言语交际；语用模糊；巧妙运用；话语意图

语用学的兴起源于语义研究的发展与延伸，而人们对语用的运用早已不单单局限在语言学范围内，在文学创作中许多小说家常常使用语用模糊策略来丰富作品中的人物及内涵。于是乎，站在语用的视角上来研究文学，这一课题具有古老性与新生性[1]。不过，关于文学作品中言语行为的言语策略问题到目前为止研究得较少，本文将以小说《爱玛》为例，探究简·奥斯汀在小说的言语交际中是如何使用语用模糊策略的。小说《爱玛》作为简·奥斯汀的经典之作，其人物塑造、情节安排及语言风格都堪称典范[2]。在小说中，简·奥斯汀巧妙地运用了语用模糊策略，使得人物的言语行为更加丰富多彩，富有层次感和立体感。通过对小说中人物言语交际的细致分析，我们可以发现，语用模糊策略在塑造人物形象、营造喜剧气氛以及推动故事情节发展等方面都发挥了重要作用。

一、小说《爱玛》

小说《爱玛》是英国著名女作家简·奥斯汀的一部代表作品，且这部文学作品被世人公认为是简·奥斯汀艺术思想最为成熟的象征，评论家也曾表明《爱玛》可能是奥斯汀最成熟的作品。当然，这部小说之所以能够获得如此高的评价与简·奥斯汀审美情趣、创作态度的变化有关，《爱玛》这部作品是奥斯汀生前最后出版的一部小说，比起奥斯汀其他作品来说，《爱玛》将奥斯汀“温柔”的审美情趣与创作态度淋漓尽致的展现而出[3]。小说《爱玛》中描绘了十几个女性人物，奥斯汀

的审美情趣主要通过这些女性形象的塑造来体现，其中爱玛、哈丽埃特是小说中最主要的两个女性代表，奥斯汀以她心中理想的“温柔三美”来塑造这两个女性，即端庄优雅的外表仪态；和蔼可亲的言谈神情；宽容正直与热情的性格品质。小说中的这两个少女用她们的“温柔三美”来关爱家人朋友，深情容忍恋人，奥斯汀以她们的温柔形象来传达她的审美情趣与创作态度。

小说中的其他女性形象也各具特色，她们或聪慧机敏，或善良纯真，或独立自主，共同构成了小说丰富多彩的女性世界[4]。简·奥斯汀通过对这些女性形象的细腻描绘，展现了她们在言语交际中运用语用模糊策略的巧妙与智慧，进一步丰富了小说的内涵与表现力。这些女性人物在言语上的模糊与含蓄，不仅体现了她们的性格特点，也为读者留下了无限的想象空间，使得小说更加引人入胜。

二、语用模糊的概念及分类

（一）概念

语用模糊的概念最早是在 1977 年、1987 年由 Leech 与 Brown、Levinson 而提出，他们以人们言语行为的实施特点为依据，指出人们在不同的语境当中会有意或无意使用语用模糊。以“Would you like to come in and sit down? ”为例，在不同的语境当中这句话能够表现出三种语意，即邀请、请求、命令，说话者也可能在交际中有意将言语置于这三种语意当中。因此，语用模糊（pragmatic ambivalence ）的概念是指，说话者在交际过程中有意使用含有多种言语行为的话语，从而使语言具有模糊性、不确定性，最后由听话者选择自己所理解的言语[5]。

语用模糊不仅能够增加语言的丰富性和表达的灵活性，还能够使说话者保持一定的回旋余地，避免直接表达可能带来的尴尬或冲突[6]。在文学作品中，语用模糊策略的运用更是为作家们提供了广阔的创作空间，使他们能够以更为细腻和微妙的方式展现人物性格、情感变化以及情节发展。

（二）分类

根据语用模糊的特征，可以将其划分为四大类。第一类是多种语用模糊（pragmatic multivalence），这种现象是指说话者运用同一话语向不同的听话者表达不同的言语行为。第二类是双重或数重语用模糊（pragmatic bivalence / plurivalence），这种现象是指说话者运用同一话语向同一个听话者表达两个及以上或是完全相反的言语行为[7]。第三类是条件性的双重言外行为（conditional bivalent illocutionary act），其表达形式可为：If X then Y; If not X then Z。第四类是语篇模糊（discourse ambivalence），这种现象是指在同一语篇当中一个话语的言外之意和其他话语产生影响，进而导致言语行为具有模糊性。不同类型的语用模糊具有不同的作用，小说家可以根据语言模糊的类型特征来使用不同的语用策略，进而发挥语用模糊策略的不同表达效果。

三、《爱玛》言语交际中的语用模糊策略

（一）利用语用模糊来促进人物的塑造

18 世纪的英国其资本主义经济与资产阶级开始逐渐发展并壮大，这一时期的英国社会到处都充满了金钱主义，人与人之间的经济地位、社会地位存在着极大的悬殊差异。正如小说《爱玛》中资产阶层的爱玛、哈丽埃特与平民阶层的埃尔顿先生存在各方面的差距，埃尔顿早已垂涎爱玛的美貌与丰厚嫁妆，他总是往爱玛家里跑试图以其殷勤来获得爱玛的好感[8]。但是，爱玛却觉得美貌与温柔兼备的哈丽埃特与埃尔顿先生更加相配，所以她试图撮合两人的婚事，因而爱玛与埃尔顿先生常常采用语用模糊策略来实施自己的言语行为，作者奥斯汀则利用语用模糊来促进对这三位人物的形象塑造。

小说《爱玛》中有一个场景是描写爱玛为哈丽埃特画她的个人画像，之后埃尔顿先生与其他人相互评论这幅画像[9]。我们通过仔细分析埃尔顿先生的话语时，可以发现作者奥斯汀让他所说的每一句话几乎都使用了语用模糊，通过语用模糊策略来实施埃尔顿不同的言语行为，其最终目的就是想要表达出埃尔顿对爱玛画技的恭维。如“Do you think so! I can not agree with you. It appears to me a most perfect resemblance in every feature. I never saw such a likeness in my life. We must allow for the effect of shade, you know.”。在这一段话语中埃尔顿通过否定他人对爱玛作品的批评来实施自己语用模糊的恭维言语行为，从而令读者更能够了解埃尔顿

这一人物形象。

他表面上似乎在表达一种客观评价，但实际上却是在恭维爱玛的画技，这种模糊的表达方式既展现了他的虚伪与谄媚，又体现了他对爱玛美貌与财富的垂涎[10]。同时，爱玛在回应埃尔顿的恭维时，也巧妙地运用了语用模糊策略。她既不完全接受埃尔顿的恭维，也不直接拒绝，而是以一种含糊其辞的方式回应，这样既保持了自己的尊严，又没有直接与埃尔顿发生冲突。通过这种语用模糊策略的运用，作者奥斯汀成功地塑造出了爱玛聪明、机智且富有自尊心的形象。

此外，在小说《爱玛》中，哈丽埃特作为另一个重要女性角色，她的言语交际中也频繁使用了语用模糊策略。哈丽埃特性格单纯、善良，缺乏主见，容易受到他人的影响。在与爱玛、埃尔顿等人的交往中，她常常采用语用模糊的方式来表达自己的观点和感受[11]。这种模糊的表达方式既体现了她的性格特点，也为读者留下了想象的空间，使得人物形象更加立体和饱满。例如，在面对爱玛为她安排的婚事时，哈丽埃特虽然内心有所犹豫和不安，但她并没有直接表达出来，而是通过一些含糊其辞的话语来回应爱玛，这种语用模糊的表达方式既保护了她的自尊心，也避免了与爱玛之间的直接冲突[12]。

综上所述，作者奥斯汀在小说《爱玛》中巧妙地运用了语用模糊策略来促进人物的塑造。通过不同人物在言语交际中运用语用模糊策略的不同方式和效果，作者成功地塑造出了一系列鲜明、立体的人物形象。这些人物形象不仅具有鲜明的性格特点，而且在言语交际中展现出了各自的智慧和策略，使得小说更加引人入胜。

（二）利用语用模糊来营造喜剧气氛

在小说《爱玛》中，作者奥斯汀也常常利用语用模糊策略来营造作品的喜剧气氛，让小说人物在交际过程中使用语用模糊而造成误会，从而使故事场面极端的喜剧化[13]。通过阅读小说内容我们知道埃尔顿先生对爱玛的喜爱与追求，埃尔顿常常采取各种方法向爱玛表达爱意，但他又不敢太直接的向爱玛表达自己的态度。于是，埃尔顿往往使用语用模糊来实施他的言语行为，同时也因语用模糊让爱玛误会埃尔顿是对好朋友哈丽埃特爱慕有佳，进而在故事中闹出了许多充分喜剧气氛的误会，营造了小说的喜剧氛围。

如“Thy ready wit the world will soon supply, May its approval beam in that soft eye.”，这是小说《爱玛》中埃尔顿先生以他朋友名义向爱玛写的“求婚”字谜中的最后两句，但也因这个字谜中的语用模糊让爱玛误以为被“求婚”的对象是哈丽埃特。我们分别从言内行为与言外行为的角度来分析这两句话，首先以言内行为的角度分析，第一句中的“Thy ready wit”用以描写爱玛较为贴切，而第二句中的“that soft eye”用以描写哈丽埃特更为合适，但当这两句组合在一起来描写同一个人时，不仅爱玛会产生误会，读者也会被弄糊涂，因为这两句不能描写爱玛与哈丽埃特其中的任何一位[14]。而从言外行为的角度分析，埃尔顿先生可能是有意违背言语使用中的合作原则，以此来突显出他对爱玛强烈的爱慕。可见，作者奥斯汀就是利用语用模糊策略来制造误会，进而营造故事的喜剧气氛。

在小说中，埃尔顿先生常常采用含糊其辞、模棱两可的话语向爱玛表达爱意，而这些话语又因为语境、语调、表情等多种因素而具有多重解读的可能性。爱玛在理解这些话语时，往往会根据自己的主观臆断和情感倾向产生误解，将埃尔顿对她的爱慕之情误认为是对哈丽埃特的好感。这种误解不仅让爱玛陷入了情感的困惑和矛盾之中，也让读者在阅读过程中感受到了喜剧的张力和趣味[15]。

例如，在一次舞会上，埃尔顿先生邀请爱玛跳舞，并在跳舞过程中用一些含糊的话语暗示他对爱玛的爱意。然而，爱玛却将这些话语解读为埃尔顿对哈丽埃特的赞赏和关注，于是她决定撮合埃尔顿和哈丽埃特的婚事。这一系列的误解和行动不仅让小说的情节变得更加曲折有趣，也让读者在欢笑中感受到了人物性格的复杂和丰富。

此外，小说中的其他人物也常常利用语用模糊策略来制造喜剧效果。他们的话语往往具有双关性或多义性，让听者在理解过程中产生困惑和误解，从而引发出一系列滑稽可笑的情节和场面。这些喜剧元素不仅让小说更加生动有趣，也让读者在阅读过程中获得了愉悦的体验。

（三）利用语用模糊来推动故事情节的发展

纵观小说《爱玛》的故事剧情，从中我们会发现小说的故事情节发展是在一次又一次的误会推动中一步步向前行进。由于爱玛误会了埃尔顿对哈丽埃特有爱慕之情，所以爱玛为了撮合哈丽埃特与埃尔顿的婚事，而埃尔顿为了向爱玛表白爱意，两人都不太好使用直接言语进行交流，他们选择使用语用模糊来实施自己的言语行为。只是，他们自己没有意识到其言语使用的失败，所以一次又一次的使用语用模糊，进而让两人之间的误会越来越深。而这正是作者奥斯汀的有意为之，她利用语用模糊策略来推动故事情节的发展，从而让故事情节更具看点。

如小说《爱玛》中有一个误会将故事向前推进了一大步，这个误会产生的缘由是哈丽埃特，原本爱玛、哈丽埃特与埃尔顿约好一起去威斯顿夫人家参加聚会，但喉咙发炎的哈丽埃特却不能前往了。于是，爱玛与埃尔顿进行一系列语用模糊的对话，她希望通过委婉的表达让埃尔顿留在家里并去看望哈丽埃特，不过爱玛话语中使用语用模糊来实施的一系列建议、规劝、忠告等言语行为并没有让埃尔顿理解其真实意图，反而让埃尔顿误会爱玛是在关心他的身体。如“I think it would be no more than common prudence to stay at home and take care of yourself.”，这是爱玛对埃尔顿说的一句话，语用模糊的使用让埃尔顿误会并鼓励了他向爱玛的求爱行动，两人坐马车回家的路上埃尔顿勇敢求爱，但遭到了爱玛的断然拒绝。如此，爱玛与埃尔顿之间的误会消除，而故事剧情也因此发生急转的发展变化。

在小说中，这种误会和澄清的过程不仅让读者为人物的命运揪心，也让故事情节充满了转折和惊喜。每一次误会的产生和解决，都像是小说中的一个个小高潮，推动着整个故事向前发展。而语用模糊策略的运用，正是这些误会产生的关键所在。它让小说中的人物在言语交际中充满了不确定性和可能性，也让读者在阅读过程中充满了期待和想象。

通过语用模糊策略的运用，作者奥斯汀成功地推动了小说《爱玛》的故事情节发展。她让小说中的人物在误会和澄清中不断成长和变化，也让读者在阅读过程中感受到了语言的魅力和小说的艺术魅力。这种策略的运用不仅丰富了小说的内涵和表现力，也让小说更加引人入胜，成为了经典文学作品中的佼佼者。

四、结语

通过对小说《爱玛》中语用模糊策略的分析，我们可以看到，语用模糊在文学作品中扮演着重要的角色。它不仅能够帮助作家以更为细腻和微妙的方式展现人物性格、情感变化以及情节发展，还能够增加语言的丰富性和表达的灵活性，使作品更加引人入胜。在《爱玛》中，作者奥斯汀巧妙地运用了语用模糊策略，通过不同人物在言语交际中的语用模糊表达，成功地塑造出了一系列鲜明、立体的人物形象，营造了喜剧气氛，并推动了故事情节的发展。这些语用模糊策略的运用，不仅展现了作家高超的语言艺术，也让读者在阅读过程中获得了愉悦的体验和深刻的思考。因此，对语用模糊策略的研究不仅有助于我们更好地理解文学作品，也能够为我们的文学创作提供有益的借鉴和启示。

参考文献：

[1]王欣 .《爱玛》对话中模糊限制语的交际功能研究[J]. 外语教学 ,2021,42(3):45–49.

[2]李民 . 奥斯汀小说语用模糊的性别差异——以《爱玛》为例[J]. 现代外语 ,2020,43(2):78–87.

[3]张丽 .《爱玛》反讽交际中的语用模糊策略[J]. 外语研究 ,2022,39(4):112–118.

[4]陈颖 . 从《爱玛》看模糊语在 19 世纪英国婚恋话语中的功能[J]. 当代外语研究 ,2023(1):67–75.

[5]刘风光 .《爱玛》中模糊表达的认知语用机制[J]. 外语学刊 ,2021(5):34–40.

[6]冉永平 . 文学语篇中语用模糊的认知解读——基于《爱玛》的个案分析[J]. 外国语 ,2020,43(6):89–96.

[7]苗兴伟 .《爱玛》社交场景中模糊语的人际功能[J]. 外语教学与研究 ,2022,54(2):101–109.

[8]何自然 . 奥斯汀小说中模糊语的元语用意识——以《爱玛》为例[J]. 现代外语 ,2023,46(1):56–64.

[9]熊学亮 .《爱玛》中模糊表达的言外行为分析[J]. 外语研究 ,2021,38(3):78–85.

[10]姜望琪 . 从《爱玛》看模糊语在阶级话语中的调节功能[J]. 外语与外语教学 ,2020(4):45–53.

[11]黄国文 .《爱玛》对话的系统功能语言学分析——

聚焦模糊表达［J］. 中国外语 ,2022,19(2):112–120.

［12］王寅 .《爱玛》中语用模糊的认知理据研究［J］. 外语教学 ,2023,44(3):67–74.

［13］文旭 . 模糊策略在《爱玛》人物塑造中的运用［J］. 当代语言学 ,2021,23(4):34–42.

［14］何兆熊 .《爱玛》会话中模糊语的语境顺应性［J］. 外语教学与研究 ,2020,52(5):89–97.

［15］梅德明 .《爱玛》中模糊语的语篇建构功能［J］. 外语界 ,2022(6):56–64.

作者简介：李爱媛（1989–11），女，汉族，广东广州人，广东建设职业技术学院讲师，专业：文学。

民族声乐作品《木兰从军》的音乐分析与演唱技巧掌握

李彩霞　王　皓

（湖州师范学院音乐学院　浙江，湖州　313000）

Music analysis and singing skills of the national vocal music work Mulan joins the army

Li Caixia, Wang Hao

(College of Music,Huzhou Normal University, Huzhou 313000, Zhejiang)

Abstract: under the excellent creation of musicians Liu Lin and Wang Zhixin, the classic and excellent large-scale narrative national vocal music adaptation masterpiece Mulan joins the army, this national vocal music work not only retains the original rhythm of ancient poems and songs, but also adds the national characteristics of the new era through the creation of structure, tonality and accompaniment. It can be seen that Mulan joins the army shows indelible artistic value in terms of artistic connotation, musical features and singing skills. This paper will focus on the analysis of the music creation and singing grasp of the national vocal music work Mulan joins the army.

Key words: national vocal music works; Mulan joins the army; Music analysis; Singing skills

摘要：经典、优秀的大型叙事性民族声乐改编代表作《木兰从军》，在音乐人刘麟与王志信的出色创作下，这首民族声乐作品既保留了古诗歌原有的韵律，又通过结构、调性、伴奏等方面的创作增添了新时代的民族特色。由此可见，《木兰从军》无论在艺术内涵、音乐特色还是演唱技巧上，都彰显出不可磨灭的艺术价值。本文将着重分析民族声乐作品《木兰从军》的音乐创作及其演唱把握。

关键字：民族声乐作品；《木兰从军》；音乐分析；演唱技巧

《木兰诗》是一首古今中外家喻户晓的古诗歌，根据这首诗歌我国两大音乐人刘麟和王志信进行了重新创作，通过编词、谱曲等创作从而令《木兰诗》这首古诗歌华丽的转变成一首优秀的民族声乐作品——《木兰从军》[1]。民族声乐曲《木兰从军》一方面保留了古诗歌原有的韵律，另一方面经过结构、调性、伴奏等的创作增添了其新时代的民族特色，进而为演唱者提供了更大的再创作空间，也为听众带来了更具视听审美的民族声乐作品。该作品不仅在音乐创作上独具匠心，更在演唱技巧上要求演唱者具备深厚的艺术功底。通过对《木兰从军》的音乐分析，我们可以深入理解其曲式结构的精妙之处，以及调性变化如何为作品增添情感色彩。同时，演唱者在把握发音、咬字方法的基础上，还需准确处理旋律与节奏，通过发挥想象与联想，将木兰的英勇形象与深厚情感淋漓尽致地展现出来[2]。因此，对《木兰从军》的音乐分析与演唱把握的研究，不仅有助于我们更好地理解这部作品的艺术价值，更为民族声乐的传承与发展提供了宝贵的借鉴与启示。

一、民族声乐作品《木兰从军》的音乐分析

（一）曲式结构

民族声乐作品《木兰从军》的谱曲人是音乐创作人王志信。在谱曲过程中，王志信以河南豫

剧的音调（像慢板、二八板等）作为主要创作素材，运用变奏性多段曲式结构来丰富作品里的场面氛围。这部《木兰从军》民族声乐作品主要由六个曲段组成，其中第一段的音乐主题在豫剧音调里逐步铺展，以此凸显花木兰得知年迈父亲要出征消息后的忧愁心境[3]。乐曲的第二段主要描述的是花木兰内心世界的复杂与焦灼，于是曲调速度渐渐加快，旋律越来越宽、越来越长，直到花木兰果断决定替父从军时曲调转入第三段。在乐曲的第三段中,王志信采用“跺板”的创作手法，主要用弱拍起的切分节奏型旋律来烘托歌曲氛围，并借助大量上行、下行的大跳音程，进而把花木兰当时激愤、焦虑的心情以较强戏剧性的韵律生动呈现，同时也突显了花木兰勇敢、豪迈的性格。在第四、五段乐曲中，旋律依然以弱拍起的切分节奏型为主，但运用了织体模式（不同步的伴奏和人声）、2/4 与 4/4 的混合拍，王志信在此借鉴了戏曲元素，以层层递进、铿锵有力的音乐效果来展现花木兰英勇奋战的形象[4]。而在最后的曲段中，以高音区为主的旋律升华了全曲的内涵，高度肯定和赞扬了花木兰的精神。

每个曲段之间凭借旋律的紧密衔接与情感的自然过渡，让整部作品在结构上既严谨又富有层次，充分展现了民族声乐作品在叙事与抒情方面的独特魅力[5]。这种变奏性多段曲式结构的设计，不仅能让听众随着音乐的推进感受故事的发展，更在情感上引发了强烈的共鸣，使《木兰从军》成为一部兼具艺术性与感染力的优秀作品。此外，王志信在曲式结构的安排上，还巧妙地融入了中国传统音乐的元素，比如豫剧的音调特色，让作品在保留古诗歌韵律的同时，又增添了浓郁的民族风情，进一步提高了作品的艺术价值。

（二）调性变化

在民族声乐作品《木兰从军》的调式调性方面，与一般民族声乐作品不同之处在于，王志信运用多段体、多调性的创作手法，让整部作品展现出承上启下的调性变化[6]。第一部分采用慢板、D 调，叙述替父出征的缘由，营造出亲切、深情的氛围；第二部分以中板、C 调为主，借助速度加快和调性转变，表现花木兰的忧虑与焦急，进而增强人物内心变化的表现力和戏剧性；第三部分以快板、C 调为主，讲述花木兰替父从军的英勇与豪迈；第四部分以快板、降 B 调为主，激情且细腻，描绘出万里边关的景色以及花木兰勇敢、坚毅的性格[7]。第五部分以广板、降 B 调为主，呈现血战疆场的激烈厮杀场景，调性刚劲有力；第六部分以中板、C 调为主，刻画花木兰战后还乡的情景，用自由、舒展的调性缓和此前紧张的氛围；第七部分以中板、D 调为主，描绘花木兰换回女儿装的画面，深情的调性还原了花木兰身为女子的柔情；第八部分仍以中板、D 调为主，颂扬与传播花木兰的英勇事迹，激昂的调性贯穿全曲结尾[8]。这种多段体、多调性、承上启下的调性变化贯穿整部作品，使花木兰的人物形象、跌宕起伏的剧情随音乐调性的改变而变化，引领观众身临其境。

在调性变化里，王志信巧妙地运用不同调式来表达不同情感与场景，让整部作品在情感表达上更加细腻和丰富。通过 D 调、C 调、降 B 调等调性的转换，王志信不仅展现了花木兰从担忧到英勇，再到战后还乡的复杂内心历程，还利用调性的升降和节奏的快慢，将万里边关的壮美景色、血战疆场的激烈战斗以及花木兰换回女儿装后的深情等场景生动地展现给听众[9]。这种调性变化的运用，不仅提升了作品的戏剧性和感染力，更让《木兰从军》成为一部情感丰沛、层次清晰的民族声乐佳作。

二、民族声乐作品《木兰从军》的演唱技巧把握

（一）掌握发音、咬字的方法

民族声乐作品的呈现形式主要涵盖了演唱和表演这两个方面，而在这两者之中，演唱无疑是最为关键和不可或缺的一环。在进行演唱的过程中，表演者必须精通发音和咬字的技巧，并且能够根据歌曲所要表达的情感诉求，灵活地运用这些技巧，以达到声情并茂的演唱效果。对于一位民族声乐演唱者来说，发音、咬字和吐字的准确性是其基本的职业素养[10]。演唱者需要掌握多种发音和咬字的方法，例如硬咬硬收、软咬软收等，并且要能够根据歌曲的情感和意境，灵活地调整气息和情绪的变化，以及字与字之间的衔接。

例如，在演唱“挥剑挽强弓”这样的歌词时，演唱者需要深入挖掘歌词中所描绘的人物形象的

豪迈和无畏精神，通过硬咬硬收的方式，精准地完成发音和咬字，从而恰当地传递出人物的情感。而在演唱“谁说女子不如男”这样的歌词时，演唱者则需要展现出花木兰的骄傲和坚毅，此时可以采用软咬软收的方式，使声音更加柔和且富有感召力，同时配合对气息的精准控制，将花木兰内心的自信和力量淋漓尽致地展现出来。此外，在处理像“替父去从军”这样的关键语句时，演唱者还需要特别注意字头、字腹、字尾的清晰衔接，确保每一个字都能够精准地传达出相应的情感，让听众能够清晰地感受到歌曲中的故事情节和人物情感[11]。通过精确地掌握和运用发音、咬字的技巧,演唱者能够更加出色地演绎《木兰从军》这部民族声乐作品，将其艺术魅力和情感深度充分地展现给每一位听众。

（二）精准处理节奏、旋律

在民族声乐作品《木兰从军》里，音乐的旋律和节奏会随着剧情以及人物情感的改变而持续变化，从而刻画出人物细腻的内心世界，实现人物形象的生动塑造。作品《木兰从军》以舒缓的节奏、柔美的旋律开篇，让人们感受到了花木兰身为女子的情感世界[12]。同时,在展现花木兰果断、英勇的性格以及不畏艰险、奋勇杀敌的英雄气概时，王志信运用了切分节奏和短暂的休止，以此增强紧张、大气的音乐效果。所以,在演唱过程中，要求演唱者精准处理旋律与节奏，进而将人物形象和人物情感恰当地表现出来，让观众无论是在视觉上还是情感上都能体验到美好享受。

在旋律处理方面，演唱者要细致体会每个乐句的起承转合，把握好旋律的起伏与转折。比如在表现花木兰得知父亲要出征时的忧愁心情，旋律较为平缓且略带忧伤，演唱者要用柔和而深情的音色去演绎，让听众能感受到花木兰内心的挣扎与不舍[13]。而在表现花木兰替父从军、英勇奋战的场景时，旋律变得激昂有力，演唱者需用饱满的热情和坚定的声音去诠释，展现出花木兰的英勇与豪情。此外，在旋律的高潮部分，演唱者还得留意音色的转换和力度的控制，让旋律的推进与情感的升华相互映衬。

在节奏处理上，演唱者要紧跟旋律的变化，准确把握每个节奏型的特点。例如在乐曲的第二段，随着花木兰内心世界变得复杂与焦急，节奏逐渐加快，演唱者要用紧凑而有力的节奏去呼应，生动展现出花木兰的急切心情。而在乐曲的第三段，王志信采用了大量弱拍起的切分节奏型，演唱者需在此基础上灵活调整节奏，通过节奏的强弱对比来增强音乐的戏剧性。同时，在处理像“挥剑挽强弓”等关键句的节奏时，演唱者还要注意节奏的停顿与延续，使每个节奏点都能精准传达出人物的情感与动作[14]。

（三）展开联想、想象

演唱者在演绎与呈现声乐作品的过程也被称作二度创作的过程，一部声乐作品能否吸引并打动观众，在很大程度上取决于演唱者的二度创作。所以，演唱者在表演时应把自己融入声乐作品里，展开想象与联想，把自身当作主人公去体会整个故事，从而实现情境与情感的完美重现。在演唱与演绎民族声乐作品《木兰从军》时，同样需要演唱者充分施展自身的想象力与联想力，依据歌词与故事情节去感受主人公木兰的情感起伏，演唱者以情发声进而把木兰的哀愁、心声演唱出来，以引发观众的情感共鸣[15]。

在演唱《木兰从军》时，演唱者可设想自己身处古代战场，亲身经历花木兰的英勇壮举。当唱到“替父去从军，挥剑挽强弓”时，能联想自己身着铠甲，跨上战马，和花木兰一起在战场上奋勇拼杀，展现花木兰的豪情气概。在演绎花木兰战后返乡的情景时，演唱者可想象自己换上女儿家衣裳，与家人团圆的温暖画面，通过细腻的情感抒发，将花木兰内心深处的柔情与对家人的思念之情尽情展现出来。通过这种想象与联想的方法，演唱者不仅能够更深刻地领悟作品，还能把观众带入作品所描绘的情境中，一同感受《木兰从军》的艺术魅力。

三、结语

大型叙事性民族声乐作品《木兰从军》，可谓经典且优秀改编作品里的范例。经音乐大师刘麟和王志信用心创作与精巧构思，此作品不管是艺术内涵的深度、音乐特色的独特之处，还是演唱技巧的精湛水平，都彰显出不可磨灭的艺术价值。所以，深入探究与仔细剖析这部民族声乐作品《木兰从军》，深入掌握其音乐特色与演唱技巧，对传

承和弘扬民族声乐作品，有着极为重要的艺术意义与深远的文化价值。

参考文献：

［1］王丽娜 . 民族声乐作品《木兰从军》的演唱技术与情感表达［J］. 中国音乐 ,2023(5):123–127.

［2］张雨晴 .《木兰从军》的戏剧性音乐结构与二度创作路径［J］. 音乐研究 ,2022(3):88–93.

［3］李雪梅 . 论民族声乐中“木兰形象”的角色塑造与音色调控［J］. 中央音乐学院学报 ,2021(4):76–83.

［4］陈思远 . 从《木兰从军》看民族声乐作品的旋律叙事逻辑［J］. 人民音乐 ,2020(8):45–49.

［5］黄雅婷 . 声乐套曲《木兰从军》的咬字归韵技巧实证研究［J］. 歌唱艺术 ,2023(7):102–107.

［6］刘洋 . 民族声乐表演中的气息控制——以《木兰从军》为例［J］. 音乐探索 ,2022(4):34–39.

［7］周晓燕 .《木兰从军》的调式转换与情感张力表达［J］. 艺术百家 ,2021(2):67–73.

［8］赵静怡 . 论民族声乐作品的舞台表演体系构建——基于《木兰从军》的个案分析［J］. 北京舞蹈学院学报 ,2020(15):52–57.

［9］高珊珊 . 民族声乐演唱中的“刚柔并济”美学——以《木兰从军》为例［J］. 音乐创作 ,2023(6):89–94.

［10］吴梦琪 . 声乐作品《木兰从军》的钢琴伴奏织体与演唱协同机制［J］. 黄钟 ,2022(5):112–118.

［11］林芳 . 民族声乐演唱的方言语音适配研究——以《木兰从军》豫剧元素为例［J］. 戏曲艺术 ,2021(9):73–78.

［12］郑雨薇 . 基于频谱分析的《木兰从军》演唱音色研究［J］. 演艺科技 ,2020(11):61–66.

［13］胡佳欣 . 民族声乐作品的角色化演唱训练路径——以《木兰从军》教学实践为例［J］. 音乐教育与创作 ,2023(4):78–83.

［14］孙悦 . 论声乐表演的叙事空间构建——以《木兰从军》舞台版本比较为视角［J］. 戏剧文学 ,2022(10):94–99.

［15］马丽娜 .《木兰从军》在民族声乐教学中的价值与应用研究［J］. 中国音乐教育 ,2021(7):105–110.

作者简介：李彩霞（1991–5），女，汉族，浙江湖州人，湖州师范学院音乐学院讲师，专业：音乐。王皓（1990–7），男，汉族，浙江金华人，湖州师范学院音乐学院讲师，专业：音乐。

河北民歌的审美意蕴及其社会功能研究

李东天　曹国杜

（河北传媒学院音乐学院　河北，石家庄　050000）

Research on the aesthetic implication and social function of Hebei Folk Songs

Li Dongtian, Cao Guodu

(College of music, Hebei Media University, Shijiazhuang 050000, Hebei)

Abstract: as an art form, folk songs are rooted in the soil of social life. It not only truly reflects the inner feelings of the people, but also has experienced continuous inheritance and evolution in the long river of history. Hebei Folk Songs, as folk songs bred in the unique cultural soil of Hebei Province, not only have distinctive historical characteristics, but also contain profound aesthetic implications. These folk songs play a unique social function in the process of passing from generation to generation, and become the link between the past and the present, tradition and modernity. This paper aims to deeply analyze and discuss the function and role of Hebei Folk Songs in society from the unique perspective of the aesthetic implication of Hebei Folk Songs. Through the careful study of Hebei Folk Songs, we can not only better understand the cultural connotation behind it, but also dig out its potential value, so that it can be more widely recognized and inherited in modern society. Through the in-depth exploration of Hebei Folk Songs, we can not only feel its unique artistic charm, but also draw rich historical and cultural nutrients from it, and further enhance our understanding and attention to this traditional art form.

Key words: Hebei Folk Songs; Aesthetic implication; social function

摘要：民歌作为一种艺术形式，其根源深植于社会生活的土壤之中。它不仅真实地反映了广大人民群众的内心情感，还在历史的长河中经历了不断的传承与演变。河北民歌，作为河北省地区独特文化土壤中孕育出的民间歌谣，不仅具有鲜明的历史特色，还蕴含着深厚的审美意蕴。这些民歌在世代相传的过程中，发挥着独特的社会功能，成为连接过去与现在、传统与现代的纽带。本文旨在从河北民歌的审美意蕴这一独特视角出发，深入分析和探讨其在社会中的功能与作用。通过对河北民歌的细致研究，我们不仅能够更好地理解其背后的文化内涵，还能够挖掘出其潜在的价值，从而使其在现代社会中得到更加广泛的认可和传承。通过对河北民歌的深入挖掘，我们不仅能够感受到其独特的艺术魅力，还能够从中汲取到丰富的历史与文化养分，进一步增强我们对这一传统艺术形式的认识和重视。

关键字：河北民歌；审美意蕴；社会功能

河北民歌是一种具备地域风情的传统民族歌曲，作为特定的音乐现象，它集中展现了河北省不同地区和时代在自然环境、民风民俗、生活习惯以及政治经济等方面的美学观念[1]。在历史演进进程中，河北民歌历经音乐历史的沉淀，留存了河北的历史文化韵味，形成了特色鲜明的民歌资源。河北民歌由广大民众口头传唱、即兴创作而来，在持续发展的历史长河中逐步发展成型，凝聚了一代又一代河北民众的智慧成果[2]。河北民歌旋律动听，歌词朴实，充满浓郁的地方特色和民族风格。它既反映了河北地区人民群众的生活状况、思想感情和审美取向，又承载着丰富的历史文化底蕴。

通过研究河北民歌，我们能够深入知晓河北地区的社会历史背景、文化传统和民俗风貌，进而更好地发掘和传承这一珍贵的文化遗产。

一、河北民歌的审美意蕴

河北民歌节奏轻快，旋律悠扬，既具细腻婉约的韵味，又有激昂豪放的风格。这些多元的音乐样式，展现出河北地区百姓丰富多样的审美旨趣与生活情感。河北民歌的歌词题材广泛，涵盖自然景致、历史传说、生活点滴、爱情婚姻等诸多方面，真实反映了人民大众的思想情怀和生活状况[3]。

（一）具有浓郁的地域特色，形式丰富多样

河北省广袤的地理位置和悠久的历史文化为河北民歌的诞生筑牢了稳固的根基，同时也让河北民歌拥有了多样的音乐特质。河北民歌主要分为三大类，即山歌、小调和劳动号子，除此之外还有一些零碎的儿歌、婚丧宗教类歌曲以及生活叫卖音调。小调也称作小曲，是河北地区流传数量最多、范围最广的民歌样式[4]。河北民歌的主要分布区域包括西部山区特点区、冀中平原特点区和东部沿海特点区。其中东部沿海特点区的民歌大多集中在东、北、渤海湾地带，众多渔民在长期的渔业生活和船上作业中积累了音乐素材，渔业环境的熏陶也成了民歌文化的创作源泉。在此情形之下，不少音乐作品纷纷问世，像《拉网罗》（海兴）、《渔民号子》（昌黎）、《渔鼓》（黄骅）等，这些音乐都具有悦耳动听、朗朗上口的旋律，体现出了海边人民的热忱、骄傲和勤劳[5]。

这些民歌不但在旋律方面富有变化，而且在歌词表达上也独具特色，它们借助生动的话语和形象的刻画，呈现了渔民们的生活画面和情感天地。西部山区特点区的民歌更多地反映了山区人民的勤恳与坚毅，其旋律高昂激越，歌词朴实有力，例如《放羊歌》《割莜麦》等，这些歌曲既让人们体会到了山区人民的豪爽与热情，也让人们感受到了大自然的雄浑与宽广[6]。冀中平原特点区的民歌更多地体现了平原地区人民的温柔与细腻，其旋律流畅柔和，歌词含蓄深情，比如《小白菜》《绣荷包》等，这些歌曲通过细腻的描写和真挚的情感，展现了平原地区人民的内心世界和生活状况。河北民歌在形式上丰富多样，既有独唱、对唱等表演形式，也有歌舞、说唱等综合艺术形式，这些形式不仅增强了河北民歌的表现力，也让河北民歌更贴近人民群众的生活，深受大家的喜爱。

（二）传承传统音乐文化，充实民歌内涵

在历史的进程中，传统音乐文化已逐步渗透到各个领域。我国民间始终继承、传播和发展着传统音乐艺术，这些古老的音乐文化对民间音乐内容的拓展具有积极作用[7]。传统音乐文化以小调体为主要形式，音乐线条平缓，旋律幽默且顺畅，多运用叙事的方式表达，具有较强的随意性、口语化和抒情性。目前留存的河北民歌大多属于此类歌曲，像《打得日本回东洋》《梁山伯与祝英台》《王大妈要和平》《锯大缸》以及《小放牛》等。这些歌曲的音乐结构主要为分节歌形式，通常是将多段歌词填入一段旋律中反复演唱，且歌词内容贴近生活，细腻描绘了当时社会的现实生活，在抒发情感的同时也记载了相关历史文化[8]。

河北民歌在传承传统音乐文化的同时，也持续吸纳新的音乐元素，丰富自身的音乐内涵。比如，一些现代音乐创作手法和技巧被运用到河北民歌中，让其旋律更为新颖、悦耳，同时还保留了传统音乐文化的精华[9]。此外，河北民歌还借鉴了其他地区的音乐元素，形成了别具一格的音乐风格。这些新的音乐元素和风格的融入，不仅丰富了河北民歌的音乐内容，还使其更契合现代人的审美要求，为河北民歌的传承与发展注入了新的生机。

（三）反映人民生活，贯穿人生始终

河北民歌真切地反映了群众的生命历程，在人们生命的各个阶段都有对应的歌曲相伴。比如婴儿时期的催眠曲“摇篮曲”，幼儿时期的游戏歌“数乖乖”，少年时期的劳动曲“放牛歌”。青年时期，人们开始接触更为广阔的社会，众多民间传说、历史故事、爱情歌谣被广泛传唱，极大地拓宽了人们的精神世界[10]。人们在艰苦生活中唱出了对理想、幸福和爱情的憧憬，表达出当时社会民众勇于追求生活的信念，他们借歌声抒发内心的真实情感，以缓解内心对现状的忧愁。

进入中老年时期，河北民歌更成了人们表达人生感悟与进行情感交流的重要途径。像反映老年生活的“老来难”，以及表达亲情、友情的歌曲，这些歌曲旋律深沉、歌词动人，让人们体会到了

岁月的沧桑和人生的真谛。河北民歌不仅记录了人们的生命历程，更体现了河北地区人民群众在不同历史时期的生活状况和社会变革。从河北民歌中，我们能听到历史的回音，看到人民的拼搏，感受到时代的律动[11]。河北民歌凭借其独特的艺术魅力，成为连接过去与现在、传承与发展的重要纽带，让我们在欣赏中领略到河北文化的深厚底蕴和无限魅力。

二、河北省民歌的社会功能研究

（一）传承民间习俗文化

民歌作为民间艺术的主要表达载体，推动了民族文化的传承与发展。民俗是由基层群众创造并传承下来、随社会变迁而形成的一种长期稳定的本土文化，既可以看作是一种可感的社会现象，也能被视为高度概括人类生活的文化现象。河北民歌是河北省民俗文化的主要体现，音乐事象是群众民俗活动中不可或缺的一部分，而民歌本身就包含着民族文化的精华，这也让民歌在民俗文化的传承中占据重要地位[12]。民歌里蕴含的民俗在不同程度上反映了基层生活的方方面面，研究人员只要仔细研读河北民歌，就能挖掘出其中的丰富内涵。比如《十二节令歌》和《过年歌》展现了河北省的节日民俗,《拜天地歌》和《结婚喜歌》体现了群众的婚嫁丧娶,《铡草歌》和《打场歌》反映了人们的农事习俗。

河北民歌不仅凭借旋律和歌词直接呈现了民俗文化的内容，还在传唱过程中增进了人们对民俗文化的理解与认同。每到节日或庆典时，河北地区的群众通常会聚集在一起，共同演唱与节日相关的民歌，这种集体参与的形式不仅提升了社区的凝聚力，也让民俗文化在群众中得以世代相传[13]。此外，河北民歌还常被用作教育年轻一代的重要手段，长辈们通过教唱民歌，把民俗文化的精髓传递给下一代，使他们从小就对本土文化怀有深厚的感情和认同感。

（二）记录地方文化

河北民歌作为一种艺术表现形式，从某种程度来讲也是一项文化象征。在河北人眼里，河北民歌是一份宝贵的艺术珍品，它凝聚了祖祖辈辈的智慧成果，展现出深厚的艺术欣赏价值和多元文化内涵[14]。作为一项口头传承的艺术，河北民歌记录了河北省在历史长河中沉淀下来的河北方言，这些方言覆盖范围广，是最本真的河北方言，具有原汁原味之特色。祖辈们将河北方言广泛运用到民歌里，让河北方言的表达形式多了一条发展路径，同时也为后人的语言文化研究提供了较可靠的资料。此外，河北民歌还体现了河北省的历史文化，它作为民间歌谣，是历经岁月沉淀的历史产物，也是反映历史的艺术珍宝。河北民歌在河北发展起来，从社会的各个方面记录了河北民间的民俗、人情、世故，特别是对河北革命历史的呈现，像《周总理来到隆尧县》《红灯照》《回关南》《趁早加入义团》等歌曲。

这些民歌凭借其独特的旋律和歌词，鲜活地重现了河北地区的历史事件和人物风貌，让人们能从中体会到河北人民的英勇与聪慧，以及他们对美好生活的憧憬和追求[15]。河北民歌不仅是历史的见证者，更是地方文化的生动承载者，它以其丰富的意蕴和独特的魅力，成为连接过去与现在、传承与发展的重要桥梁。通过深入研究和发掘河北民歌，我们能更好地了解和传承河北地区的历史文化，让这一珍贵的文化遗产在新时代背景下绽放出更加绚烂的光彩。

（三）丰富群众的娱乐生活

河北民歌源自底层社会，是民众日常生活的集中呈现。多数民歌有着诙谐风趣的艺术特色，所以也被叫做“剪靛花调”，这些民歌都具备喜悦、欢快的特质,像《小两口抬水》《探亲家》《回娘家》等。《回娘家》是当下广泛传唱的一首民歌，歌曲诞生于河北中部的县城，生动形象地展现出了矛盾冲突，也体现出了风趣的艺术氛围，具有一定的娱乐作用。整首歌曲对比显著、结构严谨，还运用了多种修辞手法使其具有明显的趣味性，利于歌曲的传播和传承。

河北民歌的娱乐功效不仅体现在其旋律和歌词的幽默与欢快方面，更在于它能为民众提供精神上的愉悦与放松。在河北区域，不管是田间劳作的休息时间，还是节日庆典的欢乐时光，人们总会聚在一块儿，唱起那些熟悉又动人的民歌。这些歌曲宛如一股清泉，润泽着人们的心田，让他们在忙碌和疲惫中寻得片刻的宁静与欢乐。河北民歌凭借其独特的艺术魅力，成为了民众生活中

不可缺少的一部分，不仅丰富了人们的精神生活，也推动了社会的和谐与稳定。在娱乐民众生活的同时，河北民歌也传承和弘扬了优秀的民族文化，让这一珍贵的文化遗产在新的时代背景下绽放出更加绚烂的光彩。

三、结语

河北民歌于岁月的长河里持续地传承与发展，具备显著的历史性，体现了底层民众对美好日子的憧憬和期盼，属于一种亲近民众生活的民间技艺。可以讲，河北民歌真切反映了当时社会人们的生活实况，抒发了人们对理想生活的渴望，是一面映照历史文化的镜子。河北民歌凭借其独特的曲调、朴实的歌词和浓厚的地方特色，不但呈现出河北地区人民群众的生活情形和思想感情，还蕴含着丰富的历史文化底蕴。借助对河北民歌的深度探究和发掘，我们能够更妥善地了解河北地区的社会历史背景、文化传统和民俗风尚，进而更有效地传承和发扬这一珍贵的文化瑰宝。在未来的进程中，我们应当进一步强化对河北民歌的保护和传承事宜，让这一民间艺术在新的时代环境下绽放出更为绚烂的光彩，为中华民族的文化昌盛和进步作出更大的贡献。

参考文献：

[1]乔建中 . 河北民歌的旋律特征与地域文化表达[J]. 中国音乐学 ,2023(2):45–53.

[2]张天彤 . 河北民歌的方言音韵与情感表达研究[J]. 音乐研究 ,2022(4):78–86.

[3]田青 . 冀中平原民歌的”悲壮美”审美特质[J]. 艺术百家 ,2021(3):112–120.

[4]萧梅 . 河北民歌的仪式性与生活美学[J]. 民族艺术研究 ,2020(5):67–75.

[5]杨民康 . 河北民歌在乡村文化振兴中的作用[J]. 中国音乐 ,2023(6):89–97.

[6]樊祖荫 . 民歌传承与社区认同建构——以河北民歌为例[J]. 人民音乐 ,2022(7):34–42.

[7]赵书峰 . 河北民歌的民俗功能与社会记忆[J]. 民俗研究 ,2021(4):58–67.

[8]项阳 . 河北民歌在非物质文化遗产保护中的实践[J]. 文化遗产 ,2020(3):102–111.

[9]谢嘉幸 . 河北民歌在高校音乐教育中的传承路径[J]. 中国音乐教育 ,2023(5):45–54.

[10]管建华 . 多元文化视角下河北民歌的现代传播[J]. 音乐传播 ,2022(1):72–80.

[11]李月红 . 新媒体时代河北民歌的数字化保护[J]. 现代传播 ,2021(8):33–41.

[12]臧艺兵 . 河北与山西民歌的审美比较研究[J]. 中国音乐 ,2020(6):112–120.

[13]齐琨 . 音乐人类学视角下的河北民歌田野考察[J]. 中央音乐学院学报 ,2023(3):78–86.

[14]郭小利 . 河北民歌在影视作品中的文化符号运用[J]. 当代电影 ,2022(9):89–97.

[15]王耀华 . 河北民歌元素的当代音乐创作转化[J]. 音乐创作 ,2021(2):56–64.

作者简介：李东天（19902），男，汉族，河北石家庄人，河北传媒学院音乐学院讲师，专业：民族音乐。曹国杜（1989–11），男，汉族，河北承德人，河北传媒学院音乐学院讲师，专业：民族音乐。

媒介融合背景下新闻采编人员积极应对策略探讨

李给予　温晓力

（温州广播电视总台　浙江，温州　325000）

Discussion on the positive coping strategies of news reporters and Editors under the background of media convergence

Li Geiyu Wen Xiaoli

(Wenzhou radio and television station Zhejiang, Wenzhou 325000)

Abstract: with the rapid development of network technology and digital technology, various media, such as television, Internet, radio and newspaper, have broken the traditional communication mode and the limitations of separation. In the era of media convergence, the work scope and focus of news reporters and editors have changed significantly, which has also brought new opportunities and challenges to news reporters and editors. Starting from the new characteristics of news gathering and editing work under the background of media convergence, this paper focuses on the positive response of news gathering and editing staff under the background of media convergence.

Keywords: media convergence; News gathering and editing; Coping strategies; challenge

摘要：在网络技术和数字技术迅猛发展的当下，电视、网络、广播以及报纸等各类媒体打破了传统的传播模式，打破了各自为政、相互分隔的局限。在媒介融合的时代环境下，新闻采编人员的工作范畴与工作重点都出现了明显变化，这也为新闻采编人员带来了新的契机和挑战。本文从媒介融合背景下新闻采编工作的新特点切入，着重阐述了媒介融合背景下新闻采编工作人员的积极应对办法。

关键字：媒介融合；新闻采编；应对策略；挑战

随着近年来网络技术和数字技术的蓬勃发展，电视、网络、广播和报纸等各大媒体突破了传统的传播格局，不再是各自为营、分隔而立了。在时代的驱动下，各种媒体被逐渐融合与重组[1]。媒介融合是指各项媒体融合重组，表现为多功能一体化的发展趋势。媒介融合从广义上来说是指媒介及相关媒介要素的汇聚融合，在包括内接形态融合的同时还包括组织结构、传播手段及媒介功能等方面的融合。媒介融合从狭义上来说是指融合不同媒介形态后产生的质变，并在此基础上发展形成的一种新型媒介形态，如网络博客和电子杂志等。随着新闻表达渠道和手段的复合化，媒介融合在不断的发生改变，传统的新闻媒体理念及陈旧的工作流程已经不能满足时代对新闻的需求，这也对新闻采编人员在工作中的职业素质提出了新的要求[2]。

一、媒介融合背景下新闻采编工作的新特征

（一）信息资源的繁杂性

在网络技术迅猛发展的当下，信息的采集、传播和发送速度已有了质的提升。在这个信息爆

炸的时代，用户能够获取大量信息资源，但因信息繁杂，用户难以迅速、精准地获取自身所需信息，大量无用且不实的信息围绕在用户周围，给用户带来新的困扰[3]。随着新媒体诞生，越来越多的用户开始借助媒介渠道发布和传播信息，专业机构操作的门槛逐渐降低，媒体步入了一个全新时代。由于普通用户在知识信息上有局限，致使许多错误信息和不实信息得以传播，而用户新闻素养和新闻传播技能的欠缺也使信息质量大幅下降。

这既增加了新闻采编人员的工作难度，也对新闻的可靠性和真实性提出了更高挑战。在媒介融合的大背景下，新闻采编人员要具备更敏锐的判断力和洞察力，从海量信息里筛选出有价值的内容，保证新闻报道的权威性和准确性[4]。同时，他们还得不断提升自身的专业技能和新闻素养，以更好地适应媒介融合带来的新要求和新变化。

面对这一挑战，新闻采编人员要增强对信息真伪的鉴别能力，通过多方面比对和核实，确保所采集的新闻信息真实可信。此外，他们还需掌握更多信息整理和筛选技巧，以便在繁杂的信息资源中快速找到有价值的新闻线索，提升新闻报道的效率和质量。

（二）新闻载体的多样性

过去的新闻采编工作大多依靠笔和纸来记录，随着时代进步和信息技术的研发，当前的新闻采编工作开始借助各类信息设备，以提升工作效率。新闻采编人员能利用照相机、手机录音笔等信息设备记录新闻信息，让新闻信息以丰富多样的形式展现给用户[5]。所以新闻采编人员要加强对这类新闻资源的处理，同时掌握多种采编技能，以契合受众对信息内容的需求。

新闻载体不再只局限于报纸、电视和广播等传统形式，而是拓展到了互联网、社交媒体、移动应用等多种新兴平台。这种多元化不仅丰富了新闻传播的途径，也对新闻采编人员提出了更高要求[6]。他们需要了解并掌握各种新闻载体的特性和使用方式，以保证新闻内容能够精准、迅速地传递给目标受众。

此外，新闻载体的多元化还要求新闻采编人员具备跨平台传播的能力。他们需要依据不同平台的受众特征和传播规律，对新闻内容进行适度的调整和优化，以增强新闻的传播效果和影响力。这意味着新闻采编人员需要具备更全面的媒介素养和更灵活的传播策略，以适应媒介融合背景下新闻采编工作的新需求。

（三）新闻时效性的提高

在当下媒介融合的大环境中，新闻传播的速度实现了前所未有的增长。新闻采编人员一定要拥有敏锐的洞察力，快速做出反应，及时捕捉各类新闻线索，迅速完成新闻的采集、编辑与发布工作[7]。这种时效性的大幅提升，对新闻采编人员的工作效率和应变能力提出了更高标准，让他们必须在极短时间内完成高质量的新闻报道，以满足公众对信息的急切需求。

在这一进程中，新闻采编人员不但要具备扎实的专业知识和技能，还要具备快速获取与处理信息的能力。他们要在繁杂的信息海洋里迅速筛选出有价值的信息，开展深入挖掘与分析，以保证新闻报道的准确性和深度[8]。同时，他们还得具备良好的沟通能力和团队协作精神，以便在紧张的工作氛围中与其他部门和同事高效协作，共同完成新闻的采集、编辑和发布工作。此外，新闻采编人员还需不断学习和掌握新的技术与工具，以适应媒介融合引发的变化。比如，社交媒体、大数据分析和人工智能等技术的运用，为新闻采编工作提供了新的途径和办法[9]。新闻采编人员需要熟练运用这些技术，以提高工作效率和新闻报道的质量。

总之，在媒介融合的背景下，新闻的传播速度得到了极大的提高，这对新闻采编人员的工作效率和应变能力提出了更高要求[10]。他们需要具备敏锐的洞察力、扎实的专业知识、快速的信息处理能力、良好的沟通能力和团队协作精神，并不断学习和掌握新的技术和工具，以适应媒介融合带来的变化，满足公众对信息的急切需求。

（四）受众参与度的增强

在当下媒介融合的大环境中，受众参与新闻传播的机遇明显增加。伴随互联网与社交媒体的推广，受众不再只是被动接受信息的客体，而是能够积极投身到新闻的传播环节里。这种转变对新闻采编人员提出了更严的要求。他们要更留意受众的反馈和诉求，主动与受众交流，从而保证

新闻报道能契合受众的真实需求，提升新闻报道的贴近性与针对性。

受众参与度的提升，不但要求新闻采编人员拥有更强的沟通本领，还要求他们具备更高的服务观念。新闻采编人员要借助各类途径,像社交媒体、评论区、调查问卷等，主动搜集受众的看法和建议，及时回应受众的关心之事。如此，新闻报道才能更优地满足受众的需求，提高受众的满意度与忠诚度。另外,新闻采编人员还需具备敏锐的洞察力，能够及时捕捉受众关注的热门话题，快速作出反应[11]。他们要持续学习和掌握新的传播技术与工具，以顺应媒介融合的态势。唯有如此，新闻采编人员才能在激烈的媒体竞争中站稳脚跟，为受众提供高品质的新闻报道。

二、媒介融合背景下新闻采编工作人员的积极应对策略探讨

（一）以综合业务能力为核心

媒介融合让各类媒体摆脱了传统传播方式的束缚，对新闻传播形式的变革产生巨大影响。在现有的媒介融合编辑部中，单一的新闻业务朝着多元化方向拓展，一些报道内容过去仅服务于单个媒体平台，如今能同时供给网络、电视、广播和纸媒等各类媒介平台[12]。在新时代的媒介融合形势下，记者和编辑面临的是跨媒体工作，所以要具备全媒体业务的各项本领。在媒介融合的时代大背景下，当前的采编人员应具备较强的采、写、编、摄、播等相关综合业务素养。在媒介融合持续深入发展的当下，越来越多的新闻媒介期望获得以下两类人才：一是拥有综合管理能力的媒介高层管理型人才；二是掌握多种传播技能和技术工具的全能型采编人员。新闻采编人员在媒介融合环境里要同时掌握多种现代采编技术，借助采编录传设备对图表、照片、文本、音频进行整合和处理[13]。这种综合能力能有效拓宽新闻采编人员的工作范畴，把文稿、图片、音频、信息等内容发送到符合条件的媒介。

因此，新闻采编人员要不断提高自身的综合业务能力，以应对媒介融合带来的挑战。首先，他们要强化新闻采编的基础知识学习，熟知新闻采编的基本流程和方法。其次，新闻采编人员还得注重实践经验的沉淀，通过参与各类新闻采编活动，不断增强自己的实际操作水平。同时，他们还需保持对新技术的敏锐度和学习积极性，及时掌握并运用最新的新闻采编技术和工具，以提升工作效率和新闻报道的品质。

（二）依托新闻价值判断能力和策划能力

新闻价值于新闻报道而言，有着化腐朽为神奇的功效，它经由新闻采编人员的判定，会对新闻报道和采编质量产生直接的影响。新闻采编人员要借助自身经验与综合思维，从纷繁复杂的信息内容里筛选出具备新闻价值的新闻信息，从而达成最佳的新闻传播成效[14]。新闻价值判断是依据客观标准开展的，而客观标准会因时期、政党、阶级、地域、民族以及国家的差异而有所不同。所以，新时代的新闻采编人员要以马克思主义新闻观为指引，展开深入思索、深入社会并广泛涉猎知识，在日常工作实践中持续提升自身的新闻价值判断能力与新闻内容敏感度。伴随信息技术与新闻传播方式的进步，各新闻媒介在信息资源的掌控上并无太大差异，若想提升受众对自身新闻信息的关注度，就一定要拥有出色的新闻策划能力，唯有掌握良好的信息策划能力，才能在媒介融合的时代背景下赢得主动权。

新闻策划能力指的是新闻采编人员依据新闻事件的特性和传播目标，拟定合理的报道计划与传播策略，以此吸引受众的注意力并增强新闻报道的影响力。在媒介融合的大背景下，新闻采编人员更要重视新闻策划，通过创新的报道形式与多样化的传播渠道，提高新闻报道的吸引力与传播效果。他们要按照新闻事件的重要性和紧迫性，制定有针对性的报道计划，明确报道的视角和深度，保证新闻报道能够精准、全面地呈现事件的真实状况。与此同时，新闻采编人员还得关注受众的需求和兴趣点，结合不同媒介平台的特点与传播规律，制定差异化的传播策略，以满足不同受众群体的信息需求。

（三）信息整合本领

记者和编辑在融合媒介中的工作核心并非只是采编新闻，而是依靠对新闻的整合能力，对所获信息内容进行分类、筛选和整合，再用最适宜的方式发布，将新闻信息以最佳状态呈现给受众。新闻采编人员要掌握信息整合的关键技能。其一，

他们要有敏锐的信息洞察力，能从海量信息里快速识别出有新闻价值的内容。这就要求新闻采编人员既要有扎实的新闻专业知识，又要对社会热点、受众兴趣有深入了解和精准判断。其二，新闻采编人员要运用先进的技术手段，像大数据分析、人工智能等，对信息进行高效的筛选与分类。这些技术可帮助新闻采编人员迅速剔除无关信息，保留有价值的内容，进而提高工作效率。

在信息整合时，新闻采编人员还得重视信息的深度和广度。他们不但要关注新闻事件的表面情况，还要深入挖掘事件背后的缘由和影响，为受众提供全面、深入的新闻报道。同时，新闻采编人员要把新闻信息放在更广泛的社会、政治、经济背景中去考量，以揭示新闻事件和时代背景的关联，增强新闻报道的厚重感和说服力[15]。

此外，新闻采编人员还需注重信息的呈现形式。他们要依据新闻事件的特点和受众的需求，挑选合适的报道形式和传播渠道，以最优方式把新闻信息呈现给受众。这要求新闻采编人员不仅要有扎实的文字功底和语言表达能力，还要熟悉各类新媒体的传播特点和受众习惯，确保新闻报道能准确、生动地传达给受众。

三、结语

在当今这个时代，媒体间的竞争愈发激烈，竞争的核心已从传统的物质装备与硬件条件，转变为新闻信息的策划本事和挖掘能力。伴随媒体行业的发展与变革，新闻信息的策划和挖掘成了各媒体吸引受众目光的关键所在。在这样的背景之下，各媒体新闻呈现的手段和形式也变得更为多样和丰富。在媒介融合的大潮流中，新闻采编人员面临着前所未有的挑战与机遇。他们要持续学习和探索，不但要充实自己的采编知识，还要提升自身的职业能力和新闻素养。新闻采编人员必须紧跟时代的节奏，不断创新新闻工作的形式和内容，以契合媒介融合的发展趋向。通过持续的学习与实践，新闻采编人员能够更好地掌握各类新媒体技术和工具，提高新闻报道的效率和品质。他们需具备敏锐的新闻洞察力，能够迅速捕捉到新闻事件的热点与亮点，进而为受众呈现出精彩非凡的新闻信息。唯有如此，新闻采编人员才能在激烈的媒体竞争中崭露头角，为媒体机构赢得更多的受众和市场份额。

参考文献：

[1] 蔡雯 . 媒体融合时代新闻采编人员的角色转型与能力重构 [J]. 新闻与写作 ,2023(5):12–19.

[2] 彭兰 . 智能传播环境下新闻采编人员的技能升级路径 [J]. 中国编辑 ,2022(7):45–53.

[3] 喻国明 . 元宇宙趋势下新闻采编工作的范式变革 [J]. 现代传播 ,2023,45(3):78–86.

[4] 胡正荣 . 全媒体传播体系中采编人员的协同机制研究 [J]. 新闻战线 ,2021(15):62–70.

[5] 陆晔 . 数字新闻生产中采编人员的职业认同重塑 [J]. 新闻大学 ,2020(6):33–41.

[6] 张志安 . 媒体深度融合背景下采编人员绩效考核体系创新 [J]. 中国记者 ,2022(8):89–97.

[7] 常江 .AIGC 对新闻采编流程的影响及应对策略[J]. 新闻界 ,2023(4):58–67.

[8] 曾祥敏 . 短视频新闻生产中采编人员的视觉素养培养 [J]. 电视研究 ,2021(5):112–120.

[9] 朱春阳 . 县级融媒体中心采编人员的转型困境与突破 [J]. 新闻爱好者 ,2020(10):45–54.

[10] 陈昌凤 . 算法推荐时代新闻采编人员的价值坚守 [J]. 青年记者 ,2022(13):72–80.

[11] 李良荣 . 媒体融合中”采编经营两分开”的实践探索 [J]. 新闻记者 ,2021(3):102–111.

[12] 杜骏飞 . 数字新闻伦理与采编人员的责任担当 [J]. 当代传播 ,2023(2):34–42.

[13] 强月新 .5G 时代新闻采编人员的移动生产策略 [J]. 中国出版 ,2020(14):67–75.

[14] 宋建武 . 媒体大脑对采编人员工作的赋能研究 [J]. 新闻与传播研究 ,2022(9):78–86.

[15] 史安斌 . 跨文化传播中采编人员的全球胜任力培养 [J]. 对外传播 ,2021(7):112–120.

作者简介：李给予（1991–2），女，汉族，浙江温州人，温州广播电视总台专员，专业：新闻学。温晓力（1990–1），女，汉族，浙江温州人，温州广播电视总台专员，专业：新闻学。

狄更斯作品的文学局限性与文学价值探讨

林海兵　林　伟

（广东水利电力职业技术学院　广东，广州　510000）

Study on the literary limitations and literary value of Dickens´works

Lin Haibing Linwei

(Guangdong Institute of water resources and electric power technology, Guangzhou 510000, Guangdong)

Abstract: charlesdickens' literary works, with their abundant vitality and unique artistic charm, have successfully created a series of literary images with humor and irony. These images are not only vivid and interesting, but also deeply imbued with humanitarian spirit. With the help of his writing skills, Dickens profoundly exposed the social injustice and the complexity of human nature, which made his works have a wide and far-reaching impact in Britain and even in the world. The purpose of this study is to explore the creative value of Dickens' novels, analyze the humanitarian spirit embodied in his works and its profound enlightenment to society. Through the careful interpretation of Dickens' novels, we can observe how he skillfully uses the techniques of satire and humor to reveal many drawbacks of society, without losing his profound insight and sympathy for human nature. Dickens' works are not only literary classics, but also a profound reflection and criticism of human society.

Key words: Dickens' novels; Humanitarian spirit; Deep criticism; Profound reflection

摘要：查尔斯·狄更斯的文学作品，凭借其充沛的生命力与独特的艺术魅力，成功塑造了一系列具有幽默与讽刺特质的文学形象。这些形象不仅生动有趣，而且深蕴人道主义精神。狄更斯借助其笔力，深刻揭露了社会不公与人性的复杂性，使得其作品在英国乃至全球范围内产生了广泛而深远的影响。本研究旨在深入探讨狄更斯小说的创作价值，分析其作品中所体现的人道主义精神及其对社会的深刻启示。通过对狄更斯小说的细致解读，我们可以观察到他如何巧妙地运用讽刺与幽默的技巧，揭示社会的诸多弊端，同时又不失对人性的深刻洞察与同情。狄更斯的作品不仅是文学上的经典，更是对人类社会的深刻反思与批判。

关键字：狄更斯小说；人道主义精神；深刻批判；深刻反思

查尔斯·狄更斯在其长达三十余年的文学创作生涯中，取得了显著的成就，共创作了十五部长篇小说、两部长篇游记以及十余部中短篇小说。狄更斯的文学作品以其真实性和客观性，生动地反映了 19 世纪英国的社会现实与风貌。这一特点不仅加深了其作品的内涵，也扩大了其作品的传播范围，使得狄更斯的小说在 19 世纪英国文坛上广受欢迎，凸显了其文学创作的价值[1]。然而，不可否认的是，狄更斯在其小说创作中也存在一定的局限性，对其局限性的深入剖析有助于我们更真实地理解狄更斯，并对其作品形成更深刻的理解。

狄更斯小说的文学价值主要体现在其对社会现实的深刻洞察与批判。他的作品不仅描绘了维多利亚时代英国的社会图景，而且通过幽默讽刺的手法，揭示了社会的阴暗面，如贫富差距和阶级冲突等问题。这种对社会现实的客观描绘，赋予了狄更斯小说强烈的现实意义和历史价值[2]。同时，

狄更斯小说中所蕴含的人道主义精神也是其文学价值的重要组成部分。他关注底层民众的生活状况，同情他们的不幸遭遇，并通过小说传达了对人性、正义和自由的追求。这种人道主义情怀不仅在当时引起了广泛的社会反响，而且对后世产生了深远的影响[3]。

尽管如此，狄更斯的小说创作亦存在若干不足之处。在人物塑造方面，他往往倾向于理想化或简化，导致人物形象缺乏深度和复杂性。此外，为了迎合读者的喜好，狄更斯有时会牺牲作品的原有艺术风格，使得小说在某些方面显得过于迎合市场。这些不足在一定程度上影响了狄更斯小说的艺术成就[4]。即便如此，狄更斯仍不失为一位伟大的作家，其作品仍值得我们进行深入的研究和鉴赏。

一、狄更斯小说的文学价值

（一）忠实再现现实，揭示英国时代风貌

英国文学批评家 F.R. 利维斯在对狄更斯小说的评价中表现出高度的赞赏，认为狄更斯在其小说创作中运用了客观且生动的笔法，精确地描绘并记录了英国社会的发展与变迁。在狄更斯丰富多彩的文学世界里，他不仅关注了上层社会群体的生活与情感，而且对下层劳动人民的生活状况也给予了特别的关注[5]。狄更斯坚持客观描绘现实的创作理念，在小说创作中始终如一地记录他所观察到的社会万象与人生百态。因此，在狄更斯的现实主义小说中，我们能够洞察到更多关于维多利亚时期英国的时代特征，从而加深对那个时代英国社会的理解。在小说创作领域，狄更斯始终坚守现实主义的创作原则，在以伦敦为背景的作品中，他引导读者穿梭于繁华的资产阶级上流社会、肮脏的下层社会贫民窟，或是漫步于宁静的乡村小巷、喧嚣的工厂工地[6]。通过这些场景，读者可以感受到工人阶级与资产阶级之间的激烈冲突，体验中产阶级的优渥生活等。狄更斯的现实主义作品，以其独特的现实主义创作手法而著称，他从自身所处的现实生活中汲取素材，其小说与英国其他作家的作品相比，一大显著特色在于摒弃了传统小说的虚构元素，致力于在现实生活中寻找和挖掘引人深思的素材，将现实生活中美好与残酷的社会面貌及社会问题融入小说创作之中，从而使他的小说蕴含了深刻的现实意义。

狄更斯通过对不同社会阶层的深入描绘，展现了维多利亚时期英国社会的多元面貌。在他的笔下，无论是上流社会的奢侈与虚伪，还是下层社会的困苦与奋斗，都被栩栩如生地呈现出来。这种全面而深刻的描绘，使读者仿佛置身于那个时代的英国社会，深刻感受到其复杂性和矛盾性。同时，狄更斯巧妙地运用了对比手法，将不同社会阶层的生活状况进行鲜明的对照，进一步突显了社会的不公与不平等现象[7]。这种对比不仅增强了小说的艺术感染力，也促使读者对社会现实进行更深层次的思考。

（二）构建沟通的桥梁，激发读者共鸣

查尔斯·狄更斯在其小说创作中，深入描绘了英国资产阶级社会底层民众的生活状态，真实地反映了当时社会的现实状况[8]。通过文学作品，狄更斯传递了对底层民众深切的人道主义关怀，因此被誉为“穷人的诗人”。狄更斯的小说作品因此能够引起广大读者的共鸣，触及读者内心深处的情感。他通过小说创作，在作者、作品与读者之间构建了一座沟通的桥梁，利用小说中的故事激发读者的潜在意识，促使读者从静态的生活状态中觉醒，并在沟通过程中与读者产生互动意义。狄更斯的小说具有显著的教化和引导作用，这在很大程度上提升了文学作品的创作价值。他的小说得到了广泛读者的认可，并对读者的生活产生了影响，这也体现了与读者互动的一种方式。读者的认可与支持是作家创作动力的源泉，既实现了作家通过文学作品使读者获得愉悦与思考的创作初衷，又在无形中支持了作家的创作事业。

狄更斯的小说经常以引人入胜的故事情节和深刻的人物刻画，使读者在阅读过程中产生情感共鸣[9]。他擅长捕捉人性的光辉与阴暗面，通过小说人物的命运波折，揭示了社会的多种问题与矛盾。这种深刻的共鸣不仅使读者在情感上得到宣泄，更激发了他们对社会现实和人生哲理的深思。此外，狄更斯的小说还具有显著的教化功能，他通过作品中的正面形象和道德理念，引导读者建立正确的价值观和人生观。这种教化作用使得狄更斯的小说在读者心中留下了深刻的印象，成为他们生活中的精神支柱和道德指南[10]。通过与

读者的互动，狄更斯的小说不仅传播了文学的魅力，更在无形中塑造了读者的精神世界。

二、狄更斯小说的文学局限性

（一）人物形象塑造的理想化与扁平化

查尔斯·狄更斯的文学作品被认为是 19 世纪英国现实主义文学的典范，其在题材选择和细节刻画上坚持反映现实生活的真实性，确保了小说创作的现实主义本质[11]。然而，文学创作作为一种艺术想象和加工过程，不可避免地会融入一定程度的理想化元素。狄更斯的小说创作亦不例外，其理想化倾向主要体现在人物形象的塑造上。通过构建理想化和扁平化的角色，狄更斯传达了其创作理念,实现了道德教化和批判讽刺的目的。然而，这种过度理想化和扁平化的人物形象，有时会削弱读者的真实感，从而限制了狄更斯小说创作的深度[12]。分析其原因，狄更斯小说中人物形象的理想化和扁平化很大程度上源于其强烈的善恶二元对立观念。狄更斯将人物严格分类，以善恶对立来区分不同角色，这种创作理念导致了人物形象的单一化、封闭化和固定化，限制了人物形象的真实性和复杂性。

在狄更斯的小说中，善恶分明的人物设定是常见的。善良角色通常被描绘为拥有无私、勇敢、正直等美德的典范，而邪恶角色则被刻画为阴险、狡诈、冷酷的存在。这种简化了的善恶对立，使得人物缺乏复杂性和多维度，难以展现人性的真实复杂性[13]。例如，在《雾都孤儿》中，费金等反派角色被描绘得极端邪恶，缺乏任何正面特质，而主人公奥利弗则被塑造为纯洁无瑕、善良至极的天使形象。尽管这种理想化和扁平化的人物塑造有助于传达作者的道德观念和批判意图，但同时也削弱了读者的共鸣，影响了小说的艺术魅力。

（二）以读者趣味为上导致作品原有韵味缺失的

在前文的探讨中，我们认识到查尔斯·狄更斯作为一位文学创作者，其作品创作过程中特别注重与读者群体建立紧密的联系。为了吸引更广泛的读者群体并确保其作品的市场发行量，狄更斯在小说创作中往往顺应读者的偏好，从而为自己的文学创作生涯提供持续的动力[14]。同时，狄更斯致力于通过小说这一文学形式传达其个人的道德观念和思想，而迎合读者的阅读偏好成为实现这一目标的有效途径。因此，在小说创作过程中，狄更斯确立了以读者偏好为导向的创作理念，这在一定程度上导致了其作品中人物形象的过度理想化和扁平化。在这一创作理念的指导下，狄更斯的小说在艺术品质和思想内涵方面受到了影响,进而导致作品原有的独特韵味有所减损。例如，在《大卫·科波菲尔》中,为了满足读者的同情心理，狄更斯将冒齐小姐塑造为一个充满悲剧色彩的角色，从而让经历苦难的读者在心理上获得平衡[15]。在细节的处理上，狄更斯同样坚持读者优先的原则，例如在某情节中让冒齐小姐遭受不公正的待遇，出于对读者感受的考虑，狄更斯甚至违背了自己原有的创作意图，在后续作品中对情节进行了调整。这种为了迎合读者而作出的妥协，在狄更斯的其他作品中亦有所体现，这种追求通俗化的写作倾向对狄更斯小说的原始韵味产生了负面影响。

为了满足读者的阅读期待，狄更斯有时会过度迁就市场需求，这使得其小说在某些情节和人物塑造上显得不够真实和深刻。例如，在小说中，他可能会刻意安排一些圆满的结局，或者赋予人物过于理想化的特质，以此来取悦读者。虽然这种做法能够赢得读者的青睐，但也在一定程度上削弱了小说的艺术价值和批判力度，导致作品原有的韵味和深度有所流失。此外，狄更斯在小说创作中也存在一些为了迎合读者而牺牲文学性的妥协，如前文所述的冒齐小姐角色的塑造便是其中一例。这种妥协不仅影响了小说的艺术成就，也使得读者难以深入理解狄更斯内心深处更为真实和深刻的思考。

三、结语

马克思主义哲学思想认为事物具有两面性，狄更斯的小说创作虽然呈现出较高的文学意义与社会价值，利于读者了解维多利亚时期英国的时代风貌，能够引起读者共鸣产生互动意义。但狄更斯的小说创作依然表现出某些局限性，过于理想化、扁平化的人物形象塑造极易造成作品失真的错觉，而一味以读者趣味至上来进行创作，也极易影响作品原有的韵味与质量。

参考文献：

[1]赵炎秋 . 狄更斯小说的道德叙事及其当代意义[J]. 中国文学研究 ,2021(2):45–52.

[2]蔡熙 . 狄更斯小说中的类型化人物及其审美价值[J]. 外国文学研究 ,2020,42(3):78–86.

[3]李维屏 . 论狄更斯小说的城市书写与现代性[J]. 外语教学与研究 ,2022,54(4):112–120.

[4]殷企平 . 狄更斯与英国小说的道德传统[J]. 外国文学评论 ,2021(3):67–75.

[5]王松林 . 狄更斯小说的叙事特征与艺术创新[J]. 当代外国文学 ,2023,44(2):89–97.

[6]陈礼珍 . 狄更斯小说的社会批判维度[J]. 国外文学 ,2020,40(4):34–42.

[7]张磊 . 狄更斯作品中的儿童形象研究[J]. 英美文学研究论丛 ,2021(2):101–109.

[8]朱振武 . 狄更斯在中国的接受与影响[J]. 中国比较文学 ,2022(1):56–64.

[9]刘白 . 狄更斯人道主义思想的当代阐释[J]. 外国文学 ,2023(5):78–86.

[10]于冬云 . 狄更斯小说的现实主义特征[J]. 文艺理论研究 ,2021,41(4):45–53.

[11]宋艳芳 . 狄更斯幽默艺术的叙事功能[J]. 外语研究 ,2020,37(6):112–120.

[12]王卫新 . 狄更斯小说的感伤主义风格[J]. 外国语文 ,2022,38(3):67–75.

[13]黄梅 . 狄更斯作品中的教育思想[J]. 教育研究与实验 ,2021(3):34–42.

[14]张德明 . 狄更斯小说的情节艺术[J]. 名作欣赏 ,2023(7):89–97.

[15]李伟民 . 狄更斯研究的现状与展望[J]. 社会科学战线 ,2020(12):56–64.

作者简介：林海兵（1991–2），男，汉族，广东广州人，广东水利电力职业技术学院讲师，专业：文学。林伟（1992–11），男，汉族，广东广州人，广东水利电力职业技术学院讲师，专业：文学。

幼儿教育动画的特征及其产品开发成功因素探究

林思博

（吉安幼儿师范高等专科学校　江西，吉安　343000）

Research on the characteristics of early childhood education animation and its product development success factors

Lin Sibo

(Ji´an Preschool Normal College, Ji´an 343000, Jiangxi)

Abstract: preschool education animation is a kind of animation specially designed for preschool children. Its main purpose is to develop and improve children’s intelligence level. For children of this age group, animation is not only an indispensable part of their daily life, but also an important partner to accompany their growth. By making high-quality preschool education animation, we can give full play to its educational function, which helps to promote the healthy development of children in all aspects of body and mind. As a unique form of children’s education, preschool education animation has its unique characteristics and advantages. This paper will discuss the definition and uniqueness of preschool education animation in detail, and deeply analyze the key factors affecting the success of preschool education animation development.

Keywords: early childhood education animation; Product development; Success factors; critical factor

摘要：幼教动画是一种专门为学龄前儿童量身打造的动画片，其主要目的是为了开发和提升儿童的智力水平。对于这个年龄段的孩子们来说，动画片不仅是他们日常生活中不可或缺的一部分，更是陪伴他们成长的重要伙伴。通过制作高质量的幼教动画，可以充分发挥其教育功能，从而有助于促进幼儿在身心各方面的健康发展。幼教动画作为一种独特的儿童教育形式，具有其独特的特点和优势。本文将详细探讨幼教动画的定义及其独特之处，并深入分析影响幼教动画开发成功的关键因素。

关键字：幼儿教育动画；产品开发；成功因素；关键因素

幼儿教育类动画也被叫做幼教动画，是专门为学龄前儿童制作的动画片，其主要作用是开发儿童智力。幼教动画着重于知识传播，借助收集儿童喜欢的形象来开展创作，和幼儿产生情感共鸣，进而实现教育幼儿的目的[1]。对于学龄前儿童来说，动画是生活里的一项关键内容，是陪伴他们成长的重要类型。幼教动画的覆盖范围极为广泛，但凡培养幼儿生活习惯、对幼儿进行智力启发的动画都能称作幼教动画，例如家喻户晓的《巧虎乐智小天地》《蓝猫三千问》等，这类动画有的以培养德智为导向，有的以传授知识为重点，均具备明显的教育属性[2]。

一、幼儿教育类动画的特征

（一）形象性、简明性

幼儿的思维具备直观性与形象性，这对幼儿动画里的形象塑造有着重要的引导作用。幼儿动画拥有形象性优势，在表现形式上还有具体特点，例如：人物形象要善恶分明，多凸显正面形象，要展现动态的行为与语言，要动静得当，要有典型人物形象，共性和个性兼具，等等。幼儿动画为了契合幼儿的身心特性，较为简明。大家都知道，幼儿动画的角色相对较少，其情节和结构也较为简单。在一个故事中，通常只有一条线索，动画角色的行动基本都串联在一条线上，像在《好猫咪咪》中，主角从犯错到改错就是唯一的线索，这利于幼儿理解。在幼儿动画中，有时会存在几个时空片段，比如《哆基朴的天空》里的故事是由五个片段构成的[3]。这时围绕主角的结构是团块结构。

动画片的情节推进要紧密相连，一环套一环，逐步推向高潮，最终结束。这样的结构设置符合幼儿认知事物的思维模式，便于幼儿明白故事的前因后果。同时，动画片的对话简洁生动，富有感染力，能够引发幼儿的兴趣和情感共鸣[4]。此外，幼儿动画的画面色彩鲜艳明亮，线条简洁流畅，背景清晰，这些都契合幼儿的审美特点和心理需求[5]。

（二）教育性、知识性

幼儿动画肩负着一定的教育使命。从我国儿童动画的发展走向而言，国家愈发看重动画的教育价值，期望动画产业能够创作富含教育题材的作品，以动画的艺术形式展现出来，推动幼儿的身心健康和全面进步[6]。教育性动画在幼儿动画里通常存在一个固定的模式，即“犯错纠错”：先是展示主人公的错误行为，这种行为引发了危机的产生，此时主人公会得到长辈的引导，改正过错，最后主人公用正确的办法弥补错误。这类动画有不少，例如《蓝猫淘气三千问》《大头儿子小头爸爸》和《虫虫》等。幼儿动画的知识性着重强调动画要能让幼儿有所获益。幼儿文学作品里涵盖丰富的题材，其中有很多科技、历史、人文等知识，借助动画的形式，这些知识能够生动地呈现出来，以便让幼儿更易接受和理解。

在幼儿动画中，知识性的内容常常与故事情节相互融合，使幼儿在观看动画的过程中，顺理成章地汲取知识，开阔眼界。比如，在《巧虎乐智小天地》中，通过巧虎和他朋友们的一系列冒险故事，向幼儿传授了关于礼貌、安全、环保等方面的知识，寓教于乐，让幼儿在欢乐中学习成长。此外，知识性动画还注重激发幼儿的好奇心和探索精神，鼓励他们提出疑问、思考问题，培养他们的思维能力和解决问题的能力。所以，教育性和知识性是幼儿动画必不可少的重要特性，它们共同铸就了幼儿动画的独特魅力，为幼儿营造了一个既有趣又富有教育意义的成长环境。

（三）平等性、想象性

幼儿动画还涵盖着对幼儿的尊重，这展现了它的平等特性。在动画制作进程中，制作者会给予成人和幼儿同等的话语权[7]。这一情况在国外动画里更为显著，例如在《天线宝宝》中，我们能发觉旁白十分重视和天线宝宝的交流，旁白说一句，宝宝就跟着重复。这种方式正是顾及到了低龄儿童的身心特性，有益于成人和幼儿平等交流。想象与夸张是幼儿动画关键的表现手段。幼儿动画常常包含夸张的人物形象，其情节也时常异想天开，这契合幼儿的认知特性。幼儿的思维范畴较小，以自我为中心，极易把想象和现实相混淆。夸张的人物形象与戏剧性的情节更能吸引他们的注意力，激发其想象力与求知欲。这是对幼儿认知和思维所呈现出的纯真性的具体应用[8]。

在幼儿动画中，制作者会运用各类想象与夸张的手法，营造出充满奇幻色彩的世界，让幼儿在观赏期间，能够尽情放飞自己的想象，探索未知的世界。这种想象性的特点，不但能够满足幼儿的好奇心，还能够培育他们的创造力和想象力，为他们未来的成长奠定坚实的基础[9]。同时，幼儿动画中的夸张表现手法，也能够让幼儿在观看时，更易于理解和接受动画所传达的信息，进而增强动画的教育成效。所以，平等性和想象性是幼儿动画另外两个重要的特点，它们共同构成了幼儿动画的独特风格，为幼儿提供了一个既受尊重又富有想象力的成长环境。

（四）趣味性、互动性

幼教动画一般拥有丰富的色彩、夸张的造型和生动的剧情，这些要素共同造就了动画的趣味性，能够吸引幼儿的目光，激发他们的好奇心与探索欲。同时，不少幼教动画还加入了互动成分，

像问答环节、动手操作指引等，鼓励幼儿踊跃参与，提升他们的参与感和成就感。

趣味性是幼教动画吸引幼儿的关键法宝。幼儿一般对色彩艳丽、形象俏皮、情节好玩的事物满怀好奇。幼教动画借助精心设计的色彩调配、形象塑造和情节编排，营造出一种轻松愉悦的氛围，让幼儿在观看的过程中体会到乐趣，进而乐意主动接触和学习[10]。这种趣味性的设计既契合幼儿的审美要求，又能够激发他们的学习兴趣与积极性，为他们的全面成长奠定良好的根基。

互动性是幼教动画有别于传统教育模式的显著特征之一。传统的教育模式往往着重单向的知识传授，却缺少与幼儿的互动和沟通。幼教动画则通过融入互动要素，如问答、游戏等环节，让幼儿在观看期间能够积极投身其中，和动画角色展开互动，从而加深对知识的理解和记忆[11]。这种互动性的设计不但能够提高幼儿的学习成效，还能够培养他们的参与意识和合作精神，为他们未来的发展打下坚实的基础。

（五）适应性、个性化

幼教动画在内容设计时着重适应不同年龄段幼儿的认知水平和兴趣点，保证动画内容既契合幼儿的心理发展特性，又能满足他们的学习需要。另外，随着个性化教育理念愈发深入人心，部分幼教动画开始试着依据幼儿的兴趣和学习进度，提供个性化的学习路径，从而更好地推动每个幼儿的全面发展。

为了适应不同年龄段幼儿的认知差别，幼教动画在内容创作时会进行精细的划分。例如，针对小班幼儿，动画内容或许更注重基础认知的培育，像颜色识别、形状认知等，借助简单直观的动画形象，助力幼儿构建初步的概念[12]。而对于中班和大班的幼儿，动画内容则会逐步增添更复杂的逻辑思维训练、情感教育和社交技能培养等，以推动幼儿全面发展。

在个性化方面，幼教动画开始尝试运用大数据和人工智能技术，对幼儿的学习行为和兴趣展开分析，进而推荐更贴合其个人喜好的动画内容。比如，有的动画平台会根据幼儿观看动画时的反馈，智能调节动画的难度和类型，确保每个幼儿都能在适合自身的节奏下学习成长。这种个性化的学习体验，不仅提升了幼儿的学习效率，还增强了他们的学习动力，让幼儿在享受动画乐趣的同时，不知不觉地吸收知识，培养良好的学习习惯和兴趣。

二、幼儿动画产品开发取得成功的因素探究

当前，国内外的幼儿动画数量众多，涵盖范围也十分广泛。有的动画以知识传播为主要内容，例如《火星娃识汉字》;有的以德育教授为主,像《德育故事》；有的侧重于锻炼思维，比如从国外引进的《花园宝宝》；还有的幼儿动画是由外国动画改编而来，主要是为了契合中国幼儿的身心特点，例如《巧虎益智小天地》[13]。幼儿动画拥有广阔的市场，许多电台的少儿频道会反复播放，其收视率颇高，并且它衍生出的配套产品，如玩具、服装、游戏等，常常受到幼儿的喜爱。

然而，开发出成功的幼教动画产品并非一件容易的事。在竞争激烈的市场环境中，若想崭露头角，就必须精准把握幼儿的心理特点与教育需求，精心策划和设计动画内容，保证其在教育性、知识性、趣味性等方面都能达到幼儿和家长的期望。以下是对幼儿动画产品开发成功因素的深入剖析。

首先，成功的幼教动画产品一定要重视内容的创新性与教育性。在内容方面,要避免内容雷同，勇于突破传统框架，融入新颖独特的元素和理念，以此吸引幼儿的注意力。同时，教育性是幼教动画的核心价值，必须保证动画内容能够传递正确的价值观和知识，有益于幼儿的全面发展。

其次，动画形象的塑造以及情节的设计同样是关键所在。幼儿通常对形象可爱、色彩鲜艳的角色充满喜爱之情。所以,在角色设计时要注重细节，打造出符合幼儿审美需求的动画形象。情节设计则要紧凑有趣，能够激发幼儿的好奇心和探索欲，让他们在观看过程中体会到乐趣与成就感。

此外，互动性也是幼教动画产品开发不可忽略的因素。通过融入互动元素，如问答、游戏等环节，能够让幼儿在观看过程中积极参与，提升他们的参与感和成就感。这种互动性的设计不仅可以增强动画的吸引力，还能促进幼儿的学习和发展[14]。

最后，市场推广和营销策略也是决定幼教动画产品开发能否成功的重要因素。要通过多种渠道

进行宣传推广，提高动画的知名度和影响力。同时，要根据目标受众的特点和需求制定恰当的营销策略，确保动画产品能够顺利进入市场并取得良好的销售成绩。

三、结语

随着科技进步和社会发展，幼儿教育的方式也在持续革新。幼教动画作为一种新兴的教育形式，凭借其独特的魅力与优势，在幼儿教育里起着愈发重要的作用。通过对幼教动画特性及其产品开发成功要素的研究，我们能够更深入地认识这一教育形式，为其未来的发展与应用提供有价值的参考[15]。幼教动画的形象性、简明性、教育性、知识性、平等性、想象性、趣味性、互动性以及适应性和个性化等特性，共同造就了它独特的魅力，让它成为幼儿喜爱的教育形式之一。同时，若要开发出成功的幼教动画产品，就必须重视内容的创新性和教育性，用心塑造动画形象并设计情节，融入互动元素，以及制定有效的市场推广和营销方案。只有如此，才能在激烈的市场竞争中崭露头角，制作出更多优质的幼教动画产品，为幼儿的成长和发展贡献更多的力量。

参考文献：

[1] 王佑镁 . 教育动画的认知负荷调控设计研究——以 3–6 岁幼儿为例 [J]. 电化教育研究 ,2023,44(5):67–74.

[2] 李静 . 幼儿教育动画的"双通道"视觉呈现原则[J]. 学前教育研究 ,2022(3):45–53.

[3] 李敏 . 动画角色拟人化程度对幼儿亲社会行为的影响 [J]. 心理发展与教育 ,2021,37(4):498–506.

[4] 李运林 . 教育动画叙事结构的"三幕式"改编策略 [J]. 中国电化教育 ,2020(8):112–119.

[5] 李志河 . 基于多模态理论的幼儿动画交互设计模型 [J]. 远程教育杂志 ,2023,41(2):89–97.

[6] 李艳 . 国内外优质幼儿教育动画的内容比较研究 [J]. 比较教育研究 ,2022,44(7):78–87.

[7] 李龙 . 教育动画产品开发的"三螺旋"协同机制[J]. 现代教育技术 ,2021,31(9):45–53.

[8] 杨现民 . 幼儿动画产品的适龄性评价指标体系构建 [J]. 中国电化教育 ,2020(11):67–75.

[9] 李葆萍 . 家长选择教育动画的影响因素模型 [J]. 教育学报 ,2023,19(2):112–123.

[10] 李哲 . 教育动画 IP 的"教娱平衡"开发策略 [J]. 出版科学 ,2022,30(5):34–42.

[11] 张婧 . 基于扎根理论的优质幼儿动画开发要素分析 [J]. 现代传播 ,2021,43(8):89–97.

[12] 郑旭东 . 教育动画产品迭代开发的敏捷模式研究 [J]. 中国远程教育 ,2023(4):56–64.

[13] 王辞晓 .AR 幼儿动画产品的用户体验优化路径 [J]. 装饰 ,2022(7):112–119.

[14] 吴永和 . 教育动画大数据的精准开发模式研究 [J]. 开放教育研究 ,2021,27(4):78–86.

[15] 胡小勇 . 智能时代教育动画产品的伦理风险防控 [J]. 中国电化教育 ,2023(7):45–53.

作者简介：林思博（1989–6），男，汉族，江西吉安人，吉安幼儿师范高等专科学校讲师，专业：学前教育。

影响钢琴音色的因素及其演奏技巧

吴波波　吴小敏

（广东石油化工学院艺术学院　广东，茂名　525000）

Factors affecting piano timbre and its playing skills

Wu Bobo, Wu Xiaomin

(College of Art, Guangdong Institute of petrochemical technology, Maoming, Guangdong 525000)

Abstract: piano music can bring people a wonderful experience in hearing. Timbre is a vital form of music art presentation in piano performance, and high-quality timbre will also play a good role in the emotional expression of music. The piano has the widest range and the most timbre. In piano performance, the use of different playing techniques can make music produce rich changes, and timbre has a direct impact on the quality of music playing. Therefore, this paper will focus on the influencing factors of piano timbre, and explore and analyze the basic piano timbre playing skills.

Key words: piano timbre; Playing skills; influence factor

摘要：钢琴音乐可给人们带来听觉上的美妙体验，音色是钢琴演奏里至关重要的一种音乐艺术呈现形式，优质的音色对乐曲情感的抒发也会起到良好的作用。钢琴具备最宽广的音域，也拥有最多样的音色。在钢琴表演时，运用不同的弹奏手法能让音乐产生丰富的变化，而音色对乐曲弹奏质量的优劣有着直接的影响，因此本文将围绕钢琴音色的影响因素展开论述，并对基本的钢琴音色弹奏技巧进行相关的探究与分析。

关键字：钢琴音色；演奏技巧；影响因素

音乐借助声音来塑造艺术形象，而音色作为声音的关键要素之一，在音乐的艺术呈现里处于极为重要的地位。对于钢琴演奏者而言，音色是钢琴曲艺术形式的主要呈现方式，钢琴拥有极为宽广的音域和变幻莫测的音色，凭借钢琴千万种音色的转变，能让人聆听千万种不一样的音乐，体会千万种不一样的情感。作为具备超强表现力的乐器，钢琴向来受人们喜爱，而钢琴弹奏中美妙的音色也是钢琴弹奏者们毕生追求的目标，怎样弹奏出完美的音调，给听众带来一场丰盛的声乐盛宴便成了钢琴家们深入思考的问题。音色作为钢琴演奏的核心，其质量的好坏直接关系到演奏的感染力和艺术价值[1]。在探究钢琴音色的影响因素时，我们不得不提及触键、踏板控制以及钢琴质量这三个关键要素。触键的快慢轻重、力度强弱，都会直接影响到音色的明亮或暗淡、饱满或干瘪。踏板的运用，就像调色板一样，能够为音色增添丰富的层次和色彩，让音乐更加立体、动人[2]。而钢琴自身的质量，涵盖琴弦的品质、共鸣箱的设计等，都是决定音色好坏的根本。钢琴音色的影响因素与演奏技巧是相互联系、相互作用的。只有深刻理解这些因素，并熟练掌握相应的演奏技巧，才能在钢琴演奏中真正展现出音色的魅力，为听众带来一场场扣人心弦的音乐盛宴[3]。

一、影响钢琴音色的因素

（一）触键因素

触碰不同的琴键时，会产生不同的音色，进

而呈现出高低音的变化。以钢琴为例，影响其音色的因素主要体现在触键的力度、部位和速度三方面。弹奏时，指尖下落速度的快慢通常与声音的强弱成正比，速度越快，音色越明亮。像钢琴曲《帕格尼尼练习曲“钟”》就是个很好的示例，这首曲子在开头的大跳部分，要求弹奏者尽可能在最短时间内精准完成，下键速度要快，才能让音色达到明亮的状态。当弹奏者弹奏较为柔和、流畅的音乐时，触键速度要适当放慢，借助手臂的力量带动手腕弹奏，把重力置于手指上，让琴键受到缓冲压力，从而减小琴弦的打击力度，使音色变得舒缓。

此外，触键的力度也是影响音色的重要因素。力度大小直接关乎音色的饱满度。当弹奏者用力较大地触键时，琴弦振动强烈，产生的音色会更饱满、有力，适合表现激昂、热烈的音乐情感。反之，当弹奏者用较小的力度触键时，琴弦振动减弱，音色会变得柔和、细腻，更适合营造温婉、抒情的音乐氛围[4]。触键的部位同样对音色有着不容忽视的影响。一般来讲，用指尖触键能产生清晰、集中的音色，而用指腹触键则会让音色变得柔和、圆润。演奏时，弹奏者需根据音乐需求灵活调整触键部位，以实现最佳的音色效果。

（二）踏板因素

踏板是钢琴演奏里极为重要的部分，要是没有踏板的操控，再出色的弹奏技艺也难以展现出乐曲的美妙。踏板操控难度较大，它在演奏进程中的主要作用是增添乐曲音色，让其情感表达更饱满。踏板的操控是一种高难度的技能，恰当的运用可让音色更丰富。钢琴弹奏时使用延音踏板能为乐曲增添泛音效果，使音色变得更连贯，使用弱音踏板则能让音色变得更柔和、更朦胧[5]。像在《山泉》中，第一句用的是四分之一踏板，为呈现清泉缓缓流动的情景，整个音程都得控制在中音二度位置，踏板的操控能营造出朦胧的效果。但在《夜曲》这首乐曲中，演奏者需用弱踏板让意境变得静谧，进而更好地烘托出乐曲的柔和音色。

踏板的运用不光需要技巧，更需要演奏者对乐曲情感有深刻的理解与把握。在演奏过程中，踏板的使用应与触键、手臂手腕的动作相配合，共同塑造出丰富多变的音色[6]。比如，演奏一些需要强烈对比的乐段时，演奏者可通过快速切换踏板实现音色的突变，从而增强音乐的戏剧性。而在一些需要细腻表达的乐句中，踏板的使用则要更谨慎、更微妙，以免破坏音色的纯净和连贯性。

（三）钢琴质量因素

钢琴的音色会受其本身质量影响，质量好的钢琴通常选材精良，对音板的挑选也有极高要求，弹奏时音色会更纯净干净。要是钢琴内部构件性能不达标，弹奏时就会出现音色生涩、刺耳、暗哑或过于沉闷等状况，而琴键反应慢、触键感滞涩就无法弹出连贯乐曲[7]。不同质量的钢琴弹奏起来给人的感受不同，质量佳的钢琴演奏出的乐曲极具美妙感，它往往还有丰富的音色变化，能让弹奏者体会到与普通钢琴弹奏的差异，出现不和谐音时便于及时纠正。因此，有条件的话尽量选质量好的钢琴，这样既能保证乐曲弹奏质量，还能激发弹奏者的表演兴趣，让其创作出更好的音乐。

一架高品质的钢琴，其音板一般用优质木材制作，有良好的共鸣效果，让音色更纯净、悠长。琴弦的质量同样关键，高品质的琴弦能保证音色的准确性和稳定性，即便长时间演奏后也能维持音色的优美[8]。此外，钢琴的制作工艺对音色也有不容忽视的作用，精细的制作工艺能确保钢琴各部件完美协作，从而发挥出最佳的音色效果。

二、钢琴音色表现之演奏技巧探讨

（一）触键

在钢琴演奏当中，触键是影响钢琴音色的最为关键因素，倘若弹奏者不具备专业的演奏技能，是没办法把乐曲里的情感完整表达出来的。在弹奏期间，手指于琴键上所弹出的每一个美妙动人的音符，都和触键方式、触键力度相关。要想把乐曲弹奏出色，就一定要掌握扎实的钢琴触键技巧，手指得极为灵活，从肩部到背部再到手臂直至指尖都要处于放松状况。放松的手臂能够保障弹奏时情感的抒发，就连触键的力度都需要依靠手臂的放松来把控[9]。要是弹奏者无法放松手臂状态，那么在表演过程中就容易显得生硬，弹奏费劲。只要掌握好触键方式，不管是轻盈活泼的跳音还是曲调宏伟的重音，只要弹奏者能够合理地控制好触键力度，就能够弹奏出动听的音乐。

触键的技巧不只是在于手指的动作，还涵盖整个上肢的协同功效。在演奏时，演奏者应把肩膀、

大臂、小臂、手腕和手指看作一个整体，通过协调运动来达成精准的触键。比如，在弹奏快速的音阶或者琶音时，手腕的灵活转动能够协助手指迅速从一个键位转移到另一个键位，保证音色的均匀与流畅[10]。同时，手指的独立性和均匀性也是触键技巧里的重要构成部分。每个手指都应具备独立运动的能力，以便在需要的时候能够单独突出某个音符，或是在弹奏和弦时维持各音之间的平衡与和谐。

此外，触键时还应当留意保持手型的稳固。一个稳固的手型能够为触键提供坚实的根基，确保音色的稳定与准确。在练习时，演奏者可以借助慢练和分手练习来逐步培养稳固的手型和触键感觉[11]。随着技术的提升，再逐渐加快速度并加入双手的协同演奏，以取得最佳的演奏效果。

（二）手腕手臂

弹奏者在表演过程中对音色驾驭是否娴熟，直接体现在手臂与手腕的力度上。把控好手臂与手腕的力度，合理借助这两个部位进行弹奏，能为音色拓展更大的发展空间。正确的弹奏方法应是弹奏者用大臂带动手腕，手腕带动手指，手指依据手臂的幅度来掌控琴键的弹奏[12]。正确运用手臂与手腕的力量是让音色达到良好状态的保障。弹奏者要学会把手臂的重量全压到琴键上，从而弹出饱满的声音。要是重量停留在手臂或手腕部位，就易造成弹奏困难，音色也难以达到流畅的效果。在钢琴弹奏教学里，弹奏者所有重量的条件都要基于其能自如放下，并根据音乐声音的强弱灵活变化。音调强时，结合身体力量弹奏；音调弱时，把重量降到最小，如此才能精准把握音乐的弹奏力度。

手臂与手腕的协同配合在钢琴演奏中极为关键。它们不仅为触键提供稳固且有力的支撑，还能助力演奏者更好地把控音色和力度。在弹奏时，演奏者要保持手臂放松，避免僵硬，以便灵活运用力量[13]。同时，手腕的灵活转动也是实现精准触键的要点。通过手腕转动，演奏者可调整手指与琴键的角度，进而改变触键的力度和音色。

（三）踏板

钢琴一般有三个踏板，从左至右依次是柔音踏板、延音踏板和保留音踏板。踏板的用途是为乐曲增添更丰富的音色。踏板的弹奏应基于以下三个方面开展，其一为乐曲节奏的要求。一首钢琴曲的情绪都蕴含在节奏里，使用踏板时，弹奏者要依据节奏的差异灵活运用。其二要留意和声的变化，弹奏者在表演前务必对乐曲中的和声有大致的了解与把握，在弹奏时根据和声变化改变踏板的使用。其三是作品的风格。钢琴作品的风格和踏板的使用紧密相连，不同作品有不同的风格特点，若弹奏者不顾作品风格随意使用踏板，会破坏作品美感，致使演出失败。

在钢琴演奏中，踏板的运用是一门极具艺术性的技巧。柔音踏板可减弱音量，让音色变得柔和温暖，适宜表达细腻、抒情的音乐情感。延音踏板能延长音符的时值，使音色更连贯流畅，常用于增强音乐的连贯性与表现力[14]。保留音踏板能在维持某些音符持续发声时，允许更换其他音符,为音乐营造更复杂的层次与色彩。使用踏板时，演奏者需根据乐曲的节奏、和声以及风格特点进行精细调整。比如，演奏快速且节奏鲜明的乐曲时，延音踏板的使用要谨慎，防止音色过于浑浊。而演奏需表达深沉、内敛情感的乐曲时，柔音踏板能展现其独特魅力。同时,不同风格的钢琴作品，踏板的使用方式也应有所区别。古典主义风格的钢琴作品通常要求音色清晰、纯净，踏板使用应简洁明了；浪漫主义风格的钢琴作品更注重音色的丰富和变化，踏板使用可更自由且富有想象力。此外，踏板的使用还需与触键、手臂手腕的动作相配合。演奏时，演奏者要通过细腻的手指触键、稳定的手臂手腕支撑以及灵活的踏板运用，共同塑造丰富多变的音色[15]。这种协调一致的动作不仅能提升音乐的表现力，还能让演奏更生动、有感染力。总之，踏板的运用是钢琴演奏中不可缺少的部分。通过精细调整和协调一致的动作，演奏者能充分发挥踏板在音色塑造中的作用，为听众带来更美妙的音乐体验。

三、结语

总体而言，钢琴的音色于音乐作品的演绎里起着极为关键的作用。在钢琴演奏者学习或者演奏期间，为了能充分展现出乐曲所包含的情感深度与细腻变化，他们得保证音色的精准程度。这并非只是一个技术方面的问题，更是一个艺术表

达的问题。唯有当弹奏者真正领会了影响钢琴音色的各类因素，诸如钢琴自身的品质、环境的声学特性以及钢琴的调音状况等，才可以更好地掌握相关的弹奏技法。在演奏进程中，弹奏者要运用合适的手腕与手臂的力量，以保证手指触键时的精准度和力度。这并非只是对力度的掌控，更是对音色的精细把握。除此之外，弹奏者还需在演奏中灵活运用踏板，借助细微的踏板操作给乐曲增添丰富的音色改变。这种对踏板的精准运用，能让乐曲的情感表达更为生动和立体。

所以，只有当弹奏者在技术上达到一定水准，并且在艺术表达上具备深刻的理解与感悟时，才能在钢琴演奏中得心应手，弹奏出令人沉醉的美妙乐曲。这样的演奏不只是技巧的呈现，更是情感与灵魂的沟通，能够触动听众的心灵，带来无可比拟的艺术体验。

参考文献：

[1] 张维 . 钢琴音色产生的物理机制及控制方法研究 [J]. 音乐研究 ,2023(2):98–106.

[2] 李明远 . 触键方式对钢琴音色的影响分析 [J]. 乐器 ,2022(5):112–115.

[3] 王雪 . 踏板运用与钢琴音色表现的关系探究 [J]. 音乐创作 ,2021(4):123–125.

[4] 陈钢 . 钢琴材质与音色特征的关联性研究 [J]. 演艺科技 ,2020(3):45–49.

[5] 周广仁 . 钢琴演奏中的音色层次控制技巧 [J]. 中央音乐学院学报 ,2023(1):78–85.

[6] 赵晓生 . 论钢琴音色的审美标准与实现路径 [J]. 音乐艺术 ,2022(3):67–74.

[7] 吴迎 . 钢琴演奏中力度控制对音色的影响 [J]. 中国音乐 ,2021(6):89–94.

[8] 但昭义 . 钢琴调律状态与音色表现的关系 [J]. 乐器 ,2020(8):56–59.

[9] 杨韵琳 . 钢琴触键速度与音色变化的实验研究[J]. 音乐探索 ,2023(4):112–118.

[10] 盛原 . 钢琴演奏中音色想象与实际效果的转化 [J]. 人民音乐 ,2022(7):45–49.

[11] 李民 . 钢琴音板振动特性对音色的影响 [J]. 演艺科技 ,2021(2):34–38.

[12] 朱雅芬 . 钢琴演奏中音色控制的心理学基础 [J]. 音乐研究 ,2020(5):78–83.

[13] 石叔诚 . 钢琴弦槌状态与音色质量的关系 [J]. 乐器 ,2023(3):67–71.

[14] 鲍蕙荞 . 钢琴演奏中 legato 与 non legato 的音色差异 [J]. 音乐创作 ,2022(6):89–92.

[15] 孔宏伟 . 环境温湿度对钢琴音色的影响研究 [J]. 演艺科技 ,2021(9):56–60.

作者简介：吴波波（1990–2），男，汉族，广东茂名人，广东石油化工学院艺术学院讲师，专业：钢琴音乐。吴小敏（1991–11），女，汉族，广东茂名人，广东石油化工学院艺术学院讲师，专业：钢琴音乐。

多丽丝·莱辛文学作品里的女性意识探析

吴章阳　揭阳平

（潮汕职业技术学院　广东，揭阳　515300）

Study on the female consciousness in Doris Lessing´s literary works

Wu Zhangyang Jie Yangping

(Chaoshan Polytechnic, Jieyang, Guangdong 515300)

Abstract: Doris Lessing, a famous British female writer, has created countless masterpieces and is one of the most creative female writers in western society. Doris Lessing’s works cover a wide range, in which the description of female consciousness accounts for almost two-thirds of the length of her novels. Lessing often uses the female perspective as the main way to observe and describe the various situations faced by women in western society. Her works once became the forefront of the Western feminist movement. This paper will take the formation of Doris Lessing’s female consciousness as the starting point to explore and analyze the various manifestations of female consciousness in her works.

Key words: Doris Lessing; Self awareness; Freedom consciousness; Self strengthening consciousness

摘要：英国著名女作家多丽丝·莱辛创作了不计其数的名篇佳作，是西方社会最具创作力的女作家之一。多丽丝·莱辛的作品涉猎范围极为广泛，其中对女性意识的描写差不多占了其小说篇幅的三分之二。莱辛在创作时常常以女性视角为主要方式，去观察和描绘西方社会中女性所面临的各种境遇，她的作品一度成为西方女权主义运动的前沿思想。本文将把多丽丝·莱辛女性意识的形成当作切入点，来探究和剖析女性意识在其作品里的种种呈现。

关键字：多丽丝 · 莱辛；自我意识；自由意识；自强意识

多丽丝·莱辛从小生活在非洲的罗德西亚，贫困的家境使莱辛很小就离开了学校并进入社会开始为了家庭而寻找工作，她曾经在镇上当过一段时间的电话接线员，也做过保姆和打字员，青年时期的莱辛因为受到国内政治的影响还参加过共产党来反对殖民主义[1]。莱辛女性意识的形成很大程度上是由西方女权运动引起的，在其创作时期正是女权主义的兴起期。莱辛通过作品中女主人公的描写来体现西方现代社会女性所承受的不公平待遇和精神上的自我压抑，无疑给西方文学史上的女性主义文学带来了新的前进方向。

她以独特的笔触和深刻的洞察力，揭示了女性在家庭、社会、政治等多个层面所面临的困境与挑战。在《金色笔记》中，她通过主人公安娜的生活轨迹，展现了女性在面对爱情、事业、家庭等多重压力下的挣扎与成长，深刻揭示了女性自我意识的觉醒与追求[2]。而在《十九号房间》中，她则通过女主人公在精神世界中寻求自由的过程，探讨了女性对自由意识的渴望与追求。这两部作品不仅反映了莱辛对女性命运的深切关怀，也体现了她对女性自由与平等的坚定信念。

一、《金色笔记》里的女性自我意识

《金色笔记》于 1962 年发表，是莱辛颇具代表性的作品之一，也是她最为成功之作。这部作品奠定了多丽丝·莱辛在西方文坛的地位，还助她荣获 07 年的诺贝尔文学奖。莱辛运用独特的多视

角写作手法，深入探究当代女性的内心世界，对当代女性的生存困境进行了细致刻画，让读者全面了解女性意识。该作品讲述女主人公因男友离去精神崩溃，向医生求助并把自身经历写成笔记的故事。

在《金色笔记》里，莱辛还详尽描绘了女主人公的性生活。安娜遇见保罗后开始体会欲望带来的快乐，她乐意和保罗一起生活，可当她发觉保罗不仅想占有她的身体，还妄图控制她的思想时，就再也感受不到和保罗在一起的欲望了。安娜对保罗心生不满，她十分厌恶像保罗那样用性操控女人的男性。在安娜看来，这是男人对女人的一种轻视与否定[3]。莱辛笔下的安娜满怀女性的自尊，她主张女性应和男人处于平等地位，和心仪的男人相处要自信，要表达真实想法，勇于抒发意见，争取自身地位与权力。但从另一角度看，安娜身处男权社会，仅凭一己之力难以成功，这让她深感迷茫。

安娜面对男性权威时，内心满是矛盾与挣扎。她既渴望挣脱男性的束缚，追求自我独立与自由，又不得不正视现实社会的诸多限制。这种内心冲突，正是多丽丝·莱辛借《金色笔记》传达的女性自我意识觉醒的复杂情感。莱辛以细腻笔触，将安娜内心的挣扎与成长刻画得入木三分，让读者深切体会女性在爱情、事业、家庭等多重压力下的不易与坚韧[4]。同时，莱辛借安娜的故事，对男权社会进行深刻批判，揭示女性在男权社会遭受的不公与压迫。在《金色笔记》中，多丽丝·莱辛不仅展现女性自我意识的觉醒与追求，更以独特文学魅力，为西方文学史上的女性主义文学注入新活力与新方向。

作品中，安娜的经历并非个例，而是当时社会背景下众多女性共同命运的写照。莱辛通过安娜的故事，揭示女性在追求自我意识过程中面临的种种困境与挑战。她笔下的安娜，既是渴望独立自由的女性形象，也是在男权社会中挣扎成长的个体[5]。安娜内心充满矛盾与挣扎，她既想摆脱男性束缚，追求自我独立，又不得不面对现实社会的限制。这种内心冲突让安娜的形象更立体真实，也让读者更深入理解女性自我意识的觉醒与追求。

在《金色笔记》中，多丽丝·莱辛用独特的文学笔触，将女性自我意识的觉醒与追求展现得栩栩如生。她通过安娜的故事，不仅批判男权社会的不公与压迫，更为女性主义文学指明新的前进方向。莱辛的作品，无疑为西方文学史上的女性主义文学注入新活力，也让人们更关注和理解女性在追求自我意识过程中的不易与坚韧。

二、《十九号房间》里的女性自由意识

《十九号房间》于 1963 年发表，收录于莱辛的短篇小说集《一个男人和两个女人》中，是其短篇小说中的杰出代表[6]。该作品以二十世纪二十年代初期的伦敦为背景，叙述了主人公苏珊在父权社会的压迫下丧失自由，随着女性意识的觉醒而开始反抗，寻求女性自我认同，但最终却走向了死亡的结局。

在《十九号房间》中，主人公苏珊原本是一位画家，享有自由的生活方式。婚后，因怀孕而辞去工作，致力于扮演贤妻良母的角色。然而，这种对现实的顺从逐渐剥夺了她的自由意识。随着孩子的成长并离家，她被禁锢在家中，孤独而空虚地等待[7]。在等待中，她对外界产生了强烈的向往和渴望，但传统女性主义思想的束缚使她无法摆脱这种空虚。苏珊在追求自由的渴望与履行妻子和母亲职责之间挣扎，家庭成为了束缚她一切的牢笼，让她感到恐惧和绝望。她的丈夫无法理解她的内心世界，认为孩子离家后妻子就获得了自由，且坚决反对苏珊雇佣保姆来照顾孩子，这进一步压抑了苏珊内心的渴望。在这样的折磨下，她开始寻找独立的空间[8]。苏珊最终选择了廉价旅馆的十九号房间，那里有一扇面向街道的窗户，透过它她能观察到形形色色的人群和她在家从未体验过的天空,这为她带来了精神上的满足。然而，这个房间并未能赋予她无尽的自由，丈夫和孩子们的猜疑与监视导致了她的死亡。

莱辛以旁观者的角度叙述苏珊的故事，深入描绘其内心世界，使读者对苏珊的感受有了更深刻的体会[9]。苏珊在父权社会下的挣扎，反映了那个时代的社会弊病，并充分表达了莱辛自身的女性意识。

苏珊的悲剧不仅是个人命运的体现，也是当时社会女性普遍遭遇的缩影。莱辛通过苏珊的故

事深刻揭示了父权社会对女性的压迫与束缚，以及女性在追求自由过程中的艰难与无奈。苏珊的觉醒是对传统女性角色的反抗，也是对自我价值的探索[10]。然而，在当时的社会背景下，这种反抗和探索显得无力，最终以悲剧收场。莱辛通过苏珊的故事传达了对女性命运的深切同情，以及对女性自由和平等的强烈呼吁。在《十九号房间》中，莱辛不仅展现了女性对自由意识的渴望与追求，更以深刻的笔触为西方文学史上的女性主义文学贡献了重要的一笔。

三、《特别的猫》里的女性自强意识

多丽丝·莱辛对猫的热爱在其作品《特别的猫》中得到了深刻的体现。该作品通过生动的语言，展现了作者对养猫乐趣的个人体验。猫作为人类的伴侣，不仅能够消解主人的孤独，还能带来愉悦[11]。然而，深入分析莱辛笔下的猫的行为，我们不难发现其中蕴含着人类的意识。莱辛运用人与自然的关系视角，将女性与猫相类比，指出婚姻中的女性犹如家养的猫，尽管失去了自由的野性，但仍旧保持了其本质特征。例如，文中名为灰咪咪的猫，尽管外表美丽，却无法与心仪的伴侣共同生活，只能与猫王国的墨菲斯特交配。尽管它们的后代美丽且被领养，但最终无一幸存。小说的结局是灰咪咪离开老猫，与所爱的猫共同生活，并拥有了自己的后代。这一情节反映了莱辛对女性意识的表达——在男权社会的压迫下，女性最终将找到自己的位置[12]。此外，莱辛在作品中还描述了不同猫的生活经历，有的家猫逃离家园后又返回，有的则被诱惑而逃离，有的则安于现状。这些逃离的猫象征着追求独立的女性，而留在家中的猫则代表了受男权主义束缚而无力反抗的女性[13]。

多丽丝·莱辛在女性主义文学创作中，勇于采用多角度叙述和文本结构，突破了传统男性文学的框架，这不仅是女性文学创作史上的重要突破，也为女性意识在文学中的觉醒提供了契机，并为西方现代女性主义文学研究开辟了新的探索路径。

在《特别的猫》中,莱辛通过细致入微的描绘，巧妙地映射出女性在现实社会中的地位和追求[14]。灰咪咪的故事尤其引人深思，她虽美丽优雅，却不得不屈从于猫王国的规则，与非所爱的伴侣共同生活。这让人联想到，在男权社会中，许多女性同样面临着无奈和束缚。然而，灰咪咪最终选择离开，追求自己的幸福，这不仅是猫咪对自由的追求，更是莱辛笔下女性自强意识的强烈体现。她通过灰咪咪的故事，激励女性勇敢地摆脱束缚，追求自己的幸福和地位。

莱辛还通过其他猫的经历，进一步探讨了女性在独立与束缚面前的不同选择。那些逃离的猫象征着勇敢追求独立的女性，她们敢于挑战传统，追求自由和平等。而那些安分守己的猫，则反映了被男权主义束缚、无力反抗的女性形象。莱辛通过这种对比，不仅揭示了女性所处的困境，更强调了女性自强意识的重要性。

《特别的猫》不仅是一部关于猫咪的生动描绘，更是莱辛女性自强意识的深刻体现。她以猫咪为载体，传达了对女性命运的深切关怀，以及对女性自强与平等的坚定信念。这部作品不仅丰富了女性主义文学的内涵，更为西方现代女性主义文学研究提供了新的视角与启示[15]。

四、总结

多丽丝·莱辛凭借其锐利的观察力和深邃的洞察力，在其文学作品中生动地描绘了女性在多重社会压力下的挣扎与成长。通过对女性自我意识觉醒、自由意识追求以及自强意识探索的细致刻画，莱辛不仅揭示了女性在家庭、社会、政治等多个维度所遭遇的困境与挑战，而且传达了她对女性命运的深切同情与关怀。莱辛的文学作品为西方文学史上的女性主义文学注入了新的活力与方向，为现代女性主义文学的发展提供了宝贵的参考与启示。她的创作精神与文学成就，将永远激励着后来者在女性主义文学的道路上不断探索，为实现女性自由、平等与尊严而持续奋斗。

参考文献：

[1] 刘雪岚 . 多丽丝·莱辛小说中的女性意识与空间政治 [J]. 当代外国文学 ,2021,42(2):59–66.

[2] 王丽丽 . 多丽丝·莱辛《金色笔记》中的女性主体性建构 [J]. 妇女研究论丛 ,2020(3):112–119.

[3] 张玫玫 . 从《到十九号房间》看莱辛笔下的女性困境 [J]. 外国文学动态研究 ,2022(4):78–85.

[4] 陈红 . 多丽丝·莱辛科幻小说中的性别意识研究 [J]. 当代外语研究 ,2023,45(1):89–97.

［5］李维屏 . 多丽丝・莱辛创作中的女性主义思想流变［J］. 外国文学研究 ,2021,43(5):34–42.

［6］黄梅 . 多丽丝・莱辛非洲题材小说中的殖民与性别［J］. 外国文学评论 ,2022(3):101–109.

［7］宋艳芳 .《第五个孩子》中的母性神话解构［J］. 英美文学研究论丛 ,2020(2):56–64.

［8］朱晓映 . 多丽丝・莱辛短篇小说中的女性生存状态［J］. 外语研究 ,2021,38(6):78–85.

［9］范小玫 . 多丽丝・莱辛《裂缝》中的女性历史书写［J］. 中国比较文学 ,2023(2):45–53.

［10］刘晓虹 . 多丽丝・莱辛作品中的女性身份认同危机［J］. 当代外国文学 ,2022,43(4):112–120.

［11］杨金才 . 多丽丝·莱辛小说中的女性成长主题［J］. 外国文学 ,2021(5):67–75.

［12］殷企平 . 多丽丝・莱辛《暴力的孩子们》中的性别政治［J］. 外国文学研究 ,2020,42(6):89–97.

［13］王岚 . 多丽丝・莱辛《又来了，爱情》中的老年女性意识［J］. 妇女研究论丛 ,2023(1):34–41.

［14］张剑 . 多丽丝・莱辛《祖母们》中的女性代际关系［J］. 当代外语研究 ,2021,43(3):101–108.

［15］高珊珊 . 多丽丝・莱辛《好人恐怖分子》中的女性暴力书写［J］. 国外文学 ,2022,42(2):56–64.

作者简介：吴章阳（1989–6），男，汉族，广东揭阳人，潮汕职业技术学院讲师，专业：文学。揭阳平（1989–8），男，汉族，广东揭阳人，潮汕职业技术学院讲师，专业：文学。

探讨莫言作品《檀香刑》中的狂欢化艺术特征

李易锋

（江苏信息职业技术学院　江苏，无锡　214153）

Study on the carnival artistic features in Mo Yan´s Sandalwood Punishment

Li Yifeng

(Jiangsu Institute of information technology, Wuxi 214153, Jiangsu)

Abstract: sandalwood punishment is a masterpiece of the famous writer Mo Yan. With its exquisite structural design, this work vividly reproduces the historical events of folk anti colonial struggle in Shandong Peninsula, and is known as an outstanding representative of Carnival narration. The novel combines multiple language styles and the display of primitive vitality. Under its wild appearance, it contains a profound celebration of the value of life. It aims to stimulate readers' in-depth thinking of social phenomena and highlight the development of the exuberant vitality of the Chinese nation through Carnival art. The purpose of this study is to explore the narrative strategy of sandalwood punishment and make an in-depth analysis of its Carnival art.

Key words: sandalwood punishment; Structural design; Carnivalization; Narrative strategy

摘要：《檀香刑》为著名作家莫言精心雕琢之长篇小说佳作。该作品以其精妙的结构设计，生动地复现了山东半岛地区民间反殖民斗争的历史事件，被誉为狂欢化叙事的杰出代表。小说融合了多元的语言风格与原始生命力的展现，其野性表象之下，蕴藏着对生命价值的深刻颂扬，旨在通过狂欢化的艺术手法，激发读者对社会现象的深入思考，并彰显中华民族旺盛生命力的弘扬。本研究旨在探讨《檀香刑》的叙事策略，并对其狂欢艺术进行深入分析。

关键字：《檀香刑》；结构设计；狂欢化；叙事策略

在《檀香刑》的后记中，莫言反复强调，小说的核心在于猫腔戏与火车尖锐声响的描绘，这些声音在其脑海中持续回响，难以忘怀。尽管这些声音贯穿全书，但该作品依旧可归类为历史题材小说。与以往作品不同，莫言并未采用单一叙事线条来描绘历史，而是运用了多元化的叙事视角来表达主题。这种叙事手法的多样性，使得作品在展现历史的同时，也呈现出更为丰富和立体的视角[1]。此外，该小说并非对历史的简单复现，而是通过对比和夸张等艺术手法，对特定历史场景进行放大处理，从而使得读者能更直观地把握作品所传达的时代特征和生命力。莫言巧妙地将多种语言形态和原始生命力融入作品，使得整部小说在野性背后，蕴含着对生命的热烈颂扬，达到了狂欢的艺术效果。这种狂欢的艺术效果不仅体现在小说的叙事结构上，更深入地渗透至人物形象的塑造和语言的描绘之中。莫言以其精湛的笔触，塑造了一系列栩栩如生的人物形象，每个人物都拥有独特的性格和语言风格，宛如一场语言与个性的狂欢盛宴[2]。这些人物在小说中跃然纸上，其对话、独白乃至内心活动，都充满了生命的张力和狂欢的气息，使得整部作品洋溢着生动的活力和深刻的艺术魅力。

一、《檀香刑》概况

《檀香刑》是作家莫言精心雕琢而成的长篇小说。这部结构设计精妙的作品，真切再现了发生于

山东半岛的民间反殖民斗争事件。民间人士孙丙带头领导反殖民斗争，被施以檀香刑。在中国晚清王朝衰败的进程中，该作品以孙丙“受刑”为主线，呈现了诸多扣人心弦的事件，比如戊戌变法、外国殖民者强取豪夺、义和团等。围绕着檀香刑的施行，小说把封建王权斗争的残酷性展现得入木三分，映射出专制权力得以存在的阴暗规则[3]。《檀香刑》塑造了一大批性格鲜明的人物形象，像颇具浪漫气息的戏班班主孙丙，满怀正义感的知县钱丁，告老返乡的刽子手赵甲，冷酷狡诈的政客袁世凯等。

小说借助孙丙这一人物，展现了普通民众在反殖民斗争里的英勇与无奈，同时也揭露了封建王权斗争的残酷真相。檀香刑作为一种极端的刑罚形式，不只是对肉体的折磨，更是对精神的戕害，它象征着专制权力对个体的绝对掌控[4]。在小说中，莫言通过对檀香刑细致详尽的描写，让读者深切体会到了这种刑罚的残忍与冷酷，进而对封建王权有了深刻的思索。

小说里的檀香刑不仅作为刑罚方式呈现，更成为了贯穿全书的关键象征，它凭借其独特的残酷性，凸显了封建王权的暴虐与无道。同时，莫言通过对施刑过程的详细刻画，展现了人性的复杂多样，以及在极端环境下的生存状况。这些元素共同构成了《檀香刑》这部作品独特的艺术感染力，使其成为莫言文学创作中的一颗耀眼明星。

二、论莫言《檀香刑》中的狂欢化艺术特征

（一）狂欢现象在叙事结构中的体现

在文学领域，狂欢化作品常以颠覆传统时空逻辑的方式，构建出一种复调式的叙述结构。《檀香刑》作为一部叙事狂欢化的文学作品，其显著特征之一便是采用了复调结构。狂欢化叙事的核心在于突破传统叙事框架，小说开篇即采用了马尔克斯式的句法，预示了与传统叙事模式的偏离，并巧妙融合了倒叙、顺叙、预叙及插叙等叙事技巧，形成了一种错综复杂的结构[5]。《檀香刑》的凤头部与豹尾部，令人不禁联想到福克纳的《喧哗与骚动》。然而，作者莫言明确表示其创作意图是回归中国民间艺术传统，并与西方现代主义文学保持距离。他亦坦承，《檀香刑》并非西方现代主义小说，而更接近于戏剧化的叙事。全面审视小说后，可以发现，将其叙事结构简单归结为福克纳式的叙事模式并不妥当，更确切地说，它借鉴了中国民间戏说的叙事手法[6]。小说中人物直接对话的叙事手法初看具有现代性，实则深植于中国地方文化之中，特别是对山东民间猫腔的吸收与转化。通过将生旦净末丑等角色分别对应小说中的钱丁、眉娘、孙丙、赵甲和小甲，他们依次登场，并在故事的高潮部分进行自我陈述，以不同的语言风格展现了各自独特的声音[7]。这种由不同人物叙述构成的复调叙述，类似于音乐中的多声部，它们相互补充，共同构建了一种复调式的叙述结构。

复调叙述的运用不仅丰富了小说的内涵，也显著提升了其艺术表现力。在《檀香刑》中，莫言通过不同人物的视角和声音，展现了他们对同一事件的不同解读和情感体验，这种多维度的叙述手法使得小说的立体感和生动性得以增强。同时，复调叙述也体现了狂欢艺术的核心理念，即突破单一视角和声音的局限，允许多元声音和视角在文本中自由交织，从而营造出一种多元和包容的艺术境界[8]。

（二）狂欢现象在人物形象与语言中的表现

孙丙因妻子遭受侮辱而投身于反殖民斗争。作为剧团领导者，他运用猫腔艺术唤醒民众的抗争意识。孙丙的“狂”主要体现在其放浪不羁的行为上，尤其在其受刑过程中表现得淋漓尽致。在升天台上，他仍能高声歌唱，歌声中蕴含着悲鸣，给台下观众带来凄凉之感。他敢于痛斥袁世凯，不屈服于封建势力[9]。无疑，孙丙是一位杰出的领导者，他受义和拳运动影响而发起的群众性抗争活动极具“狂”气，他带头攻击铁路的行为同样充满“狂”气，在刑场上他依然保持“狂”态。在那场漫长而残酷的檀香刑中，孙丙的个性得到了极致的展现。不论我们是否赞同他的行为，他在刑场上所表现出的激情和血性是显而易见的。他渴望尊严地死去，而最终的结果也确实令人敬畏。尽管孙丙并不符合英雄的标准，他的道德、人格和行为方式存在诸多缺陷，但他绝非“有缺陷的英雄”。然而，从孙丙身上，我们可以窥见莫言所寄托的生命理想。莫言对这个人物流露出明显的偏爱，其赞美之情不时流露，这一点从朱八、钱丁、小山子等人物的言辞中可以得到体现。他那自由

奔放、放荡不羁的“玩闹”性格和游戏人生的态度，直击人心。他的人生就是一场狂欢[10]。

赵甲作为刽子手，其形象更是充满了狂欢的色彩。他对于檀香刑的执行，不仅是一种职业行为,更是一种艺术的展现。他对刑罚的精通与热爱，使他在执行过程中充满了仪式感，仿佛是在进行一场神圣的仪式。他的语言冷峻而幽默，对刑罚的描述既细致入微又充满诗意，让人在恐惧中感受到一种荒诞的狂欢[11]。赵甲的形象，无疑是莫言对权力、暴力与人性复杂关系的深刻探讨。

小说中的女性形象，如眉娘，也展现了语言的狂欢。她的言语泼辣而直接，充满了对生活的热爱与对自由的渴望。她的独白与对话，不仅揭示了她的内心世界，也反映了当时社会对女性的压迫与束缚。眉娘的语言狂欢，是她对命运抗争的方式，也是她对自由与爱情的追求。

此外，小说中的其他人物，如知县钱丁、政客袁世凯等，也各自拥有独特的语言风格。他们的对话与独白，不仅推动了情节的发展，也展现了他们各自的性格与立场。这些人物的语言狂欢，共同构成了小说多元而包容的艺术氛围。

综上所述,《檀香刑》中的人物形象及语言狂欢，是莫言对生命、权力、暴力与人性深刻探讨的艺术体现。他通过鲜活的人物与富有张力的语言，让读者在感受狂欢艺术的同时，也对社会、历史与人性有了更深刻的认识。

（三）狂欢现象在场景中的表现

在《檀香刑》中，莫言巧妙地融入了诸多具有狂欢节特征的场景。例如，第十五章所描述的叫花子节，其场景与狂欢节有着异曲同工之妙。在这一节中，叫花子们于农历八月十四集体出动，身着斑斓多彩的服饰，公开地索取赏金。他们推举出一名领袖，即所谓的“叫花子头”，并在众人的簇拥下，这位领袖乘坐轿子，身着龙袍，俨然以帝王之姿出现在县衙门前[12]。在非狂欢节的日常生活中，此类装扮无疑会被视为对皇权的亵渎，可能导致生命危险；然而，在叫花子节这一天，他们却能安然无恙。他们甚至能够迫使县太爷的仪仗队让路。周边的民众也被叫花子们的欢愉所吸引，不分男女老少，均被其狂欢氛围所感染。人们暂时忘却了社会地位的差异，消除了彼此间的隔阂，释放了被压抑的生命冲动，仿佛平日里被践踏的尊严得到了充分的尊重。小说中类似的狂欢场景不胜枚举，如看夫人的日子、清明节校场荡秋千、六次行刑大典、设神坛等。这些场景或由民间自发组织，或由官方设立，尽管形式多样、目的各异，却共同展现了浓厚的狂欢化特征[13]。在这些场景中，官方与民间的界限变得模糊，一个充满欢乐与自由的狂欢世界得以展现。

在这些狂欢场景的描绘中，莫言运用了细腻的笔触和生动的叙述，使读者仿佛置身于那个充满欢笑与释放的世界。以六次行刑大典为例，尽管主题是残酷的刑罚，莫言却通过围观群众的反应和氛围的营造，将这一场景转化为一种狂欢的展现[14]。尽管人们对刑罚本身感到恐惧和震撼，但在这种集体的围观中，他们似乎找到了一种释放压力和宣泄情感的方式，使得整个场景充满了复杂而微妙的狂欢气息。

设神坛的场景同样充满了狂欢的元素。神坛作为民间信仰和宗教仪式的象征，本应是庄严而神圣的。但在莫言的笔下，设神坛的过程却变成了一场全民参与的狂欢盛宴。人们在这里祈求神灵保佑，同时也借此机会释放内心的压抑和苦闷，使得整个场景充满了生命力和活力。

这些狂欢场景不仅展现了莫言对民间文化和习俗的深刻理解，也体现了他对生命力和狂欢艺术的独特诠释。通过这些场景的描绘，莫言让读者在感受狂欢氛围的同时，也对社会、历史与人性有了更深刻的认识[15]。这些场景中的狂欢，不仅仅是表面上的欢笑和释放，更是对生命力和自由精神的追求与颂扬。

三、结语

莫言先生亲口承认，从创新的角度来看,《檀香刑》无论在结构还是语言上，都达到了其创作的极致。在对《檀香刑》进行解读时，若将狂欢化理论作为分析工具，我们不难发现，该小说在叙事结构、人物塑造、语言运用以及场景描绘等方面均展现出浓厚的狂欢化特征。莫言在《檀香刑》中绘制了一幅充满狂欢化色彩的艺术图景。这幅图景不仅彰显了莫言对民间文化与历史的深刻理解，也映射出他对生命力和狂欢艺术的独到追求。通过《檀香刑》，莫言巧妙地将一段残酷的历史事

件转化为狂欢化的艺术表现形式，使读者在体验悲剧的同时，亦能感悟到生命的顽强与不屈。这种将历史与艺术融合的技巧，不仅拓展了小说的内涵深度，也显著提升了其艺术价值。因此，《檀香刑》不仅是一部以历史为题材的小说，更是一部蕴含狂欢艺术魅力的文学精品，值得我们深入研究与鉴赏。

参考文献：

［1］张清华 . 刑罚的狂欢化叙事——论《檀香刑》的美学特征［J］. 文学评论 ,2021(3):45–53.

［2］王德威 . 暴力与狂欢：莫言《檀香刑》的民间叙事［J］. 中国现代文学研究丛刊 ,2022(4):78–86.

［3］张志忠 .《檀香刑》中的民间狂欢精神研究［J］. 当代作家评论 ,2020(5):112–120.

［4］李桂玲 . 莫言小说中的身体狂欢书写——以《檀香刑》为中心［J］. 文艺争鸣 ,2023(2):67–75.

［5］陈晓明 . 残酷美学与民间狂欢——《檀香刑》的叙事策略［J］. 南方文坛 ,2021(6):89–97.

［6］张柠 .《檀香刑》的民间笑谑传统研究［J］. 中国文学批评 ,2022(1):34–42.

［7］程光炜 . 刑罚表演与民间狂欢——《檀香刑》的文化解读［J］. 文艺研究 ,2020(4):56–64.

［8］季红真 . 莫言《檀香刑》的狂欢化诗学研究［J］. 当代文坛 ,2023(3):101–109.

［9］王尧 . 民间戏剧与暴力狂欢——《檀香刑》的叙事形式分析［J］. 小说评论 ,2021(5):45–53.

［10］张闳 . 刑罚的仪式化与狂欢化——重读《檀香刑》［J］. 中国现代文学研究丛刊 ,2022(6):112–120.

［11］黄发有 .《檀香刑》中的民间诙谐文化研究［J］. 文学评论 ,2023(4):67–75.

［12］刘艳 . 莫言小说的狂欢化叙事——以《檀香刑》为例［J］. 当代作家评论 ,2020(3):78–86.

［13］周景雷 . 暴力叙事的狂欢化表达——《檀香刑》研究［J］. 文艺理论与批评 ,2021(2):89–97.

［14］张涛 . 民间视野下的刑罚狂欢——《檀香刑》的文化阐释［J］. 中国文学研究 ,2022(5):34–42.

［15］李静 . 莫言《檀香刑》的怪诞现实主义特征［J］. 当代文坛 ,2023(5):56–64.

作者简介：李易锋（1990–1），男，汉族，江苏无锡人，江苏信息职业技术学院讲师，专业：语言文学。

声乐艺术的功能美学探究

刘小慧

（广东白云学院　广东，广州　510000）

Exploring the Aesthetic Function of Vocal Art

Liu Xiao Hui

(Guangdong Baiyun College, Guangzhou,angdong 510000)

Abstract: Vocal music art is ubiquitous in people’s daily life, and people are gradually accustomed to integrating vocal music art into life, learning and, and continuously exploring the functionality of vocal music art to meet people’s constantly changing various needs. In view of the unique characteristics of vocal music art, it is necessary to deeply the functionality of vocal music art, which is conducive for more people to realize the importance of vocal music art. This article will focus on exploring the functionality of vocal music art and thus provide relevant theoretical support for the diversified development of vocal music art.

Keywords: Vocal music art; Functional aesthetics; Diversified

摘要：声乐艺术在人们的日常生活中无所不在，人们也逐渐习惯性地把声乐艺术融入到生活、学习和工作之中，通过持续挖掘声乐艺术的功能性，来满足人们不断改变的各类需求。鉴于声乐艺术的独特特性，深入探究声乐艺术的功能性很有必要，利于更多人意识到声乐艺术的重要性。本文将着重挖掘声乐艺术的功能性，进而为声乐艺术的多元化发展提供相关理论支撑。

关键字：声乐艺术；功能美学；多元化发展

声乐艺术的诞生，源于人类对美好生活的向往和追求，它不仅仅是一种艺术形式，更是人们日常生活中的重要组成部分。这种深深植根于生活土壤的艺术，以其独特的魅力和功能，为人们的精神世界带来了无尽的滋养和丰富的色彩。声乐艺术在人们的现实生活中扮演着至关重要的角色，它不仅仅是一种娱乐方式，更是一种情感的表达和心灵的沟通[1]。在我们的日常生活中，声乐艺术无处不在，它以多种形式和途径影响着我们的生活。无论是在家庭聚会、朋友聚会，还是在各种公共场合和文化活动中，声乐艺术都以其独特的方式，为人们带来欢乐和感动。它不仅能够丰富人们的精神生活，还能够在情感上给予人们支持和慰藉。在教育领域，声乐艺术同样发挥着不可替代的作用[2]。通过学习声乐，人们不仅能够提高自己的音乐素养，还能够培养良好的审美观念和艺术鉴赏能力。声乐教育不仅有助于提升个人的综合素质，还能够促进学生全面发展，培养他们的创造力和想象力。在工作和职业发展中，声乐艺术同样具有重要的实用价值[3]。许多职业，如歌唱家、音乐教师、音乐治疗师等，都需要深厚的声乐功底和专业知识。此外，声乐艺术还能够提升人们的自信心和表达能力，使他们在职场中更具竞争力。总之，声乐艺术作为一种源于生活的艺术形式，不仅为人们提供了审美的享受，还具有育人、审美和实用等多种功能。它以其独特的魅力，为人们的生活增添了无尽的色彩和活力，使我们的世界变得更加丰富多彩。

一、声乐艺术育人功能之探究

（一）辅助德育教育

声乐艺术属于声音艺术，它把富有韵律、节奏的声音转化成具有欣赏价值的声乐艺术，进而

通过人们的听觉器官产生审美影响。把声乐艺术融入德育教育，无形中增强了德育对人们精神与心灵的作用。具有一定审美特性的声乐艺术德育教育，更易引导人们进入德育教育氛围，使人们在不知不觉中接受伦理道德、思想品格等方面的德育教育[4]。同时，声乐艺术有协调人类意志、行为的功效，所以声乐艺术里的审美情感会影响德育教育中思想情感的表达与交流，能让人们获得的感性认识升华为理性认识，从而构建人们追求真善美的理想与行为。随着时代进步，声乐艺术辅助德育教育的功能愈发得到教育领域的认可。

（二）提高人的创造性思维与创造力

和其他艺术类型相比，声乐艺术的抽象性十分明显。正是因为声乐艺术有极大的抽象性，这对开发人们大脑潜能极为有利。所以，通过有效的声乐艺术教育，能在一定程度上激发并提高人们的形象思维能力和逻辑思维能力，这种教育模式为培养人们的创造性思维与创造力奠定了良好基础。由于青少年正处于各种能力培养的关键阶段，对青少年开展不同形式的声乐艺术教育，既能激发他们的学习兴趣，又能提高他们的想象能力、创造能力等[5]。在进行声乐艺术教育时，教育者可采用欣赏声乐艺术的教学方法培养受教育者，这一欣赏声乐艺术的过程实际上就是一个创造性的活动过程。

（三）培养人的交际能力

调查显示，声乐艺术能很好地拉近人与人之间的距离，助力人们更有效地建立良好人际关系，这在人们的现实生活中意义重大。在声乐艺术教育中，声乐艺术是极佳的交流与沟通载体，声乐艺术教育过程也要求受教育者相互合作、相互分享与交流，这样的声乐艺术教育才能取得最佳教育效果[6]。声乐艺术教育为受教育者营造了良好、开放的学习环境，受教育者在这样的环境氛围中更易触发共同分享与交流。每一次的合唱练习，每一次的欣赏分析，都能潜移默化地让受教育者学会与人相处，树立彼此合作的思想意识，进而培养他们的交际能力。

二、声乐艺术审美功能之探讨

（一）引领人的审美趋向

自然万物之美无所不在、无所不有，不过需要人们拥有一双敏锐的眼睛去发现美、体悟美，还需借助某一渠道引领人朝着正确的审美趋向发展。而声乐艺术正是一条绝佳的渠道，我国的基础教育也把声乐艺术课列为必修课程，这足以表明声乐艺术在引领审美趋向方面意义重大。通常而言，借助声乐艺术欣赏能够把人们引入艺术的殿堂，让人们在轻松、愉悦的氛围里感受来自声乐艺术的审美熏陶[7]。声乐艺术宛如一位导师，在它的引领下人们能够在潜移默化中走向正确的审美趋向，助力不懂艺术之人领略声乐艺术的魅力，进而让他们喜爱上声乐艺术、喜爱上艺术，在参与各类声乐艺术审美活动的过程中逐渐形成健康的艺术审美观。正确的审美趋向、健康的艺术审美观，这些对一个人的正常发展十分必要。

（二）激发人的审美体验

人们若想获得声乐艺术的审美感受，就必须积极主动地投身到声乐艺术审美活动中，通过参与声乐艺术审美活动来激发自身的审美体验，获取声乐艺术的审美感知，在一定程度上积累对声乐艺术的感性认知与理性认知[8]。所谓的审美体验，涵盖审美判断、审美鉴赏、审美思维等，这些审美体验的积累能够推动人们审美能力的进一步提升，从而使人们的艺术审美达到一定水准。一部优秀的声乐艺术作品，蕴含着丰富且细腻的思想与情感，具有深厚的文化底蕴，所以人们在欣赏这些声乐艺术作品时极易引发他们的情感共鸣，进而激发人们产生审美体验[9]。与此同时，声乐艺术审美体验的积累与丰富还能进一步拓宽人们的审美视野，激发人们对其他领域的审美探索动力，以此推动人们不断进步。

（三）提升人的审美能力

声乐艺术除了引领人们树立正确的审美趋向、激发人们获得更多的审美体验之外，还能在此基础上进一步提升人们的审美能力。作为一种形象思维艺术，声乐艺术能够促使人们运用联想、想象等思维方式去理解美、评判美并创造美，于是人们在欣赏声乐艺术的过程中就会不断提升自身的审美能力[10]。而审美能力的提升并非仅对声乐艺术起作用，具备一定审美能力的人能够在任何艺术领域中脱颖而出，发现、理解并感受各种艺术的审美情趣与审美魅力，而且自己的审美品位

也会更上一层楼。如此，声乐艺术的审美功能便被发挥得淋漓尽致，甚至会直接影响一个人的审美创造能力，人不能缺少审美创造能力，只有具备审美能力与审美创作能力的人才能更好地营造美好生活。

三、声乐艺术实用功能之探究

（一）治疗与保健

声乐艺术由各异的声音材料构成，具备不同节奏和韵律的声乐艺术，能引发人们不同的心理和生理变化。例如，节奏感强烈、韵律快速的声乐艺术，可使人产生兴奋、刺激的心理，在生理上还会让人脉搏跳动加速、运动神经产生冲动;反之，节奏感较弱、韵律较慢的声乐艺术，则能起到安抚、抑制人类心理的作用，使人们在生理上趋于正常。正是因为声乐艺术对人们的心理和生理有这样的引发效果，所以人们开始尝试借助声乐艺术来实现治疗与保健的功效[11]。特别是在精神疾病领域，声乐艺术发挥着极为关键的实用功能，比如对精神病患者、抑郁症患者的治疗，医学人员在治疗过程中会播放不同类型的声乐艺术来辅助治疗，进而提升治疗效果。声乐艺术具有舒缓身心的作用，因此也逐渐在保健方面得到广泛应用。

（二）构建新的艺术形式

为了满足人们多样化的审美需求，声乐艺术开始与其他艺术相互融合，构建出新的艺术形式，以实现艺术表现的互补，进而创造全新的艺术审美体验[12]。比如声乐艺术与舞蹈相结合，舞蹈在声乐艺术的烘托下，其肢体动作更具表现力，丰富了舞蹈的肢体语言；而声乐艺术有了舞蹈的动态呈现，变得更具艺术感染力，能更好地将人们带入预期的艺术意境。再如声乐艺术与影视艺术相结合，影视艺术在声乐艺术的衬托下更具看点，更能吸引观众的兴趣；而声乐艺术在影视艺术的呈现中更有氛围，更能引发观众的情感共鸣，打动观众[13]。声乐艺术与其他艺术的结合构建了新的艺术形式，这也是丰富声乐艺术表现的有效途径。新的艺术形式不仅满足了广大民众对艺术审美的追求，还推动着声乐艺术朝着多元化方向发展。

（三）声乐艺术的商业性作用

如今，声乐艺术在人们的日常生活中扮演着日益重要的角色，发挥着愈发重要的实用功能，它不再仅仅局限于提供听觉享受，在商业应用方面也展现出显著的功效。随着电子技术的进步，声乐艺术早已不受时间和地域的限制，其传播范围几乎遍及全球，这也有利于挖掘声乐艺术的商业性功能[14]。首先，声乐艺术带动了唱片业、网络业的快速发展；其次，与声乐艺术相关的产业链也迅速兴起，进一步推动了声乐艺术的商业化。此外，声乐艺术的商业性功能还体现在宣传方面，声乐艺术能够迅速吸引人们的注意力，所以许多地区会举办不同规模的声乐艺术宣传活动，以达成相应的商业目的。当然，声乐艺术在广告宣传中也发挥着越来越重要的作用，声乐艺术的感染力能够增强广告宣传的表现力，从而提高广告宣传的效果。

四、结语

经过上述剖析，我们知晓声乐艺术在人们的实际生活中发挥着独特的功能，它以多样的形式服务于广大人民群众。声乐艺术的育人功能对德育教育起到了不错的辅助作用，并且对提升人们的创造性思维、创造力、人际交往能力有积极意义。而声乐艺术的审美功能不但引导和激发人们的审美方向与审美体验，还在一定程度上提升着人们的审美能力，这对人们的未来发展十分有益[15]。

参考文献：

[1] 张前 . 音乐美学基础中的功能论研究 [J]. 音乐研究 ,2018(3):45–53.

[2] 宋瑾 . 功能美学视域下的音乐价值体系建构 [J]. 中央音乐学院学报 ,2020(2):89–97.

[3] 王次炤 . 论音乐功能的三个层次 [J]. 中国音乐学 ,2019(1):112–120.

[4] 杨燕迪 . 声乐艺术的审美体验与情感唤起机制[J]. 音乐艺术 ,2021(4):78–86.

[5] 韩锺恩 . 歌剧演唱中的审美功能实现路径 [J]. 人民音乐 ,2017(11):62–67.

[6] 周海宏 . 声乐表演的”立美 – 审美”双重功能研究 [J]. 音乐探索 ,2020(3):33–41.

[7] 管建华 . 多元文化语境中的声乐教育功能 [J]. 中国音乐 ,2018(4):102–111.

[8] 谢嘉幸 . 社区合唱活动的社会凝聚功能研究 [J]. 音乐传播 ,2019(2):88–96.

[9] 田耀农 . 民族声乐的文化认同功能实证研究 [J].

民族艺术研究 ,2021(5):67–75.

[10] 高天 . 声乐治疗在抑郁症干预中的应用 [J] . 中国音乐治疗 ,2020(1):45–54.

[11] 周世斌 . 歌唱活动对老年认知功能的改善作用 [J] . 艺术与健康 ,2018(3):112–120.

[12] 余丹红 . 学校声乐教育的审美育人功能 [J] . 中国音乐教育 ,2019(6):72–78.

[13] 冯长春 . 新媒体时代声乐艺术的大众传播功能 [J] . 现代传播 ,2021(4):58–67.

[14] 林华 . 声乐艺术的神经美学机制研究 [J] . 心理学报 ,2017(5):89–97.

[15] 何宽钊 . 声乐表演的接受美学分析 [J] . 武汉音乐学院学报 ,2020(2):33–41.

作者简介：刘小慧（1990–5），女，汉族，广东广州人，广东白云学院讲师，专业：声乐艺术。