

中国艺术歌曲的时代回响

——以钱仁康艺术歌曲为例

程靖珊

珠海科技学院音乐舞蹈学院 广东 珠海 519000

摘要：钱仁康作为20世纪中国音乐领域的杰出代表，其艺术歌曲作品不仅承载着民族情感，更映射出深刻的时代印记。本文在探究钱仁康生平及其艺术思想背景的基础上，着重分析艺术歌曲创作的独特性。进一步，该研究审视了传统与革新在钱仁康作品中的交织现象，揭示艺术实践中的薪火相承机制。本文揭示了其艺术歌曲在传承与发展中国音乐文化中的重要作用，强调了其在新时代背景下的现实意义和文化价值。

关键词：钱仁康艺术歌曲；民族元素；时代精神；传统与革新；文化传承

1 绪论

钱仁康，作为当代中国艺术歌曲的杰出作曲家，以其独特的音乐语言和深刻的人文关怀，对中国艺术歌曲的发展产生了深远的影响。其创作风格兼具传统与现代元素，不仅汲取了中国传统音乐的精华，还融入了西方当代音乐的技巧，形成了鲜明的个人风格。钱仁康的艺术歌曲作品数量超过百首，涵盖了独唱、重唱以及合唱等多种形式，所用歌词主要来源于当代诗人和古典名作。

在音乐语言上，钱仁康的歌曲极具表现力，常通过丰富的和声色彩、对位技术以及节奏变化，体现情感的层次和内涵。他常运用渐变和突变的对比，使歌曲在情感表达上更为立体。钱仁康在音调和音域的使用上，旨在展现声乐的表现力和技术性。在不同作品中，音域跨度可达一个八度。例如，其作品如《出征歌》具有这样的音域跨度。这要求歌手在演唱时能够精确控制音准，同时也要有足够宽广的音域来覆盖乐曲中的所有音符。钱仁康先生通过旋律的起伏、节奏的变化以及和声的处理，来表现出征时的悲壮、英勇以及对胜利的渴望和对未来的希望。歌曲在内在结构上，运用AABA、ABAB等多种形式，使得每个部分都独立又有机地联系在一起。

在歌词的选择上，钱仁康致力于探讨深刻的主题，如孤独、思乡、爱与生命，其作品不仅限于情感的呐喊，更是哲学的沉思。此外，钱仁康对于不同演唱者的声部和风格有着深刻的理解，其作品在演绎上强调个性化的表现。对比传统艺术歌曲的演唱风格，钱仁康的作品通常要求歌唱者在演绎时融入自身的情感与思考，具备一定的即兴表达能力。这一创作理念使得每一次演出都可能成

为独特的艺术体验，反映出演唱者的个体特质。

钱仁康的艺术歌曲不仅在国内受到广泛关注，其作品亦逐步走向国际舞台。他的歌曲不仅被用于声乐比赛和音乐学院的教学中，且在国际艺术歌曲演唱会上频频亮相，展示了中国当代艺术歌曲的风采与深度。

2 艺术歌曲的创作特色

钱仁康的艺术歌曲创作深受其时代背景与音乐语言的影响，展现出丰富而独特的表现手法。其音乐语言体现了精致的民族风格与现代性融合，注重声音与情感的交互。在旋律构建上，常运用小调音阶与五声音阶，营造细腻的情感色彩，增强了歌词的表现力。比如，在《星》中运用了微音程的充分运用，使得旋律在细致的音符转换中展现出种种情感的波动。

在表现手法上，钱仁康在艺术歌曲的创作中，不仅吸收了西方的艺术歌曲创作技法，还大胆尝试了新的创作模式。他的作品中，词曲互合创作模式的创新探索，如“四声通协”成为词乐调和的核心法则，以及曲式结构、旋律节奏的多元化，都是他艺术歌曲中的重要特点。《静》这首歌曲以其宁静、深沉的情感表达而著称。它通过细腻的旋律线条和精心设计的和声，传达出一种内心的平和与深沉的思考。钱仁康运用了缓慢的节奏和宽广的旋律，以及丰富的和声变化，来营造一种静谧的氛围。

和声处理上，钱仁康倾向于使用非传统和弦，例如增和弦和减和弦，进一步扩展了和声的表现潜力。此外，常见的平行和声手法，也使得歌曲音色更加丰富且富有层次。例如，《常春藤》这首歌曲以其抒情性和旋律的流畅性为特点。钱仁康在这首歌中运用了丰富的和声和细腻的旋律处理，来表达常春藤坚韧不拔、四季常青的意象。歌曲具有较为复杂的和声语言和精致的曲式

作者简介：程靖珊，1992年6月，女，汉，广东省珠海人，硕士学历，珠海科技学院音乐舞蹈学院助教。

结构,展现了钱仁康在艺术歌曲创作上的技巧和创新。

节奏方面,钱仁康常利用复杂的节奏型与切分音,创造出富于动感的音乐文本。例如,钱仁康的艺术歌曲中戏剧化的元素也十分明显。他敢于使用对比反差较大的力度记号来追求艺术歌曲的音乐戏剧性,如在《送春词》等作品中出现了“很强(f)”的力度记号,这在当时的中国艺术歌曲创作中较为少见。《山歌》这首歌曲是钱仁康对民族音乐元素的融合和创新。他结合西方的和声和曲式结构,以其明快的节奏和富有民间色彩的旋律,展现了中国山歌的独特魅力。在处理不同声部时,其运用对位法,形成双声部或多声部的对话,增强了表现的深度与丰富性。

歌词与音乐的融合是其艺术歌曲的一大特色。钱仁康非常注重歌词的音韵美与音乐节奏的契合,通常通过重复音节与变化句法,将情感彰显得淋漓尽致。

在表演技法上,作品常包含特定的发声技巧,如颤音与花音,这不仅增加了声音的美感,也增强了情感的表达深度。例如,《梅花曲》以其高远的意境和深邃的情感表达而受到赞誉。钱仁康在这首歌中巧妙地运用了中国古典诗词中的意象,通过音乐语言将梅花的高洁、坚强和美丽表现得淋漓尽致,展现了梅花在严冬中绽放的壮丽景象。

民族元素在钱仁康的艺术歌曲创作中表现出独特的时代融合特征。其音乐语言中融合了中国传统音乐的旋律和现代音乐的形式,使得作品既保留了民族特色,又符合当代音乐的审美需求。在曲式结构上,钱仁康常采用ABA、往复曲等形式,注重对传统戏曲的融合,增强了作品的叙事性和表演性。例如,在他的声乐套曲《星》中的第一首作品《春雨》中,全曲采用F宫五声民族调式,这种运用中国民族调式的方式在当时是非常创新的。

在和声运用上,钱仁康借鉴了中国传统五声音阶,通过调性与非调性相结合,形成了独特的和声体系。例如,多个作品运用了平行和声及分解和声的手法,使得旋律更加丰富多变,同时也紧紧围绕民间音乐的音色和节奏展开。其作品中,《骸骨舞曲》通过深情的旋律来表达诗中的悲怆和对生死的沉思。《骸骨舞曲》通过深情的旋律和和声处理,表达了对生死、宿命等主题的深沉思考。

节奏方面,钱仁康吸收了诸多个民族节奏元素,如中国的民间舞蹈节奏、少数民族的鼓点等,使其作品在节奏感上层次分明且富于变化。这种节奏与旋律的交融,使得音乐作品充满了时代的脉动感,更加贴近当代

听众的审美偏好。尤其是在《祖国颂》一曲中,通过音乐传达了对祖国的热爱和对国家未来的憧憬。

文本内容的选择上,钱仁康倾向于基于中华文化的经典诗词,尤其是唐诗宋词,这些文化符号被他以现代的音乐语言进行诠释。通过对歌词意象的深入挖掘与表现,结合音乐的情感表达,成就了歌词与音乐的高度统一。例如,在《菩萨蛮》中借用唐代诗人温庭筠的同名词作品,通过音乐的起伏,传达了对自然美景的赞美。

在演唱方式上,钱仁康的艺术歌曲往往加入丰富的表情和细腻的情感表现。他结合民族声乐的技法,展现了人声的多样性,形成了一种新颖的演唱风格。使用了例如“拖音”、“颤音”等传统技法,使现代演唱更具表现力,同时保持对民族传统的敬意。

总体而言,钱仁康的艺术歌曲通过对民族元素的深刻理解与现代技术的灵活运用,体现了文化自信的时代精神,为当代音乐的发展开辟了广阔的道路。他的创作不仅是对传统的再现,更是对传统的尊重与创新,展示了中国艺术歌曲在全球化环境下的持续成长与变革。

3 时代回响中的薪火相承

3.1 传统与革新的交织

在钱仁康的艺术歌曲创作中,传统与革新呈现出独特的交织特征,体现了中西文化的深度融合与思想交相辉映的现象。其作品中大量运用中国民间音乐元素,如二胡、笛子等传统乐器,辅以西和声与形式,从而实现了两种音乐语言的有机结合。例如,在《红叶》中,钱仁康将传统五声音阶与现代和声结构相融合,形成具有鲜明个性的旋律。同时,他还运用丰富的音色对比,利用西方交响乐团的编制,来表现传统题材下的现代思维。

在作品结构上,钱仁康对传统诗词进行了重新解读与艺术化处理。他对古诗词的语言韵律、情感基调有着深刻的把握,创造性地将其融入音乐之中,使得歌词具有较强的音乐性与表演性。在音乐语言方面,钱仁康大胆尝试新技术与新表现手法。例如,他对调式的实验性探索,在《午夜心桥》中,使用了微分音技术,通过音高的细腻调整,使得乐曲渗透出一种淡淡的民思雅韵。

3.2 薪火相承的艺术实践

薪火相承的艺术实践在钱仁康的艺术歌曲创作中得到了具体展现,体现出对传统与现代的融合。钱仁康在艺术创作中,尤为重视对中国传统文化的理解与传承,通过对古典诗词的音乐化处理,赋予作品新的生命力。其代表作《春雨》全曲共14小节,根据歌词全曲共两大乐句,歌曲的旋律部分以及钢琴伴奏部分都是F宫五声

民族调式，这也是全曲的一大特色，在钱仁康的声乐作品中也是非常罕见的。这首艺术歌曲的和声进行基本上还是传统和声进行为主，例如歌曲开始四小节的主持续音，随后出现了“I-V-I”“K46-V-I”等和声进行。《春雨》的声乐演唱者与钢琴伴奏需要非常的默契：一方面，钢琴伴奏部分的三连音节奏很好地烘托出了绵绵春雨的背景画面；同时通篇的三连音节奏型也在结构上很好地统一了全曲，使得歌曲一气呵成，听起来丝毫没有松散的感觉。另一方面，声乐演唱部分还是保留了“二元”划分的节奏型，这样交错的节奏型能够更好地表现春雨背景下作者惆怅、复杂的情绪。

在创作过程中，钱仁康采用了“经典再生”的方法，精选经典文学作品作为歌词，结合现代音乐的表现手法，形成了独特的艺术风格。例如，他对《静》的处理，不仅仅是简单的旋律化，而是通过细腻的伴奏和变化多端的调性，使歌曲具备了多层次的情感表达。音乐要素如速度、力度及音色等均在创作中深具考量，使得作品在演绎过程中更具表现力和感染力。

此外，钱仁康在作品中融合西方现代音乐的元素，以丰富的和声、对称的结构和自由的节奏型，突破了传统艺术歌曲的局限。作品如《大地之歌》将传统民歌与现代音乐形态融合，不仅保留了地方特色，还引入了当代流行乐的节奏与编制，使作品在广泛的听众中产生共鸣。通过细致的编曲，钱仁康为这些作品构建了一种穿越时代的艺术对话，使其成为当代艺术实践的重要组成部分。

4 结论

钱仁康的艺术歌曲集不仅展示了其对音乐语言的深刻探讨，也反映了时代背景对音乐创作的影响。其作品融合了民族音乐元素与西方古典技法，形成独特的风格，具有鲜明的个性与时代感。例如，《小夜曲》通过深情的旋律和和声处理，表达了诗人对夜晚宁静美景的赞美以及对爱情的温柔诉说。演奏者需要通过音乐的起伏变化，将这种情感深刻地传达给听众。钱仁康在创作

时极为注重歌词与旋律的结合，语言的节奏和音乐的节拍巧妙交融，形成一种天然的亲和力，使听众在欣赏音乐的同时，感受到歌词所承载的深厚文化底蕴。例如，曲目《踏莎行》通过不同的节奏型态来表现诗词中的韵律美，使语言的节奏与音乐的节拍相互呼应，增强了歌曲的表现力。

在时代回响方面，钱仁康的艺术歌曲反映了社会变迁与文化交融的复杂性，尤其在其作品中可见的历史渊源与文化符号，彰显了中国传统音乐与现代流派的深厚碰撞。他的音乐，尤其是在独唱与伴奏的编排上，通过对传统乐器的创新运用，探讨了中西音乐的对话。

整体而言，钱仁康在音乐创作中的深刻思考与具体实践，使其艺术歌曲不仅具备了高度的艺术性，也具备了时代的适应性与前瞻性，成为了当代音乐文化中不可或缺的重要组成部分。通过对细节的深入剖析与对时代的敏锐捕捉，其作品在促进音乐多样性和文化交流方面发挥了积极作用，激发了后续创作者在传统和现代之间探索的新思路。钱仁康的艺术歌曲正是时代的声响，在历史与文化的交织中发出独特的共鸣。

参考文献

- [1]钱仁康.《新诗歌集》——“五四”以来第一部融汇中西音乐艺术的歌集[J].音乐研究,1992(3):3.钱仁康.谈歌词的翻译[J].音乐艺术:上海音乐学院学报,1999(4):5.
- [2]陈聆群.博采精取融会贯通--在钱仁康先生《学堂乐歌考源》出版座谈会上的发言[J].音乐艺术-上海音乐学院学报,2001(04):19-21.
- [3]王琛.龙榆生与钱仁康:新体乐歌的创作实践研究初探[J].天津音乐学院学报,2020:12.
- [4]杨燕迪.音乐理解的途径:论“立意”及其实现(上)——为庆贺钱仁康教授九十华诞而作[J].黄钟:武汉音乐学院学报,2004(2):6.
- [5]肖盎然.《钱仁康歌曲集》的创作特征[J].民族音乐,2024(2).