

艺术歌曲《大江东去》崇高美探析

尹翔出

广西师范大学 广西桂林 541000

摘要: 青主的艺术歌曲《大江东去》融合宋代诗人苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》诗词,通过深情的旋律与细腻的音乐处理,展现出自然景观的壮阔与诗词蕴含的深沉情感。该作品在舞台表演中,依托演唱者的精湛声乐技巧与视觉元素的有机结合,营造出超越现实的美感与崇高美学的艺术境界。与此同时,《大江东去》的创作与表演研究价值,还可为高校美声表演专业、中国艺术歌曲教学提供实践借鉴与教学思路,助力红色经典与古典诗词类艺术歌曲的专业教学落地。作品不仅在崇高美学研究中具备独特地位,更为现代音乐创作提供了跨艺术门类融合、创新探索、技术参考与思想深度的多重启示,也推动中国经典艺术歌曲在音乐教育领域的传承与教学实践发展。

关键词: 崇高之美; 哲理思考; 演唱技巧; 音乐教育; 中国古典诗词

引言

艺术歌曲是一种专为独唱与钢琴伴奏设计的音乐体裁,强调歌词的深刻传达和音乐细节的精致处理,通常取材于诗歌,要求演唱者具备高超技巧和艺术表现力。崇高美学是一种赞美超越日常的美的审美观念,与壮丽、无限、力量和庄严相关,引发人们心灵的深刻思考。

在艺术作品的领域中,崇高美学的表现十分引人注目。艺术作品中的崇高美学通过巨大的规模、强大的力量、复杂的情感、精神的升华与超越、美学的超越与突破以及深刻宏大的主题,传达出一种人类无法控制的巨大力量,激发观众内心的复杂情感,鼓励人们超越物质世界的束缚,追求更高层次的精神满足和自我实现,挑战传统美学标准,焕发艺术之美新光彩,并引发人们对生命、死亡、宇宙、宗教等宏大议题的思考。

青主创作的《大江东去》是一首具有艺术魅力和美学价值的乐曲。这首曲子通过特有的旋律以及和声表达,展现了作曲家精湛的音乐技艺和创新意识。其旋律流畅优美,和声安排精妙,融合了中国传统音乐元素与西方现代作曲技巧。同时,该作品在情感表达上具有强烈的感染力,通过描绘长江东去的自然景象,抒发了作曲家对祖国山河的热爱以及对历史沧桑的感慨。此外,《大江东去》在音乐美学上也具有重要价值,反映了20世纪初中国音乐的发展趋势,并为后来的作曲家提供了创作灵感。深入分析这首作品,有助于理解中国近现代音乐史的发展脉络,以及中国音乐如何在继承传统的基础上吸收外来文化,创造具有时代特色的新音乐。

一、歌曲背景与创作动机

《大江东去》为中国近现代音乐家青主(廖尚果,1893-1959)的艺术歌曲代表作,创作于20世纪20年代,以北宋苏轼《念奴娇·赤壁怀古》为词,是中西音乐交融的经典之作。苏轼的原词追忆赤壁古战场、缅怀历史英雄,兼具自然之壮阔与人生之哲思,在文学史上影响深远,也为该曲创作奠定了深厚的人文与情感基底。

青主将西方作曲技法、欧洲艺术歌曲与歌剧咏叹调的创作形式,与中国传统音乐元素精妙融合,以音乐语言再现原词的豪放悲壮与怀古意境,精准契合东坡词作“高歌大江东去”的豪迈气韵,其创新手法在当时的中国音乐界颇具意义,也为后世艺术歌曲发展提供了重要借鉴。该曲的创作灵感源于青主一次暴风雨中泛舟湖上的经历,自然实景的震撼与松涛风雨的听觉体验,与苏轼原词的人文意蕴相碰撞,成为创作的核心契机,也让作品从本源便蕴含着崇高美的审美特质。

创作中,青主将原词里自然景观的壮美、历史沧桑的厚重、人生境遇的哲思尽数融入旋律,既通过音乐传达出对自然、历史与生命的深度思考,又精准还原词作的情感内涵,让听众在欣赏中感受自然与人文交融的美感,也让对美的追求与表达,成为这首作品创作的核心动机,而对历史的追忆、现实的反思与人生哲理的领悟,更共同铸就了作品中崇高美的内核。

二、音乐中崇高美要素

在探讨《大江东去》艺术歌曲音乐结构中的崇高美要素时,我们不得不深入剖析其和声与旋律的构建之美,以及节奏与速度的变化如何共同作用于崇高感的塑造。

和声与旋律作为音乐作品的基石，在《大江东去》中展现出了独特的构建之美。通过精心设计的和声布局与旋律线条，作品不仅传达了深沉的情感，更在音乐的流动中蕴含了崇高的美学追求。而这种和声与旋律的巧妙结合，为接下来探讨节奏与速度的变化如何塑造崇高感提供了坚实的基础。

（一）和声与旋律的构建之美

青主的《大江东去》是一首著名的艺术歌曲，其和声与旋律的构建体现了作曲家深厚的音乐功底和独特的美学追求。在这首作品中，青主巧妙地运用了和声的色彩变化和旋律线条的起伏，营造出一种既宏伟又抒情的音乐氛围。

在和声方面，青主采用了丰富的和声语言，包括传统的功能和声、调性模糊的和声以及民族调式的和声。这些和声的运用不仅增强了音乐的表现力，还为旋律的展开提供了坚实的基础。在某些段落，和声的处理手法显得非常大胆，如使用增减和弦、七和弦的连续进行等，这些都为音乐增添了紧张感和动力。旋律方面，青主的旋律线条流畅而富有变化，既有宽广的长音，也有紧凑的节奏型。旋律的起伏与歌词内容紧密相连，通过旋律的抑扬顿挫来表达诗中所蕴含的意境和情感。在旋律的构建上，青主善于运用中国民族音乐的元素，如五声音阶、装饰音等，使得旋律既具有民族特色，又不失艺术歌曲的高雅气质。美学效果方面，《大江东去》通过和声与旋律的完美结合，展现了音乐的内在美和外在美。音乐的内在美体现在和声与旋律的逻辑性和深度，外在美则体现在音乐的感染力和表现力。青主的这首作品不仅在技术上达到了很高的水平，更在情感上触动人心，给人以美的享受和精神的启迪。

此外，在《大江东去》中，节奏与速度的变化成为塑造崇高感的重要手段。通过快慢相间的节奏安排与速度的巧妙转换，作品不仅营造出了一种跌宕起伏的听觉体验，更在音乐的律动中传递出了一种超越平凡、追求卓越的精神力量。

（二）节奏与速度的变化对崇高感的塑造

青主的《大江东去》是一首充满情感张力的作品。它的节奏和速度变化，在营造崇高感上扮演了重要角色。作品起始部分，节奏较为平缓，旋律线条宽广，营造出宁静深远的氛围，仿佛在描绘长江的浩渺景象。随着音乐的发展，节奏渐渐加快，力度也逐渐增强，这种速度的变化拓宽了音乐的动态范围，带来了强烈的感官体验。尤其是高潮部分，节奏快速而有力，动态对比强烈，将

听众的情感推向高潮，引发崇高和庄严的感受。青主通过精心运用节奏与速度的变化，巧妙地将个人情感与自然景观融为一体，让听众在音乐中体验到一种超凡脱俗的崇高之美。

青主在作品中巧妙地运用了变速和节奏的突变，这些手法不仅增强了音乐的戏剧性，也加深了音乐的表现力。例如，在某些段落，他使用了突然的节奏放缓，营造出一种悬念和期待感，紧接着又迅速恢复到快速的节奏，形成一种紧张与释放的对比效果。这种节奏上的张力和速度上的变化，使得音乐的崇高感更加突出，听众的情绪也随之起伏，体验到一种心灵上的震撼和洗礼。青主的这种创新手法，不仅在当时是一种突破，即使在今天，也依然能够激发听众的共鸣，展现出艺术歌曲《大江东去》跨越时代的崇高之美。

三、歌词的崇高内涵

（一）歌词中的诗意与哲理

诗中蕴含的意境是充满诗意的。它描绘了一幅宏伟的自然景象，“江水东流，淘尽了历史上的英雄人物。在那古老的壁垒之西，人们传说着三国时期周瑜在赤壁的辉煌。岩石被激流冲刷，巨浪猛烈地拍打着岸边，激起如雪的浪花。这江山如此美丽，曾经有多少英雄豪杰在此叱咤风云。”这段文字生动地勾勒出长江的壮观景象，江水奔腾不息，波涛汹涌，冲击着岸边的岩石，激起的浪花如同雪白的波澜，构成了一幅壮丽的赤壁江山画卷，给人以视觉和心灵上的强烈震撼。同时，它也唤起了对英雄人物的怀念，例如：“想象当年周瑜的风采，小乔刚刚嫁给他，他英姿勃发。手持羽扇，头戴纶巾，在谈笑间，敌船灰飞烟灭。”通过描述周瑜新婚不久便指挥赤壁之战的英勇形象，展现了其英雄本色和非凡才智，表达了对古代英雄的敬仰和怀念。而词中所蕴含的深沉情感：“我神游故国，多情的人或许会笑我，头发早已斑白。人生如梦，我只能举杯向江月致敬。”则透露出作者对时光流逝、英雄不再的哀叹，以及个人抱负未竟的忧愁。这种情感深沉而豁达，为这首词增添了豪放之外的悲壮与深邃。

诗中蕴含的哲理为时光易逝与人生短暂，江水滔滔，千古风流人物都被时间的浪潮所淘尽，体现出时光的无情和人生的短暂，启示人们要珍惜时光，在有限的生命中创造更大的价值。英雄与时代的关系：周瑜等英雄人物在特定的历史时期成就了一番伟业，但随着时间的推移，都成为历史的过客。这表明英雄人物的出现与时代背景紧密相连，同时也反映出历史的沧桑变迁和人

类社会的发展规律。豁达的人生态度：尽管作者感慨自己“早生华发”“人生如梦”，但最后还是以“一尊还酹江月”来表达对历史和自然的敬畏，体现出一种豁达超脱的人生态度。面对生活中的种种不如意，人们应学会放下执念，以更加豁达的心态去面对人生的起伏。

（二）词曲结合崇高美的表现

首先，在相互映衬方面，旋律强化歌词意境：歌曲旋律一开始就以豪迈、壮阔的音调展开，与歌词“大江东去”所描绘的长江奔腾的宏伟景象相呼应。这种大的旋律线条能让人真切感受到江水一泻千里的磅礴气势。当歌词进入到对赤壁古战场“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”的描绘时，旋律可能通过音高的起伏、节奏的变化，如使用跳进音程和较强的节奏律动，来增强画面的紧张感与壮丽感，仿佛让听众看到赤壁的险峻和江水的汹涌，歌词赋予旋律情感深度：歌词本身蕴含着苏轼对历史、英雄、自我的复杂情感。旋律则根据歌词情感的变化而推进，比如在“遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发”部分，旋律可能会趋于柔和、抒情，以体现周瑜的意气风发和英雄柔情；而在“人生如梦，一尊还酹江月”处，旋律或许会带有一种怅惘的情绪，让听众更好地体会歌词中蕴含的深沉的人生感慨。

其次，从美学层面来说，歌词展现了壮美江山与英雄事迹的结合，旋律则采用了宏大叙事的手法，共同营造出了壮美的氛围。而在一些抒情的段落，例如对周瑜形象的细腻描绘以及词人自我情感的抒发，旋律与歌词又巧妙地营造出一种优美且深沉的意境，实现了壮美与优美的和谐统一，为听众带来了多元化的审美享受。在歌词中的历史感与旋律的演绎相互交织，仿佛将听众带回了三国时期的赤壁战场，使人们在回味历史沧桑的同时，也融入了当下的审美观念，感受到了历史与现实在审美过程中的交融。这种交融不仅让人们有机会缅怀过去，更能够以现代的视角去审视历史，从而获得独特的审美体验。

最后，由于歌词与旋律的紧密配合，所传达出的豪情壮志、英雄崇拜以及人生感慨等情感，很容易引发听众的共鸣。在欣赏的过程中，听众能够将自己的情感投射到作品中，使得作品具有跨越时空的情感价值，让不同时代的人都能在其中找到属于自己的情感寄托。

结语

青主的《大江东去》意境深远、艺术表现力独特，在崇高美学研究领域占据着不可替代的重要地位。作品既展现了作曲家深厚的音乐语言造诣，也深刻承载着对生命、历史与自然的哲学感悟，将中国古典诗词意境与西方音乐技法精妙融合，构建出宏伟的音乐架构，是音乐与崇高美学结合的典范之作。

这部作品凭借丰富的美学内涵与创新的艺术风格，不仅为现代音乐创作提供了艺术融合、技法运用与人文深度表达的宝贵借鉴，更能为高校美声表演专业、中国古典诗词艺术歌曲教学提供实操参考。其在旋律、和声、节奏上的艺术处理，可直接运用于课堂演唱教学与舞台演绎实践，帮助学生理解艺术歌曲的美学内涵与演唱技巧，助力中国经典艺术歌曲在高校音乐教育中的传承与普及，让传统艺术瑰宝在专业音乐教学中持续焕发生命力，也为崇高美学在音乐教育领域的渗透与传播提供了优质范本。

参考文献

- [1] 毕海燕. 中西音乐交融的硕果——从青主的《大江东去》看艺术歌曲在中国的开端[J]. 天津音乐学院学报, 2004.03.016.
- [2] 黄承箱. 艺术歌曲《大江东去》创作手法分析[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2009, (04): 86-91.
- [3] 杨筱音. 青主的两首代表性艺术歌曲《大江东去》《我住长江头》的一度创作和二度创作[D]. 上海音乐学院, 2007.
- [4] 罗琪娜. 《大江东去》版本读解与演唱诠释[D]. 浙江师范大学, 2012.
- [5] 高锴. 青主古诗词艺术歌曲《大江东去》探析[D]. 华中师范大学, 2020.
- [6] 刘强. 青主艺术歌曲《大江东去》的音乐特征研究[J]. 戏剧之家, 2020, (28): 68-69.
- [7] 王楠. 宋词艺术歌曲《大江东去》的演唱探究[J]. 戏剧之家, 2019, (15): 42.
- [8] 黄静芳. 艺术歌曲《大江东去》解读[J]. 大众文艺, 2013, (04): 129-130.