

ANALYSIS OF THE ARTISTIC CHARACTERISTICS OF PIANO ACCOMPANIMENT OF SHANG DEYI'S ART SONGS

Li Hui

Faculty of Arts Department, Southwestern University in Blagoevgrad, Bulgaria, huiufuu@gmail.com

Abstract: As one of the important musical genres in the European Romantic period, art songs were introduced to China in the early 20th century and were spread and developed by older musicians such as Qing Zhu, Zhao Yuanren, and Huang Zi. Since the founding of the People's Republic of China, a large number of new Chinese musicians represented by Shang Deyi have continuously explored and excavated the development direction of art songs in China based on the foundation of their predecessors. Among them, nationalized artistic language has become an important medium, and many excellent art song works have been created. As the most famous art song composer since the 1970s, Shang Deyi has a very personal style in the application and treatment of art songs, as well as his thinking and explanation of the times. Combining traditional Chinese folk music with Western composition techniques, he is undoubtedly a model of contemporary art song creation in terms of creative techniques and skills. The introduction, absorption and re-creation make his works both contemporary and national, while retaining the basic characteristics of art songs. The piano accompaniment of most of Shang Deyi's art songs has beautiful polyphonic melody lines. The writing of piano accompaniment is concrete and realistic, with strong modeling. In addition, piano accompaniment pays great attention to the unity of rhythm, the layout is very interesting, the texture is smooth, and the image is vivid. Shang Deyi's works emphasize national style and secondly embody the "combination of Chinese and Western" in his creations. Shang Deyi's art songs and piano accompaniments not only have a strong national style, but also reflect his reference to and application of Western music elements. This is the greatest manifestation of Shang Deyi's creation of a combination of Chinese and Western styles. He used the genre of Western German and Austrian art songs as the basis for his creation, and integrated traditional Chinese composition techniques, folk music materials and national tuning systems with Western harmonic functions, form structure, musical language and other aspects. The music works he created are neither the traditional style of Chinese folk songs, nor the traditional writing types of German and Austrian art songs. This innovation in composition techniques is a major feature of Shang Deyi's art song creation. This paper will take the piano accompaniment of Shang Deyi's art songs as the main research object, and try to analyze the artistic characteristics of the piano accompaniment of Shang Deyi's art songs by analyzing its polyphonic melody line, Melodic texture characteristics, image-shaping creation, and the fusion of Chinese and Western piano accompaniment in Shang Deyi's art songs. It will also provide some feasible references for better interpretation of his art songs, and add reference and practical significance to the development of piano accompaniment of Chinese art songs.

Keywords: art song, piano accompaniment, artistic features, piano.

АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАВИРНИЯ СЪПРОВОД НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕСНИ НА SHANG DEYI

Ли Хуей

Югозападен университет в Благоевград, Музика към факултета по изкуства, huiufuu@gmail.com

Резиме: Като един от важните музикални жанрове в периода на европейския романтизъм, художествените песни са въведени в Китай в началото на 20-ти век и са разпространени и популяризирани от по-старото поколение музиканти като Qing Zhu, Zhao Yuanren и Huang Zi. След основаването на Китайската Народна Република, голям брой нови китайски музиканти, представени от Shang Deyi, продължават да изследват развитието на художествените песни в Китай, въз основа на работата на своите предшественици. Основна характеристика за художествените песни от този период е националният художествен език, превърнал се във важна среда. Така са създадени голям брой отлични художествени песни. Като един от най-известните композитори на художествени песни след 70-те години на миналия век, Shang Deyi има ясно изразен личен стил в прилагането и обработката на художествените песни, както и в мисленето и разработването на времето. Съчетавайки традиционната китайска народна музика със западните техники за композиция, Shang Deyi несъмнено е модел за днешното създаване на художествени песни. Интродукцията, изложението и пресъздаването правят произведенията на този автор съвременни и национални, като същевременно запазват основните характеристики на художествената песен. В клавирият съпровод се открояват красиви

полифонични линии, които имат характеристиките на конкретност и силно моделиране, а като цяло, съпроводът придава голямо значение на унифицираното оформление на ритъма, интересна и гладка текстура, ярко изображение. Творбите на Shang Deyi придават голямо значение на националния стил и възпльщават "комбинацията от китайски и западен". Художествените песни с клавирен съпровод написани от Shang Deyi, не само имат силен национален стил, но също така отразяват препратка и приложение на западни музикални елементи. Това е модел на плодотворна, успешна комбинация от китайски и западни композиторски решения. Shang Deyi използва жанровете на немските и австрийски художествени песни от Западна Европа като основа за своето творчество, и интегрира традиционни китайски техники за композиция, фолклорни музикални материали и национални модални системи със западната функционална хармония, структури на музикални форми, музикален език и др. Така, създадените от Shang Deyi музикални произведения не са нито в традиционния стил на китайските народни песни, нито в стила на писане на немски и австрийски художествени песни в традиционния смисъл на думата. Тази иновация в техниките на композиция е основна характеристика на артистичното създаване на песни на автора. Настоящата статия взема за пример клавирият съпровод в художествените песни на Shang Deyi като основен обект на изследване. Анализирайки полифоничната линия и характеристики на мелодичната текстура, създаването на образи, сливането на китайското и западното, се изясняват артистичните характеристики, съдържащи се в клавирият акомпанимент. Този задълбочен анализ ще осигури някаква възможна справка за по-добро тълкуване на художествени песни от Shang Deyi и ще добави практическо значение към развитието на клавирият съпровод при китайските художествени песни.

Ключни зборови: художествена песен, клавирен съпровод, художествени характеристики, пиано

1. ВЪВЕДЕНИЕ

„Художествена песен“ е вокален музикален жанр, възникнал в Европа в края на 18 век с проста структура и кратка форма, но силно експресивен, отразяващ ценностите и предпочитанията от онази епоха. В началото на 20-ти век художествените песни са въведени в Китай. Чрез обучението и реформата на по-старото поколение артисти са формирани най-ранните художествени песни с китайски характеристики. С реформата и отварянето през 80-те години на миналия век музикалната индустрия също постави началото на тенденция на идеологическа еманципация и броят на създадените китайски художествени песни се увеличава значително. Shang Deyi е от поколението творци, които са връзката между миналото и настоящето в развитието на китайските художествени песни, наследявайки миналото и тези, които идват след него. Той поема историческата отговорност за насърчаване и съживяване на развитието на китайските художествени песни и създава творби, работейки неуморно и усърдно. Shang Deyi заслужено се е превърнал в един от най-значимите композитори в художественото песенно творчество у нас.

2. ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАВИРИЯТ СЪПРОВОД ПРИ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕСНИ НА SHANG DEYI

Полифонична (мелодична линия) в клавирият съпровод

Клавирият съпровод в повечето художествени песни на Shang Deyi има красиви полифонични мелодични линии. Например „Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“ е най-класическата и най-популярната песен сред художествените песни, композирани от Shang Deyi. Произведението е базирано на романа "Нотр Дам дьо Пари" на френския романтичен писател и поет Виктор Юго. В съпровода на пиано се използват непрекъснати шестнадесети ноти, за да се разложи акордовата структура. Вдъхновението на тематичната музика черпи от креативния звуков модел на първата „Прелюдия“ на Бах, правейки мелодията на акомпанимента да се лее като тих ручей, и така, задействайки речитативната мелодия на песента.

Текстурни характеристики на клавирият съпровод

При клавирият съпровод на художествени песни от Shang Deyi, текстурите са богати, разнообразни и гъвкави, интегриращи акомпаниментни елементи на китайската национална музика и използващи характерни форми, за да се постигне по-голяма изразителност. Прелюдът на „Радостта на факелния фестивал“ съдържа елементи от мелодичната част, по отношение на ритъм, звуков модел, идейно съдържание и др. В цялото произведение темата може да бъде въведена чрез прелюдията. Имитирайки рогавете, гонговете и барабаните на етническата група Yi, композиторият пресъздава богатия музикален стил на тази етническата група, извежда хората на сцената, които пеят, танцуват и тичат щастливо.

Създаване на образи

В художествените песни на Shang Deyi клавирият съпровод не само има „подобни на пиано“ елементи, Освен това има „изразителност“, адаптирана към съдържанието на музикалните произведения. Авторът креативно съчетава съпровода на пиано с музикалния образ, оформяйки музикалната сцена и изобразявайки

сърцето на героя и т.н., като по този начин засилва артистичността на песента. Следва примерен анализ на типичното създаване на образи от Shang Deyi.

В прелюдията в началото на "Звънрят на Нотр Дам дьо Пари" два стълбови акорда в басовата партия се използват за имитиране на тежките камбани, бързо въвеждайки слушателя в тържественото и тъжно настроение на песента. Акордът предвещава трагична тема чрез добавяне на два дисонантни интервала.

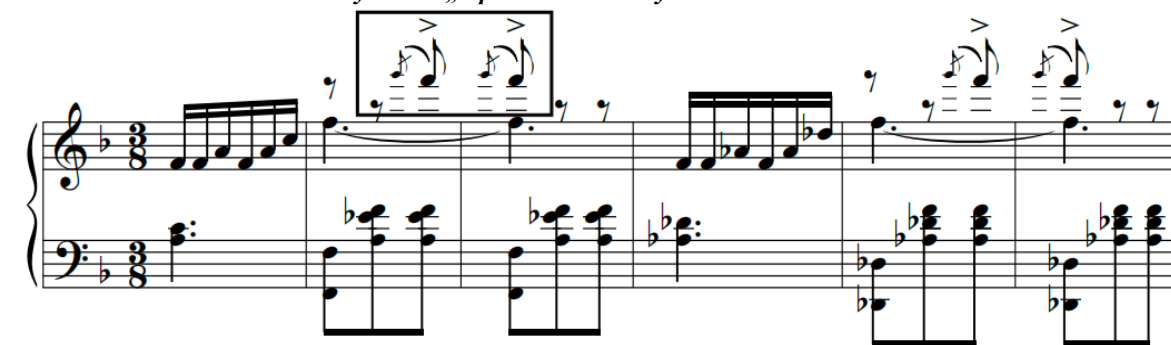
Музика 1 „Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“ 1-4 такта

Източник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“

В произведението „Пролетта на науката идва“, прелюдът добавя минорна втора хармонична украса към прогресията на основния акорд, за да имитира крясъка на птица. Ярко е пресъздадена красива сцена, пълна с жизненост и пролет. Това добре показва моделиращия ефект на клавирния съпровод и създава весела атмосфера в песента. Всичко това се вписва добре в началото на текста "Аз съм щастлива чучулига" и плътно следва темата на песента.

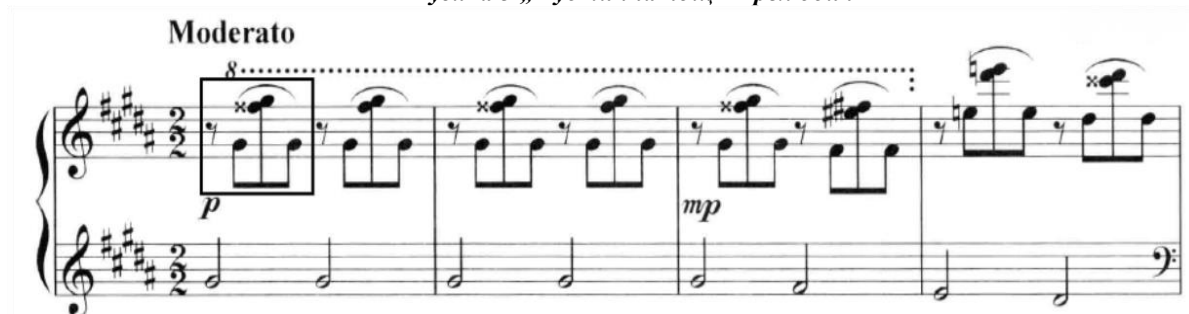
Музика 2 „Пролетта на науката идва“ 1-6 такта

Източник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Пролетта на науката идва“

В „Пустинна нощ“ е използвана хармоничната връзка на малката секунда, за да се имитира звука на звънец на камила, появяващ се многократно в творбата. Особено в началото на прелюдията дясната ръка в акомпанимента използва второ хармонично съотношение, за да имитира звънец на камила, който е ясен и далечен. Партията на лявата ръка просто поддържа основния тон на акорда и прави тихо изявление, което основно служи за подчертаване на формата на дясната ръка. Тази комбинация създава мистериозна, самотна и тиха атмосфера в пустинята, плътно следваща темата на песента. И това добре води до сцената на „мътната луна светлина и мигащите звезди“, която е описана във вокалната част на произведението.

Музика 3 „Пустинна нощ“ Прелюдия

Источник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Пустинна нощ“

3. СЛИВАНЕТО НА КИТАЙСКИ И ЗАПАДЕН КЛАВИРЕН АКОМПАНИМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕСНИ НА SHANG DEYI

Избор на музикален речник

Характерно за Shang Deyi е доброто интегриране на национални характеристики със западни композиционни техники и използването на елементи от двете. Много от художествени песни, използват синкопиран ритъм със силен национален привкус в повествователната част. Този ритъм е весел, жив, има уникален стил и чар и придава на песента силен национален характер в творческия процес, изразяващ ритъма на етническите малцинствени обичаи. Shang Deyi уникално прилага този национален музикален елемент в произведения с богат западен привкус, а в клавираната партия използва метод за свързване на синкопиран с единен ритъм, Силните ритмични характеристики на синкопирания ритъм и отличителните национални характеристики ще бъдат отслабени, като по този начин допълнително ще се интегрират китайски и западни елементи. „Юлски пасища“ е художествена песен в синцзян-уйгурски стил, която отразява уменията на автора да изследва етнически музикални материали и да прилага западни творчески техники. В това произведение композиторът използва национални ритми и умело използва хармоничен минор (от западната мажор-минорна система), за да аранжира клавиран съпровод на песента. Два композиционни метода изглеждат много различни, но те се сблъскват с различни музикални цветове и перфектно представят „привкуса на Синцзян“ в музиката.

Музика 4 „Пасища през юли“ 7-11 такта

Musical score for 'Пасища през юли' (7-11 такта). The score is written for piano and features a vocal line in the right hand and a piano accompaniment in the left hand. The key signature has two flats (Bb, Eb). The tempo is marked '7'. There are two lines of lyrics in Chinese:
1. 小蜜蜂采花嗡嗡的哩,
2. 羊群像云朵白白的哩,
The score includes a piano introduction and accompaniment for the vocal line.

Источник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Пасища през юли“

Избор на музикални теми

В „Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“, въпреки че темата на произведението идва от Запада, Shang Deyi все пак обръща повече внимание на използването на национални черти при избора на музикален речник. В повествователната част след кулминацията на песента е възприет синкопиран ритъм с подчертани национални характеристики. Този вид ритъм е топъл, ликуващ, динамичен и има отличителен стил. Той е

особено подходящ за песни в силни етнически стилове. Това е ритъм, който Shang Deyi често използва, за да опише обичаите на етническите малцинства. Така прилага този национален музикален елемент към богатото западно оцветено произведение. За да направи интеграцията на двете по-уместна, в партията на клавириния акомпанимент той свързва синкопирания ритъм с четния ритъм зад него със свързваща линия. Авторът отслабва прекалено силните ритмични характеристики на синкопирания ритъм и ясният национален стил, което позволява ритъмът да бъде добре интегриран в произведението с богати западни цветове. Тази творба е класическа в опита на Shang Deyi да комбинира китайски и западни стилове.

Музика 5 „Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“ 32-33 такта

Източник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Звънрят на Нотр Дам дьо Пари“

Комбинация от традиционна китайска музикална структура и западна песенна структура Shang Deyi често композира чрез сливане на традиционни китайски музикални структури със западни песенни форми. Например „Пастирска флейта“ използва западната двучастна песенна форма и структурата „свободен ритъм-бавен-умерено-алегро-свободен ритъм“ на китайската опера Tang. Пиесата започва със "свободен ритъм", в съвпад с възходяща и възходяща гама. Низходящата мелодия симулира звука на пастирска флейта, което предава на публиката художествената концепция на песента, позволявайки на всеки да усети дълбоко уникалното очарование на клавириния съпровод. Последващата певческа част е бавна, а съпроводът на пиано е променен и преминава в дълъг звук, който може да подчертае тематичната част на песента и да задълбочи емоцията. От този момент нататък музиката преминава от бавен, към по-бърз ритъм, прогресивно насърчвайки музикалното развитие. Тази комбинация от китайски и чуждестранни техники за композиция не само подобрява сплотеността на песенната структура, но също така доказва силното приобщаване на китайската музика.

Музика 6 „Пастирска флейта“ Прелюдия

Източник: „Избрани художествени песни на Shang Deyi“ Издание на Central Conservatory of Music Press 2021
„Пастирска флейта“

4. ИЗВОДИ

Shang Deyi възпява високи стандарти в създаването на художествените песни, в които също така преследва съвършенството в клавирния акомпанимент. Анализирайки художествените характеристики на клавирния акомпанимент в художествените песни на Shang Deyi, можем основно да подредим процеса на китайския клавирен акомпанимент от неговия ранен етап до постепенното му развитие и зрялост. Когато създава акомпанимент на пиано, композиторът умело интегрира западни творчески техники с традиционни китайски музикални елементи. Този уникален композиторски подход има изключителен принос към иновациите на китайските песни и също така предоставя нови идеи за последващото създаване на музика в Китай.

ЛИТЕРАТУРА

- Demei, J. (2022). Изследване на националните характеристики и стила на пеене на колоратурните песни на Shang Deyi (магистърска теза, университет Хенан).
- Jin, S. (2012). Национални стилни характеристики на художествените песни на Shang Deyi (10), 119-120.
- Juan, X. (2024). Анализ на творческите характеристики и пеенето на колоратурните песни на Shang Deyi - като пример за „Пастирска флейта“ (Втората половина на месеца) (07), 109-111.
- Kerong, Q. (2024). Музикална характеристика и певческо изпълнение на песента „The Spring of the Science is Coming“ (10), 106-109.
- Tong, H. (2017). Кратък анализ на художествените песни на Shang Deyi (04), 15-16+18.
- Qionghui, Z. (n.d.). Изследване на клавирен акомпанимент на художествени песни на Shang Deyi (магистърска теза, Xi'an Conservatory).
- Rongjuan, C. (2024). За приложението и отражението на националния стил в колоратурните художествени песни на Shang Deyi (магистърска теза, Quanzhou Normal University).
- Shuming, L. (2007). Прекрасна и изящна дама, с музиката на цитра и арфа ще я съпровождам - Преглед на "Chinese Art Song Seminar" (07), 26-29.
- Xiang, H. (2020). Анализ на техниките за композиция на художествените песни на Shang Deyi (20), 165-166.
- Xiaobei, Z. (2017). За характеристиките на стила на създаване на песни на Shang Deyi (22), 65.
- Yanming, L. (n.d.). Характеристики на творчеството и певчески анализ на художествените песни на Shang Deyi (магистърска теза, Северен университет за националности).
- Yin, S. (2022). Chongde Shangyi Golden Bell Rings — Запис на композитора и музикалния педагог Shang Deyi (01), 213-216.
- Yongze, Y. (2020). Разпространение на уникални и висококачествени продукти – анализ на техниките за създаване на песни на професор Shang Deyi (12), 51-59.