

试论中国古典音乐作品的旋律美

吴淑元

(湖南工业大学 高等教育研究所, 湖南 株洲 412007)

[摘要] 中国古典音乐具有旋律美, 中国古典音乐旋律美主要通过两种形式表现: 一是流畅的旋律; 二是多变的旋律。中国古典音乐的旋律美可以升华人类的情感, 净化人类的心灵。

[关键词] 中国古典音乐; 旋律美; 内涵; 表现; 作用

[中图分类号] J605 [文献标识码] A [文章编号] 1674-117X(2014)05-0125-03

On the Beauty of Melody in Chinese Classical Music Works

WU Shuyuan

(Institute of Higher Education, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007, China)

Abstract: The beauty of melody in Chinese classical music can be reflected through two kinds of forms: one is smooth-flowing melody and the other is diverse rhyme. Chinese classical music has the most beautiful melody. The beauty of melody may not only elevate human emotions, but purify human mind.

Key words: Chinese classical music; the beauty of melody; connotation; performance; effect

一 音乐旋律美的内涵

旋律是音乐的一个专属名词,《现代汉语词典》解释:旋律是“乐音经过艺术构思而形成的有组织有节奏的和谐运动。旋律是乐曲的基础,乐曲的思想感情都是通过它表现出来的。”^[1]《音乐欣赏手册》认为旋律“是塑造音乐形象最主要的手段,是音乐的灵魂。”^[2]旋律和节奏具有非常重要的关系,两者密不可分。高兴先生说:“用人之骨骼与肌肤的关系来比拟,节奏如骨骼,旋律如肌肤。对于一个充满活力的躯体我们首先看到的是什么?当然是健美的肌肤。”^[3]这个比喻形象地说明了旋律和节奏是一种相互依存、密不可分的关系。也就是说音乐如果没有节奏,也就没有旋律。而旋律的重要性就在于它是音乐存在的具体形态,我们只有通过旋律的这种具体形态,才能感知到我们所说的音乐语言,我们欣赏音乐是否优美动听就是依据我们所感知到的旋律。旋律板滞凝结,则音乐粗糙无力,

旋律流畅多变,则音乐优美动人。中国古典音乐的旋律美就是通过流畅多变的旋律形式来表现的。所谓流畅,指的是旋律的内在运动具有一种一环套一环的紧密联系,没有丝毫的生硬、凝滞之感;所谓多变,是指旋律既具有铺垫性的停顿,又具有铺垫性的跳跃,这种跳跃和停顿,是一种具有前期性的充分准备,没有丝毫的突兀之感。我们所进行的音乐审美,主要是对旋律的审美。如著名音乐家吴跃跃在谈到怎样欣赏音乐时,就特别注意音乐旋律的规律。他说:“旋律上行,使人感到兴奋、情绪高涨、紧张;旋律下行,使人感到平静、情绪低落、松弛。”^[4]由此可见,旋律在音乐审美中的重要性,确实确实,当我们用心灵来体验音乐的旋律时,会明显地感到上行旋律给我们的心灵体验是心理上的感觉或情绪的紧张度在一步一步增强或增加;下行旋律给我们的心灵体验是心理上的感觉或情绪的紧张度在一步一步地减弱或减少。而级进的旋律使我们心灵体验到的平和与安详的感觉;不断跳进

收稿日期: 2014-07-04

基金项目: 湖南省教育教学改革研究项目“地方高校大学生中国古典音乐审美素养培育研究”(湘教通[2014]247号)

作者简介: 吴淑元(1968-),女,湖南株洲人,湖南工业大学副研究员,主要从事高等教育和古典音乐研究。

的旋律使我们心灵体验到的是激情喷发的感觉。音乐正因为这种旋律的不断变化或跳动,显出一种美妙神奇的特征,而正是这种特征,才使得音乐变得优美动听或激动人心。因此,所谓音乐旋律美的内涵,就是指音乐的这种有意味的组合而呈现出来的流畅多变的美感。

二 中国古典音乐旋律美的表现

旋律是一种音的线性组合,音乐的旋律美就是这种通过流畅多变的线性组合式的线条来表现的。“流畅”所形成的旋律美表达了旋律内部的一种内在的紧密联系;“多变”所形成的旋律美则表达了旋律内部点与点之间的相互结合。音乐的旋律美一是通过流畅的线条来表现。如著名的唢呐独奏曲《百鸟朝凤》就是通过流畅和热烈欢快的旋律来表现大自然百鸟和鸣、气象万千的关系和人类对大自然美景的热爱之情的。

据袁静芳先生主编的《中国传统音乐概论》考证:“《百鸟朝凤》是我国民间唢呐音乐中的优秀曲目之一,主要流传于山东、安徽、河南、河北等地区。”^[5]为了使该曲更具有艺术性,民间演奏家任同祥、陈家齐在专业音乐工作者的帮助下,共同对这首唢呐独奏曲进行了艺术加工。一是将原来典型的自然原始意味的部分进行了加工,删去了公鸡报晓及母鸡下蛋撒欢的声音,并精心选择了悦耳的鸟鸣声;二是在结尾的快板段设计了一个具备长音技巧的华彩乐句,并运用特殊循环的换气法进行演奏,从而使全曲的结束处增添了一种热烈欢腾的气氛,更好地突出了主题;三是在乐曲前面设计了一个非常有意味的引子,即通过百鸟齐声鸣叫来象征祖国百业兴旺,人民欢欣鼓舞;四是对鸟鸣声进行压缩、提炼;五是对段落章节进行有层次的合理安排,并采用新的曲调来伴奏,从而加强并突出了音乐性;六是再次扩充了具备长音技巧的华彩乐句,并采用快速双吐演奏技巧来演奏这个华彩乐句,使得全曲更趋精致完美;七是根据原曲各段不同的意境,分别给乐曲标注了八个富有诗意的标题:即山雀啼晓、春回大地、莺歌燕舞、林间嬉戏、百鸟朝凤、欢乐歌舞、凤凰展翅和并翅凌空。这样一来,乐曲主题更加鲜明突出,层次结构更加紧凑合理,情趣更加激发动人,更好地表现了百鸟和鸣、气象万千的自然美景和劳动人民对大自然美景的热爱之情。

《百鸟朝凤》以热烈欢快的流畅旋律和百鸟和鸣之声,描绘了生机勃勃的大自然景象,歌颂了劳动人民对劳动生活和大自然美景的向往喜悦之情,充满了健康向上的美好情感。全曲一共分为八段,

采用循环体结构来组织。第一段,“山雀啼吟”,这是全曲的引子部分。乐曲开始时,是一段节奏自由的散板。散板过后是一段由唢呐演奏的清新、悠扬的引人入胜的乐句,乐句之后是伴奏乐器笛子吹奏出鸟儿互相对学呼应的鸣叫声,这种鸣叫声被笛子模仿得惟妙惟肖。而正是这种惟妙惟肖的模仿声,充分营造了“山雀啼吟”的优美意境。第二段,“春回大地”,这段乐曲风格粗犷、爽朗,具有浓郁的北方民间的乡土气息。这段优美而流畅的旋律,其特点是变化多端,生动活泼。每乐句结句的尾长音总是紧扣在调式主音上,让人既感到纯朴多情,又感到欢乐有趣,为了一段模拟音调的出现奠定了扎实的基础和提供了心理上的准备。第三段,“莺歌燕舞”,主要是用唢呐来模拟莺歌燕舞的各种鸟鸣声,而伴奏的声部则用舒展和缓的节奏和优美如歌的流畅旋律作为陪衬,以增强演奏曲调的音乐性。伴奏声部的旋律和节奏与唢呐泛奏的旋律和节奏形成一定的对比,音乐情绪热烈昂扬,生动地表现了“莺歌燕舞”的欢乐情景。第四段,“林间嬉戏”。这一段的乐句和前面相比,变化较大。此处大多为短暂的乐句,旨在通过活泼欢快的流畅旋律来恰到好处地描绘了一幅群鸟在林中跳跃、嬉戏的画面。第五段,“百鸟朝凤”,是全曲的高潮,也是乐曲中第二次模拟各种禽鸟的叫声。在这一段中,演奏者运用高超的唢呐演奏技巧惟妙惟肖地再现了百鸟朝凤的动人情景,将全曲顺利地推到了高潮。人们在优美的唢呐乐曲的流畅旋律中,仿佛走进了美妙的大自然,百鸟在天空中自由飞翔,在枝头嬉戏跳跃,大自然充满了勃勃的生机。第六段,“欢乐歌舞”,随着音乐速度的加快,乐曲的情绪不断向前推进。当伴奏乐队戛然而止的时候,唢呐出人意料地用花舌音奏出蝉鸣声,非常真切动人。特别有趣的是模拟蝉被捉住时,所发出的阵阵挣扎声和最后长鸣一声远飞而去的一段,绘声绘色,流畅的旋律充满了欢快热烈的气氛,淋漓尽致地表现了百鸟和鸣,阳光明媚的景象。第七段,“凤凰展翅”,随着乐曲速度的加快和短小音型的反复推进,音乐再次进入高潮,在出现号召性的长音之后,又出现了唢呐的华彩乐段。这段音乐是用唢呐特殊的循环换气法“一气”吹成,旋律流畅,乐调优美,使得音乐欢腾的情绪达到了极点。第八段,“并翅凌空”是高潮段落的继续。唢呐热情欢快的旋律使音乐的情绪更加热烈,再一次描绘了百鸟争鸣、凌空展翅的动人情景。最后,音乐以一个短小的“谢板”,在热烈欢腾的气氛中结束全曲。

《百鸟朝凤》是一首以仿声为主要表现手法的唢

呐曲。乐曲充分发挥了唢呐以及笛子等乐器的表现功能,来模仿许多飞鸟鸣禽和百鸟朝凤的欢乐声,音乐活泼粗犷,欢快爽朗,极富生活气息。整个乐曲的结构也比较别致,全曲以一定程度的循环结构为原则,将音乐分为旋律部分(主部)和模仿鸣叫声部分(插部)两种。旋律部分为徵调式,具有北方民歌旋律音调特点,模仿部分是表现各种鸟叫,以穿插其间。两个部分由一个爽朗明快、活泼粗犷的主题串联起来,使音乐风格达到一致和统一,又使乐曲不会支离破碎,全曲旋律线流畅贯通,毫无板滞之感,听众欣赏后有司空图《二十四诗品》中那种“若纳水毂,如转丸珠。夫岂可道,假体如愚。荒荒坤轴,悠悠天枢。载要其端,载同其符。超超神明,返返冥无。来往千载,是之谓乎”^[6]的流动美的感觉。这种感觉就是旋律流畅所带来的美感,正是这种美感,使得《百鸟朝凤》成为一首著名的唢呐独奏曲。

通过多变的线条来表现旋律美的还有著名的古琴曲《长门怨》,该琴曲是根据历史上陈阿娇皇后被汉武帝冷落,请著名辞赋家司马相如写作《长门怨》来挽回汉武帝爱意的故事而创作的古琴曲。

乐曲共分为五个段落。第一段是引子。起首的一连串的泛音,描绘了长门宫重门深锁的寂寞环境,表现了宫中静穆的气氛和陈阿娇环珮叮噹,辗转徘徊的步态及苦闷哀怨的心情。第一段是一个非常精美的段落。透过悲哀低沉的音乐,结合《长门赋》所描写的情景,我们仿佛看到陈皇后在失意悲伤的心态下,登台遥望自己曾和汉武帝共同欢乐过的宫殿苑囿,以致周遭的景物都呈现出哀怨的色彩,有效地刻画了陈皇后悲伤、盼望的心理。第二段带有哀怨情绪的倾诉。缓缓的音乐,既倾诉了自己对汉武帝的思念,也倾诉了自己被废后的哀怨。第三段则在第二段的基础上更进一步,用跌宕起伏的旋律,来刻画陈阿娇失宠后的失望,和希望重新得宠的复杂心情。跌宕的旋律和起伏的声调,较好地表现了陈阿娇这种既失望,又希望,还有希望能否实现的犹疑不定的缠绵情感。第四段是乐曲的高潮。首先是缓缓奏出伤感凄凉的旋律,接着,运用高音区泛音和高音滑奏相结合的手法,将悲愤和哀怨的情绪推向了高潮。第五段的旋律与第四段的旋律具有鲜明的对比,先在低音区出现一个委婉的曲调,以表现陈阿娇如泣如诉的悲切心情,深沉而多变的旋律中带有无限的伤感。接着是一连串的泛音,以衬托寂静的后宫环境和陈阿娇寂寞的心情。然后再是一个按音,以表示无可奈何、顿足长

叹和茫然不知所措的感慨。

《长门怨》最大的特色是开创了古琴曲表现他人、他事的成功途径。而这种成功,在于琴曲内部所蕴含的跌宕起伏的多变旋律。琴曲中通过曲折多变旋律所刻画的女主人公的心情由盼望、犹疑、无聊、寂寞、忧伤、梦想到希望重生的起伏变化的情绪,也在音乐中一一展露无遗。因此,我们在欣赏《长门怨》琴曲时,可以体察到曲折多变的音乐旋律来表达复杂多变的情感,同时把我们带入到一个最高最美的欣赏境界,这也许就是《长门怨》一曲带给我们的审美愉悦。

由上可知,流畅多变的旋律具有良好的动力性,这种动力性可以极大地调动人的情绪。松弛、紧张、平和、激动、欢快、痛苦、狂热、冷静的情绪随着这流畅多变的旋律而不断地跌宕起伏,时而激情如潮,时而优美如歌。而这种优美的流畅多变的旋律,对人的健康情绪的形成具有极大的推动作用。因为优美的旋律能够在不同的审美个体的脑海里留下不同的音乐记忆,人们可以通过旋律来回想乐曲的整体,来还原乐曲的情感,而这种优美雅致的旋律一旦形成审美的范式,就会从心理上自觉地排斥粗鄙低级趣味的旋律。我们的审美个体对旋律形成的美感如果达到了自觉地选择优美的旋律和自觉地排斥粗俗的旋律的境界,就会引导我们追求更高更美的无穷无尽的音乐旋律美,这种美妙的旋律美,促使欣赏者的情感得到无限的升华,并在这种升华中净化着心灵。而正是这种情感的升华和心灵的净化,就是中国古典音乐旋律美的巨大作用。

参考文献:

- [1] 中国社会科学院语言研究所辞典编辑室. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京:商务印书馆,1978:1426.
- [2] 上海音乐出版社. 音乐欣赏手册[M]. 上海:上海音乐出版社,1997:41.
- [3] 高兴. 大学音乐[M]. 武汉:华中理工大学出版社,1997:54.
- [4] 吴跃跃. 音乐欣赏与素质教育[M]. 长沙:湖南文艺出版社,1996:9.
- [5] 袁静芳. 中国传统音乐概论[M]. 上海:上海音乐出版社,2000:305.
- [6] 郁元著. 二十四诗品导读[M]. 北京:北京大学出版社,2012:117.

责任编辑:李珂