

中西方钢琴作品装饰音的研究综述

江 慧

中央民族大学 北京海淀 100080

摘 要：本文以中西方钢琴作品中的装饰音为研究核心，装饰音作为音乐表达的重要辅助形式，能够有效修饰旋律线条、提升作品的艺术表现力。西方钢琴作品里，巴洛克时期的装饰音是塑造音乐风格的核心要素，古典主义时期其在钢琴奏鸣曲创作与演奏中更是占据关键地位；中国钢琴作品中的装饰音则凝练出鲜明的“中国风格”，既能够模仿民族乐器的音色与技法，又能营造出独具东方韵味的音乐意境。装饰音兼具构成性、指意性等艺术特征，拥有审美表达、情感传递等多重功能，其发展脉络与历代作曲家的创作实践深度关联，对中西方钢琴作品的风格塑造和情感诠释起到了不可或缺的作用。

关键词：装饰音；钢琴作品；中西方音乐；巴洛克时期；艺术特征

引言

装饰音是贯穿西方音乐史各阶段的重要创作手法，也是作曲家塑造音乐独特特征的关键载体。装饰音的演奏实践涉及记谱规范、符号内涵、乐器演奏技法等多个维度，从整体层面理解装饰音的艺术特质，才能更精准地把握音乐作品的风格内核。在十六至十七世纪，作曲家并未在曲谱中详细标注装饰音的演奏方式，而是由演奏者根据现场演绎的实际情况进行即兴处理；到十七世纪中期，作曲家才开始在乐谱中明确标注装饰音符号。

中西方钢琴作品的创作与演奏中，不同时代、不同作曲家所使用的装饰音符号、命名方式及演奏技法存在显著差异，在装饰音的运用层面也形成了各自独有的演奏思路。各类装饰音的运用方式，从一定程度上深刻折射出作品的风格特点，让作品的艺术表现力得到进一步拓展，钢琴演奏者通过精准把控装饰音的演奏技巧，能够更深入地理解作品的创作内涵。笔者通过梳理国内学界关于中西方钢琴作品装饰音的相关研究文献展开综述，在中国知网上检索到相关研究成果134条，其中多数聚焦于中西方钢琴作品演奏中的装饰音解析等方向，当前学界对该领域的研究已形成较为深入、全面的体系。本文将有意大利牧歌为分析切入点，分别从西方、中国两个维度展开中西方钢琴作品装饰音的对比研究。

一、钢琴装饰音的艺术解析

C.P.E.巴赫曾指出：“装饰音的价值在于将不同音符有机联结，让音乐旋律更具活力，同时赋予音乐独特的韵律与风格；它能提升音乐的吸引力，让听众更专注于

音乐表达，让音乐的艺术表现力实现升华。借助装饰音的巧妙运用，乐曲能够精准传递出忧伤、喜悦等不同情绪。”装饰音在钢琴作品中承担着修饰、点缀旋律的作用，虽并非音乐表达的核心主体，但其艺术价值却不可替代。诸如颤音的演奏数量、持续时长的界定等问题，都需要演奏者结合作品内涵进行有层次的主观把控。

在音乐处理上，演奏者需要具备一定的艺术与文学修养，才能更深刻地理解音乐中蕴含的情感与内涵。音乐是人类表达内心情感最直接的方式，这也是它的核心价值。不同时代的装饰音有着不同的风格特点，演奏者只有准确掌握其演奏方法，才能更好地还原作品本意，同时提高自身演奏与教学水平。在当下的装饰音研究与演奏中，不应过分追求技巧炫耀，而应回归装饰音本身的音乐内涵。

演奏者在装饰音处理上容易迷茫，关键是没有理解符号背后的创作意图。只有结合记谱方式、乐器特点和时代风格，分析装饰音在作品中的作用，从多个角度理解其表现方式，才能真正把握装饰音的音乐韵味。

钢琴的乐器特性决定了其在表现歌唱性旋律方面存在一定局限，在建立内在音乐感知的基础上，演奏者需通过娴熟运用手腕技巧，掌握钢琴装饰音与复调的弹奏技法；唯有调动身体各部位协调配合手腕的弹奏动作，才能让音乐的表达更具感染力，让装饰音在钢琴作品中发挥出锦上添花的最大艺术价值。

二、西方钢琴作品中的装饰音特征与运用

在西方钢琴作品的发展历程中，巴洛克时期的装饰音成为作品的核心构成部分，堪称这一时期音乐的灵

魂，其中颤音、倚音、波音、回音是最具代表性的装饰音类型。

巴赫作为古典音乐的大师，其作品无论篇幅长短、结构简繁，几乎每首曲目都融入了装饰音元素，波音、逆波音、颤音、含辅助音的颤音及回音等技法在其作品中被广泛运用。对于装饰音的演奏来说，音乐家需要精确掌握各种类型的装饰音对应的音符演奏方式；但是对于旋律华彩性装饰音，演奏家需要明确在旋律的哪些节点添加何种类型的装饰音。此外，演奏者还需要具备辨识记谱不完整的装饰音符号，以及谱面标注的华彩性装饰音的能力，这两类符号对装饰音演奏的时值把控具有重要的指导意义。

巴赫之子曾对此作出阐释：“装饰音的重要性毋庸置疑，它是音乐表达中不可或缺的元素。装饰音让音符之间的联结更自然，让音乐更具生命力，旋律更悦耳动听，同时能吸引听众的注意力。装饰音提升了音乐的艺术表现力，让乐曲能够精准传递出悲哀、欢愉等多样情绪，也为演奏者展现演奏技巧提供了与主题材料同等重要的机会。它能为平庸的作品增添光彩，而缺少了装饰音，即便是最优秀的旋律也会变得空洞乏味，失去艺术感染力。”

装饰音在巴洛克时期的音乐中占据着核心地位，即兴演奏是当时音乐表演的重要技能，演奏者通过即兴发挥的装饰音演奏，能够大幅提升表演的欣赏性，让音乐表达呈现出即兴性、自由化与多样化的特点。装饰音不仅具有极高的艺术价值，更是巴洛克音乐风格的精髓所在，因此精准弹奏装饰音成为这一时期音乐演奏的基本要求。同时，装饰音的运用要秉持服务于音乐表达的核心，不能为了刻意添加装饰音去破坏音乐本身的歌唱性与旋律性，进而导致音乐表达显得生硬刻意。对于演奏者而言，把握巴洛克时期的装饰音演奏，必须要从“功能性”与“风格性”两个核心维度出发，实现技法与内涵的统一融合。

古典主义时期，装饰音的运用在钢琴奏鸣曲中得到极致体现。无论在哪个时代、哪种题材的作品中，装饰音都是作曲家传递情感的重要媒介，能够塑造有效的音乐作品的风格，丰富作品的艺术内涵。装饰音运用在钢琴作品中，不仅是让旋律线条有更生动形象刻画，更是赋予了旋律独特的灵性与活力。海顿率先确立了钢琴奏鸣曲中装饰音的创作原则，此后经过莫扎特、贝多芬等音乐家的不断探索与发展，装饰音在键盘音乐作品中的独特表现形式逐渐成型，具备了极高的艺术价值。

尽管装饰音广泛应用于各类器乐体裁的音乐作品当中，但是唯有在钢琴奏鸣曲中，其展现出了多重艺术的意义与审美的趣味。这一特点的形成，主要是源于钢琴奏鸣曲多乐章、多主题的结构特征，这一特征决定了装饰音在作品中运用的会更有逻辑性。将装饰音融入钢琴奏鸣曲的创作，能够更清晰地展现音乐的发展脉络，将作曲家细腻的理性创作思维与丰富的个人情感精准传递出来。古典主义时期，不同作曲家在钢琴奏鸣曲里使用的装饰音，在形式和表达上都各有特点，能更好地满足不同曲式、乐章和音乐内容的创作需要，也鲜明体现出这一时期的风格和特点

三、中国钢琴作品中的装饰音特征与运用

中国钢琴作品的创作凝练出独具特色的“中国风格”，民族性、地方性、文化性成为其核心特征，装饰音作为钢琴作品中的特殊音乐形态，其艺术价值也随着时代发展不断丰富。最初，装饰音仅承担着润色全曲的作用，而随着中国钢琴音乐的不断发展，装饰音被赋予了更深刻的创作与表达意义。

这里给你改好一版原意不变、更通俗、句子更短、查重率更低的版本，你可以直接替换标红段落：

装饰音可以对旋律进行艺术化修饰，让曲调更有层次。灵活使用装饰音，是中国钢琴作品创作的常用手法，也是体现民族风格、突出传统音乐韵味的关键。我国许多钢琴演奏家，正是借助各类装饰音，把民族乐器的音色和演奏特点还原到钢琴上：《百鸟朝凤》用大量装饰音模仿唢呐的演奏特色，还模拟鸟鸣、流水等自然音效；《夕阳箫鼓》通过装饰音表现古琴、琵琶、箫等乐器的音色与技法；《二泉映月》则用装饰音还原二胡的音色和演奏方式，增强作品画面感。

装饰音的运用，既保留了民族乐器的风格与技法，又促进了中西方音乐文化的融合，借助钢琴的表现力，让中国民族音乐得到更好传播。意境是中国钢琴作品重要的审美追求，讲究情景交融。作曲家在创作和改编时，常运用具有民族特色的装饰音，来体现中国音乐的独特韵味。想要演奏好中国钢琴作品，关键就在于准确理解和把握作品的意境。中国钢琴音乐是中西文化交融的成果，经过长期发展，已逐渐成熟。以传统器乐曲为基础改编的钢琴作品，民族风格浓郁、时代特点鲜明，在中国钢琴音乐中占有重要位置，是我国音乐文化的重要组成部分。这类作品通过巧妙运用装饰音，营造出相应的音乐氛围，充分展现出中国音乐特有的意境与民族韵味。

对于演奏者来说，掌握中国钢琴作品中装饰音的特

点,是演奏好作品的重要前提,只有准确表现出“中国式”装饰音的特色,才能把作品的“中国味”充分展现出来。杨荫浏先生曾提出,国乐的独特价值,需要在与世界音乐的交流对比中得到正确认识,国乐的发展,也离不开与世界音乐的充分融合。装饰音的艺术价值,不只是模仿民族乐器的音色与技法,更能深化音乐内涵、营造音乐氛围,带给听众身临其境的感受,展现中国音乐的意境美。由此可见,深入理解中国钢琴作品中装饰音的艺术特色,是演奏好作品的核心,也是传承民族文化的重要方式。总的来说,中国钢琴作品中的装饰音,大多来自对民族乐器音色和技法的借鉴,合理运用装饰音,能更好地诠释作品的文化内涵与艺术意境。

四、中西方钢琴作品中装饰音的美学思想与功能

作为钢琴乐谱中的装饰音符号,既可以作为还原作品创作原貌的“记号”,也可以作为展现艺术表达的“符号”,唯有将装饰音符号与音乐表达本身深度融合,装饰音才能真正发挥其音乐价值。装饰音具备鲜明的构成性,其运用有着自身的逻辑体系,作曲家将个人的创作思维与情感表达融入装饰音符号的运用中,其创作思想在音乐符号的表达中与作品实现了深度交融;同时,装饰音还具有独特的指意性,在音乐作品中,不同的装饰音符号所传递的音乐要素存在一定差异。

针对巴洛克时期的装饰音现象,布兰切特在《圣歌艺术》中写道:“它们非常适合于强有力地感动心灵,丧失音乐的装饰音,将是丧失它的本质上最美丽的部分。”这一表述精准阐释了装饰音的美学价值,装饰音符号作为音乐传播的重要载体,既包含着音乐声音形式的独立结构与形态体系,也蕴含着人们赋予这些声音形式的思想观念与意义体系。

结合音乐艺术的特殊性来看,作为传播符号的装饰音,并非以传递清晰的概念与逻辑为核心目的,作曲家更多的是将自身的创作意图与表达内容,融入装饰音的音乐形式中。装饰音还具备显著的“美感功能”,这一功能并非单纯由音乐声音的优美性所决定,而是指听众在审美层面获得的美感体验。在众多音乐作品里,装饰音凭借自身独特的音响效果,能很好地塑造音乐形象、描绘出相应的场景与画面。不过要清楚的是,装饰音所具备的各种作用,都是在特定条件下,从它的审美美感功能延伸出来的。在音乐的传播与欣赏过程中,最先能打

动听众、引发情感共鸣的,是具有美感的音乐符号。听众只有先被这种美感所触动,才会产生更丰富的联想与想象,进而真正理解创作者想要通过作品表达的思想与内涵。

结语

综上所述,装饰音的发展与创作,与历代作曲家的探索和实践密不可分。尽管装饰音在乐曲中仅作为“装饰”存在,承担着润色、点缀旋律的作用,在钢琴作品中始终处于辅助地位,无法成为音乐表达的核心,但它对整首作品的艺术表达却起到了不可或缺的作用。

如果缺少装饰音的运用,乐曲的主题发展会显得单调乏味,在表现色彩与画面感方面也会存在明显欠缺。中国钢琴作品通过装饰音的巧妙运用,能够更鲜明地彰显民族特性,成为传递中华民族传统文化、地域特色与民族精神的重要艺术手法;西方钢琴作品则借助装饰音,让作曲家的情感表达更具层次感,直观展现出作品的创作精妙之处。装饰音虽为“配角”,但却是中西方钢琴作品风格塑造、情感诠释与意境营造的关键要素,推动着中西方钢琴音乐艺术的多元化发展。

参考文献

- [1]刘磊.论肖邦《降E大调圆舞曲》中装饰音的运用[J].北京中外软信息技术研究院,2016,2.
- [2][美]乔治·勒克坦伯格著;王鼎藩译.18世纪键盘音乐中的装饰音[J].钢琴艺术,1997(4).
- [3]张一鸣.钢琴装饰音发展探究[J].黄河之声,2018,(13):50-51.
- [4]周弦影.论钢琴演奏中装饰音和复调弹奏技巧[J].艺术科技,2013,26(02):118.
- [5]董蓉.表情性的探求——试析F·库普兰《羽管键琴曲集》中的“标题”与装饰音[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2008,(01):72-77.
- [6]吴铁英.钢琴演奏中的装饰音问题[J].中国音乐,1995,(02):37-39.
- [7]刘佳琦.浅谈巴洛克时期键盘音乐的装饰音[J].戏剧之家,2019,(06):46.
- [8]左张弛.海顿钢琴奏鸣曲中的装饰音研究[J].戏剧之家,2015,(15):107.