

Research on the influence of rhythm on music style

Li Yi

Northwest Normal University, Lanzhou

Abstract: In the process of music creation, different styles often show different rhythm characteristics. Similarly, different rhythms have different influences on the characteristics of the tune. Strong bright, slow and long rhythm, the formation of the style has its own characteristics. The purpose of this paper is to explore the influence of rhythm on the characteristics of music style in the process of music creation. So as to provide a reference for the collocation of rhythm and style in music creation.

Key words: Rhythm; Music style; Difference; Change; Curriculum

Received: 2020-04-26; Accepted: 2020-05-11; Published: 2020-05-13

节奏对音乐风格的影响研究

李 艺

西北师范大学，兰州

邮箱: yli.798@1663.com

摘要: 在进行音乐创作的过程中,不同的曲风往往呈现出不同的节奏特点。同样的,不同的节奏,对曲风特色的影响也不尽相同。强烈明快、舒缓悠长的节奏,形成的曲风各具特点。本文旨在探寻在音乐创作的过程中,节奏对曲风特色的影响。从而为音乐创作中节奏与曲风的搭配提供可供借鉴的参考。

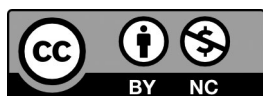
关键词: 节奏; 音乐风格; 不同; 变化; 课程设置

收稿日期: 2020-04-26; 录用日期: 2020-05-11; 发表日期: 2020-05-13

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

在音乐欣赏的过程中,我们经常听到曲调的流畅多变。有的曲子强烈明快,有的则舒缓悠长;有的轻快透明带着诙谐与灵动的跳跃感,有的则厚重低沉充满生命经验与人生阅历。这一点不仅仅在当下流行乐及西方现代音乐中体现得较为明显,早在音乐创作的漫长历史长河中,就得到了充分的验证。如西方古典音乐对曲风的追求,就达到了颇为理想的高度。在各类曲风的形成与表现当中,节奏的各具特色是不能被忽略的。节奏感较为强烈的乐曲,其曲风往往也给人以动感、强烈的印象;节奏感较为古板、均匀的曲子,其曲风往往也较为圆润,如巴赫的十二平均律;节奏感微弱的、仅仅是辅助曲调的曲子,曲风则往往更偏向轻音乐,给人以蜻蜓点水、舒缓轻柔的印象感觉。由此,我们可以逐渐探究出节奏对曲风特色的影响,进而能够在课程设置和教学中对学生加以引导与启发,使其通过不同的节奏特点能够判断出相关的曲风特色,希冀能够为音乐创作中节奏与曲风的搭配,以及课程设置与教学中的合理引导提供可供借鉴的参考。

1 节奏之于音乐创作

节奏,指的是音乐中有规律的强弱和长短,通常在音乐中交替出现,表现为音响节拍在变化和重复上的轻重缓急。节奏的变化与交替,能够使音乐富有活力、拉伸力和适当的时间感。在音乐创作过程中,对节奏的把握显得尤为重要,需要创作者拥有优越敏感的节奏感。而节奏感是人们在精准度方面对节奏的掌握,是人天生具有的一种直觉。这种直觉使得人们在乐曲节奏韵律、趣味等节奏美方面能进行进一步的捕捉、感受和表现。

首先,律动是作为节奏基础存在于音乐创作的过程中的。当音乐的律动不稳定或者不均匀的时候,那么音乐的整体感受上往往是趋于混乱的状态。

其次,节奏对音乐创作有着重要的价值和作用。正确的运用和填充节奏能给音乐以新鲜的生命与活力感。相反,如果不能在音乐创作中正确运用节奏元素,则往往使得音乐不具备基础的动感和乐感。因此音乐创作者只有具备了扎实的音律运用能力与丰富底蕴,才能够创作出节奏和谐的乐曲。

除此之外,节奏之于音乐还在于其能很好的传达出音乐所要表达的情绪。音乐情绪与节奏之间是有着密切联系的。朱光潜先生在这一问题上曾经作出过精辟的阐述,他认为:“节奏是传达情绪的最直接、最有力的媒介,因为它本身就是情绪的一个重要部分,我们生理、心理方面都有一种自然节奏,起于肌肉的伸缩以及注意力的张弛,这是常态的节奏。情绪一发动,呼吸、循环种种作用受扰动,肌肉的收缩和注意力的张弛都突然改变常态,原来的常态自然亦随之发生改变。换句话说,每种情绪都有它的特殊节奏。”我们常常认为,演奏音乐其实是一种二度创作。演奏的过程是将乐曲的节奏、韵律加以综合体现而内化为演奏者自身理解的一种过程;同时通过表演,演奏者将这种理解传达给观众;而观众所欣赏到的乐曲就是这样一种二度创作,体现了创作者的心绪、演奏者的内心,并影响着观众对这种乐曲风格的判断。

2 节奏与音乐风格

上面我们探究过节奏对于音乐创作的重要构成价值,那么由这个线条衍生,

我们不难发现,在对音乐创作本身存在重要的构成价值外,节奏通过构建乐曲,能进一步体现乐曲的音乐风格。

2.1 节奏体现音乐风格的不同

在整个乐曲创作范畴内,音乐风格通常指的是各种音乐方面的构成要素:旋律、节奏、音色、力度、和声、肢体和曲式等等比较多变的、相互杂糅的结合方式。其中,节奏对音乐风格的影响是至关重要的,它的特殊存在往往能够体现乐曲本身独特的或者较为明显的音响效果。某一个地区的乐曲风格往往是较为相近的,另外,同一个作曲家其创作的音乐风格往往也是相近的,尤其在节奏方面的创作,惯用的节奏元素是大同小异的。以当代较为活跃的钢琴乐曲创作者来说,如理查德·克莱曼、马克西姆等,其整体的创作风格中,节奏表现上不外乎是相近的,由此我们也不难发现,在其主要代表作品中,由节奏的相近而体现的音乐风格也是较为相近的。如马克西姆的《出埃及记》、《克罗地亚狂想曲》等等。从宏观的方面来讲,节奏对音乐风格最大、最突出的影响表现在对音乐风格的区分上。不同的地区、不同的创作者,其创作出的音乐风格由于节奏的不同特色而尽显不同,这也使得不同作曲家和地区之间形成个性化的呈现方式。我们可以具体探究一下由节奏不同呈现出的乐曲风格的不同特点:

在中国各具特色的少数民族音乐中,最具代表性的就是维族音乐,而维族音乐的典型节奏是切分音。切分音是变换的小节中表现强弱拍的一种节奏,它的基本格式主要是:弱拍音能够延续到强拍位置、存在休止符强拍位置、弱拍音能够较为自如的改变成强拍。通俗的来讲,就是中间的音较长、两边的音则相对较短,中间的音呈现重音的特色。当我们演奏维族音乐的时候,一般是从弱拍或者强拍的较弱部分开始,并将后一拍的抢拍持续在内,这样就能够表达出切分音的效果。以三个音符的表达为例,第一个音符往往表达为半拍,中间的音符表达为一拍,第三个音符恢复半拍的状态,这样弹奏出来的曲调就体现出明显的切分节奏。切分节奏效果十分独特,它打破了惯常的音符强弱规律,产生了一种错落有致的愉悦感。维族音乐在演奏时常常使用打击乐器,产生的

鼓点更能体现出切分节奏和欢快活泼、动感强烈的曲风特色。

除了切分音节奏在维族音乐中的大量使用而形成了该民族轻快的音乐曲风外,节奏对曲风的影响在中国传统民乐中也表现的较为强烈和突出。中国传统民乐的高音部分灵活,其特点是“声可无定高”;而很多传统的民族乐器如二胡、琵琶、古琴、古筝等等乐器的演奏均包含有吟、揉、滑等指法;独具特色的指法能够使声音产生波动,从而达到节奏上的舒缓而灵活多变,进而使得乐曲产生余音袅袅的效果,具有独特的韵味。这样的节奏特色也在很大程度上决定了传统民乐的乐曲风格和特色。

传统民乐中,往往用板、眼的不同排列形式来表达节拍。板在民乐中通常充当强拍特色,眼代表弱拍。在形式的变换上通常是比较灵活的,有流水板、一板三眼、一板二眼、一板一眼、散板等主要形式。其中流水板每拍节奏都是用板来进行记写的,节奏多为1/4,一板三眼节奏表现为4/4拍,一板二眼表现为3/4,一板一眼表现为2/4拍,散板则通常不固定强弱拍的位置,使得乐曲节奏更加多变。因此,传统音乐节奏对曲风的影响往往使得乐曲形成连绵流畅、优美隽永的曲风特色。

2.2 节奏承接音乐风格的变换与内涵

节奏对曲风的影响不仅仅表现在节奏能体现不同的音乐风格,在很大程度上也承接了音乐风格的变换与内涵。

在创作乐曲的过程中,节奏担当了音乐风格变换的承接者和内涵的诠释者。在当下的音乐创作中,不仅继承和发扬了音乐史发展各个时期的特点,也呈现出了多元化和丰富化的时代特色。不仅仅在钢琴曲及纯音乐创作方面体现出这样的特征,在流行歌曲、民族歌曲及其他乐曲的创作中也都体现了这一特点。不再用固定统一的节奏贯穿全篇,而是随着章节的变动而展现出变幻的乐曲风格。在整个乐曲风格的前后发展和变动中,节奏的变化可以说是这种整体变动的承接者。不少乐曲前面部分节奏较为强烈,偏快,中间部分偏向舒缓,后面部分又表现出较为快速的节奏感,这就使得整个乐章表现为前面部分激烈欢快,中间部分平稳舒展,后面部分恢复轻快的曲风特色。

节奏也在很大程度上诠释了曲风的内涵。通过节奏的变换及交接使用和组合,使得欣赏者从第一印象和最主观的接受角度上得到了乐曲想要传达的内容和基调情绪,从而能够大致判断出该乐曲的基本风格和所属流派等等。

3 课程设置运用

3.1 结合节奏与曲风教学

我们通过探究发现,节奏的变化可以影响曲风的个性特色。在当下课程设置中,我们大可以尝试通过对节奏特点、类型等方面的训练,引导学生熟悉不同节奏的具体个性特点,再由这些象征性的特点进一步识别出课程设置中想要学生掌握的曲风特点。

首先,在日常的教学中,有目的的训练学生对于具有分辨特点的节拍的识别,能够在课堂上对接触过的节奏有归类 and 自主分辨的能力。学生通过对节奏特点的系统学习与有效训练,达到可根据快慢、强弱不同的节拍与音符的组合,推断出音乐的来源与种类,实现正确的风格判断的能力目标。

其次,通过对不同节奏特点的掌握,反过来也能够帮助学生由乐曲风格特色印证节奏风格。通过掌握传统民乐与其他种类乐曲的独特风格和辨析性特点,便于让学生更进一步掌握某种乐曲节奏与风格,这对课程设置来讲具有一定的参考、借鉴意义,对学生的学习方法与学习效果的提升无疑也起到了积极的促进作用。

3.2 结合实践与理论教学

在关于节奏与曲风的有效教学中,应当注重配合科学合理的教学方法。不仅在理论上能够让学生明晰不同特色的节奏能够印证的曲风特色,同时要注重在实践中贯彻理论知识。作为教师,可以在课堂上引导学生进行简单的即兴音乐创作,通过老师的当堂辅导与指点,使学生在自我创作的过程中能够更好的掌握不同风格乐曲的节奏特色。在创作之初,将节奏特色与乐曲风格的匹配进行先入为主的思维设定;在创作完成后,由其他同学在未公布节奏特色和曲风

的前提下进行试听。这样的实操训练一方面能够使得作为创作一方的学生个体或团队掌握节奏与乐曲风格的微妙关系，同时又能够使得作为欣赏者一方的学生巩固不同节奏与曲风之间的联系与构成关系，从而产生相互促进、相互加深印象的良好教学效果。

在音乐欣赏与创作的过程中，不同曲风往往呈现出不同的节奏特点，而不同的节奏特点也能够帮助我们从节奏的变换和组合方式上马上判断出其具体所靠近或隶属的乐曲风格。二者是呈现相辅相成的促进作用的。将节奏对曲风的影响价值进一步应用在日常教学中，能够更加合理的规划课程设置，实现对学生的科学引导和教学。因此，探究节奏对曲风的影响作用，无疑对音乐风格的教学与研究提供了可供参考的借鉴。笔者也诚挚的希望在音乐欣赏与创作的相关教学及领域中，能够起到力所能及的推动作用。

参考文献

- [1] 朱光潜. 朱光潜美学文集(第二卷)[M]. 上海文艺出版社, 1982: 115.
- [2] 董林庆. 探索民族风流行歌曲的创作[J]. 音乐大观, 2012(4).