

古韵今声觅知音

——评当代抒情歌曲《梅花引》的艺术特色

常 晶

(南京财经大学 艺术教研室,江苏 南京 210046)

摘要:当代抒情歌曲《梅花引》是近年来推出的一首雅俗共赏的歌曲佳作,拟从审美的立意和表

关键词:审美立意;表达;个性化;创作;演唱

中图分类号:J605 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2008)01-0051-03

“一枝梅花踏雪来,悬崖上独自开。回眸一望,遍地芳菲都销尽,红颜寂寞,空守天地一片白。谁是我知音?谁解我情怀?疏影横斜,一树梅花一段魂,一片冰心等君来。一枝梅花踏雪来,悬崖上独自开。临风一笑,化做春泥飘零去,孤芳无痕,惟留清香透天外。谁听我吟唱?谁为我徘徊?拨开风雪,赠君东风第一枝,万朵霞衣任君裁。”一首《梅花引》,意深情重,韵味悠长。

梅花盛开于寒冬腊月,在万物凋零之时独放花蕊,用疏影横斜的芳姿和幽然浮动的暗香在萧瑟的环境中宣告着春天脚步的到来。因此,它以其铮铮傲骨、高洁坚韧的品质成为我国传统文人理想中完美人格境界的物化象征,也成为古往今来众多艺术创作的灵感源泉。由我国当代著名作家韩静霆和作曲家徐沛东合作而成的抒情歌曲《梅花引》,以古典传统词牌名为序,以“梅花”为象征,亦诗亦歌地描绘了当代知识分子在困境面前坚守理想、不为名利但求知音的真我情怀。歌曲作词凝炼,提炼众多古诗词中的“梅意”融于昂扬积极的时代精神中,手法流畅,读来抑扬顿挫,品之更有新意。歌曲的旋律典雅,用雅乐七声调式营造出对仗工整、端庄清丽兼有古代宫廷乐意味的民族古典音乐意境,亲切典雅、含蓄古朴^[1]。

一、歌曲审美立意既立足于传统文化又富有时代新意

1、歌词创作。歌词是歌曲塑造艺术形象的依

据,一首歌曲的成功往往首先决定于歌词的立意是否深刻含蓄,语言是否简练优美。在《梅花引》的歌词创作中,韩静霆先生广纳了众多古诗词中的佳句佳意,并巧妙地嵌入自己的上下阙歌词当中,在自问自答的梅意境中融古汇今,笔法简练,行文自然流畅。如林逋《山园小梅》中的“疏影横斜水清浅”、毛泽东《卜算子·咏梅》中的“已是悬崖万丈冰,犹有花枝俏”、龚自珍《己亥杂诗》中“落红不是无情物,化作春泥更护花”、王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”等。除引用传统典故之外,作者在上阙的歌词创作中,还用“独、望、守、等”等动词形象地刻画出严冬季节盛开的梅花傲雪凌寒,独入清香的幽独傲然之态以及它渴望与同具君子情操的知音相解情怀的心境,延承了我国传统文学寓于梅花的高洁孤寂之意。然而,作者又不让心中的梅花仅仅停留于顾影自怜这样的立意当中,他所赞赏的梅花是引领时代大潮、迎头向上、乐观自信的当代梅花。因此,在下阙的歌词创作中,他又用“独、笑、化、留、香、拨、赠”这样动态的词汇成功地勾勒出梅花用妩媚的红颜化作春泥,滋养生命的种子,用清香的灵魂去唤醒春风,引来万物争艳的独笑早春的当代精神。纵观全词,文字虽不足百字却营造了一个高雅、坚强、乐观的梅花世界。歌词行文化故为新却又过渡自然,不落痕迹;立意深刻含蓄却又亲切易懂,足见韩先生文学素养之渊博及创作笔法之高超^[2]。

收稿日期:2007-10-14

作者简介:常晶(1977-),女,江苏东台人,南京财经大学讲师,音乐学硕士,研究方向:音乐教学、音乐评论。

2、音乐创作。“诗言志，歌咏情”，音乐是歌曲表达情感意念的最重要的载体。作曲家徐沛东先生采用我国传统的民族调式为歌词谱曲，节奏舒缓、旋律起伏延展，音乐在委婉回旋、古朴典雅的流转中再现了歌词中梅花“高洁雅逸”的意韵。通观全谱，笔者认为作曲家的歌曲构思是将音乐设立在第一人称梅花“自问自叹”的语境中展开的。为了实现这一语境，作者用重复的手法构建了旋律线条，运用传统音乐“合头变尾”、“依字行腔”等组织手段推动音乐的发展。在旋律进行中还多处运用自由的装饰音，以配合歌词的古诗词格律，增强音乐乐感的吟诵韵味；在音乐的结构中沿用传统的“起承转合”模式使歌曲乐思的起伏跌宕与歌词语意的长吁短叹、声调升降相对应，在民族音乐框架中构建了对文学语言、语气的写意和升华。全曲共由八个乐句组成，每相邻两句结成一组，在每组乐句的进行中运用“合头变尾”的手法展开乐思，在舒缓的节奏中营造出“自问自叹”的梅花语境。如：歌曲的第一个乐句中，将开头和尾音都落在角音上，使羽调式的音乐在上行发展的趋向中进行有着不稳定的“期待感”，营造出“设问”式的语境；随后旋律在重复开头的乐思中变换了线条的走向，在下行发展中落在羽音上，于叹息中的语气中回应了乐思在开头时的设问。在承接乐思的乐段中，作者改用宫音开头组建新的乐句，用“合头变尾”及“更换拍号”的手法将乐思在“自怜自叹”的语境中推向了“谁是我知音”的情感呼唤高潮中。值得关注的是，作者在羽调式的创作中引入了“变徵”、“变宫”这两个很有感情倾向性的音符，它们的加入使答句音调原本就呈下行叹息发展的情感更显落寞和凄凉，有效地呼应了歌词前半段中对梅花“幽独寥落”的立意刻画。在歌曲的后半段中，问句在急促的询问语气中反复盘旋于高音区域，转前半段的“幽独寥落”乐思为主动式的“急切呼唤”，与之回应的却是旋律时断时续、节奏平缓、音调跌宕起伏“欲说还休”之意，这样的音乐完全摒弃了干脆直白的西式腔调，用充盈着唯美含蓄的东方式音乐情感暗合了梅花“疏影”“暗香”的审美意韵，使词曲完全融为一体；可见作曲家用民族音乐手法深度解读文学语言的不凡功力！最后，在即将结束的“合”乐段中，作者通过附点与八分音符的交替进行和旋律线条六度大跳的作曲手法使歌曲乐思在弹性自如的升展中再次向上昂扬，定格于积

极的主音上，强化了梅花“坚定乐观”的当代主题，将梅花高洁的人格追求坚定地升华于新的时代精神中。余音缭绕，回意无穷^[3]。

二、音乐表达内敛含蓄、注重细节

本文作者认为，表达这首歌曲应在理解歌词内涵、把握音乐情感的布局和准确表达民族语言的基础上，用“文人音乐”的清、幽、雅来为歌曲定性，用纯、亮、柔的演唱音色塑造出歌曲的意境，再现“借梅咏怀”、“人梅两忘”的精神内涵。

1、表演唱气质要“高雅含蓄”。对于这样一首具有浓郁的古典文人气息的音乐作品，演唱者必须注重精神内涵的表达，精简质朴的外在表现，用吟诵般的抑扬音调、深沉内敛的情感，去塑造角色高雅含蓄的精神气质，准确地再现出歌曲的内容和意境。在歌者自问自答式的吟诵语境中呈现歌曲柔婉起伏的旋律线条，营造出抑扬顿挫、文雅内敛的传统审美意境。

2、情感表达要“委婉节制”。针对这首歌曲的特定意境，歌者在表演过程中应以适度含蓄的方式处理歌曲的情感，力度对比不宜过度张扬，音量也应在逐渐变化的过程中体现情感的起伏和细腻转换。对于某些重要位置的单个音，应当强调对其相对独立的加工，在演唱节奏中用细微音高、音强、音色的变换体现歌曲情感的微妙变化。如：歌曲上阕中“悬崖上独自开”的歌词分别在问和答的音乐语境中各出现一次，对于不同的语境我们就应采用不同的方式处理“开”这个字。虽然曲作者在这个字上都停留了相同的四拍，但在问句的演唱中，演唱者应当把演唱力度由 mp - mf 的渐强方式适中展开乐思，引来后面的答句；而对于答句的“开”字，就应处理为相反的 mp - p 的力度变化，迎合“叹息”的乐思，营造出“先扬后抑”的情感布局，使歌曲旋律在简单的重复中有了生动的动态感和情感张力。

3、声音表达要“清亮柔婉”。梅花盛开于高山幽谷之中，其妩媚芬芳的形象和高洁脱俗的气质需要演唱者用幽然柔婉的行腔与清亮纯净的音色来塑造，声音表达强调灵活的控制感和均衡感，“增一分则过粗，减一分则过白”。要达到这样的艺术要求，演唱者需要采用深而稳定的横膈膜支持和整体共鸣，使歌唱的声音形象在高中低声区转换自如、稳定均匀，改变演唱时声音发“尖、白、挤”的状况；同时演唱者还需重视民族语言的咬

字清晰与音乐进行的高度融合,用符合汉字语言发声规律的行腔去抑扬顿挫地再现音乐的形象,准确地刻画出歌曲的情感意境,让大众听懂音乐、爱听音乐。因此,笔者认为在对这首歌曲进行演唱分析时应做到:在中声区的陈述段落中,应在喉头下降,声带闭合稳定的基础上用叹气般柔和均匀的气流量来冲击声带,使歌声在“诉说”的亲切中不失“唱”的明亮圆润;在低音区的“呼唤”乐句中,需充分打开胸腔,给予高音更为通畅的共鸣和中、低音的稳定支持。但仍需要把握住声音情感戏剧性对比的度,在速度、音量、音强渐变的过程中体现情感的铺垫和高潮的来临。甚至在歌曲高潮点的演唱中也要控制用声,做到音量“充而不盈”、音强“响而不炸”,使情感“唱至七分留三分”,给听众以情感意境的想象留白。

4、语言表达要“字随腔行”。这是一首具有浓郁的民族古典意韵的抒情歌曲,演唱时一定要注意处理好我们民族声乐的吐字发声关系,即“以字行腔、字随腔行”。首先,需要恰当地处理好汉字的“四声”语义音调 and 字音形成过程中“头、腹、尾”的结合关系,实现歌唱咬字的“字正”要素。如歌曲中“谁是我知音”这一呼唤问句,情感急切真挚,重点在于“谁”的吐字上,将字头“sh”咬住,先从舌齿间送气再发声,形成“喷口”再带出“ei”母音,可以帮助歌唱起到情感的爆发作用;此外,又由于“谁”的语音呈“阳平”的发展

动态,因此“ei”母音的咬字同样重要,不仅帮助字意准确形成,同时还将已经喷发的情感高潮又向上推动了一步;再如,歌词中“疏影横斜”的“横”字与“一树梅花”的“梅”字读音都是“阳平”声调,可以把谱面上原来对应的“3”微调成“23”,在字头上发“2”音,归韵在“3”上,使吐字发音在上升的曲调中更加清晰;其次,演唱民族意韵的歌曲还要求“味道纯正”,即歌唱语境中的“腔圆”。在处理好演唱中吐字、咬字的准确度之后,还需要将这一语音的形成过程结合到民族特征曲调的变化中,结合使用传统民族声乐多样化的歌唱语言方法,如“润腔”、“拖腔”等来咬字行腔,实现歌曲的“味道纯正”^[4]。

综合以上对当代抒情歌曲《梅花引》的分析,我们可以发现,这首歌曲立意深刻,高雅超逸,含昂扬乐观的时代新意于传统、朴素的创作形式中,亦新亦雅;表达含蓄内敛、注重细节。它的传统之处在于继承了我国民族传统的音乐审美观念,注重歌曲的旋律美和声音美、语言美,在委婉回旋、古朴典雅的歌声流转中再现了梅花“高洁雅逸”意韵的表达;它的创新之处在于文化精神上的推陈出新:以“梅花”为象征,改古人孤芳自赏、顾影自怜的寂寞梅意为今人笑作春泥、只为知音的乐观精神,从而实现了昂扬上进的时代精神与传统文化的融会贯通,引发人民群众的强烈情感共鸣,具有独特的审美价值和社会价值。

参考文献:

- [1] 石惟正.论中西传统声乐的优势契合——关于寻求中国当代声乐优势的思考[J].音乐研究,2005(2):12-15.
- [2] 修海林,李吉提.中国音乐的历史与审美[M].北京:中国人民大学出版社,2002:68-70.
- [3] 周青青.中国民歌[M].北京:人民音乐出版社,1993:72-73.
- [4] 茅原.未完成的音乐美学[M].上海:上海人民出版社,1998:62-64.

Looking for Soul Mates through Singing the Traditional Rhythm ——Impression of the Artistic Feature of "Mei Hua Yin"

CHANG Jin

(Department of Art Design, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210046, China)

Abstract: The contemporary lyric song-Mei Hua Yin is appreciated by both refined and popular tastes as an excellent song of recent years. The paper has analyzed the creation of literary work, the composition of music and the artistic features of singing skills from the perspective of aesthetic meaning and expression.

Keywords: aesthetic meaning; expression; individuality; compose; sing

(责任编辑:李军;校对:沈爱琴,丁小玲)