

从陈鹏年的《菩萨蛮》谈起

文 \ 沈月池

摘要: 陈鹏年先生为李白的《菩萨蛮》谱写的声乐作品,具有洋为中用、古为今用、雅俗共赏的艺术特点,本文在介绍作者和作品的基础上,着重对这部作品的曲式、演唱等方面进行了探讨。

关键词: 陈鹏年 李白 菩萨蛮 曲式 演唱

江苏文艺出版社于2008年11月出版的《陈鹏年音乐作品选》一书搜集了陈鹏年先生的主要作品,有他为声乐和交响乐队而作的《唐代诗词四首》,包括李白的《菩萨蛮》、王昌龄的《从军行》、杜甫的绝句《两个黄鹂鸣翠柳》及李白的《清平调》。本文所谈的声乐作品《菩萨蛮》便是这组套曲中的第一首。

陈鹏年先生是江苏南通人,生于1934年,少年时期就随父从军,成为一名文艺战士,出没于炮火硝烟。解放后两度进入上海音乐学院专攻作曲专业,数十年踏遍了江苏的山山水水,把一生献给了自己钟爱的音乐事业,成为杰出的江苏音乐家和教育家。英国牛津大学将他评选为1992年至1993年的国际人物,英国剑桥名人中心也将他的小传收入国际名人第二十三卷。他曾任南京艺术学院音乐学院副院长、中国音乐家协会理事等职,至今仍担任江苏省音乐家协会名誉主席。虽然已年过古稀,仍时时不忘江苏的音乐事业,处处关心年轻一代的成长。他是一位多才多艺的作曲家,在声乐、器乐以及舞蹈音乐、广播音乐、话剧音乐、影视戏曲等领域都取得了不少成果。其声乐作品内容丰富,形式多样,流传甚广。从昔日的炮火硝烟到今天的改革开放,从江南的小桥流水到苏北的水乡风光,从优美的吴歌雅韵到豪放的海滨渔歌……每一部声乐作品都有钢琴或交响乐队伴奏谱,每部作品都经过作曲家的细心雕琢,件件都是精品。尤其是为古代诗词谱曲,难度较大,往往令人望而却步,而他的艺术水平已经达到了很高的境界,他编配的交响乐总谱又为我们的学习和研究提供了方便。

《菩萨蛮》词作者李白,字太白,号青莲居士,生于绵州(现四川江油)。他是唐朝著名诗仙,深得唐玄宗赏识,封为翰林,因不善结交权贵被赐金放还,漫游各地。安史之乱中又因结交永王磷府被流放,飘泊东南一带,遇赦东还的归途中卒于当涂(现安徽),终究未能回到家乡。诗人在这首词中抒发了自己在异国他乡的惆怅、悲凉和思归、思乡的渴望之情。虽然只有几十个文字,寥寥数语,却浓缩了诗人亲身经历中的感受。而作曲家又是怎样用一个一个跳动的音符和一条条流动的旋律把诗词中蕴藏的故事、人

物和情感展现出来的呢?陈鹏年先生创作古诗词声乐作品的过程中,又是怎样运用现代音乐技法激起人们“志在高山、志在流水”的共鸣呢?

这首歌曲的曲式结构为:

引子 A 间奏 A' 结尾
 25 + 19 + 6 + 21 + 9

歌曲分为两段,从头至尾都是以F为宫音的d羽调式,是内部带扩充,外部带补充的起承转合式的一段体。

主题从“引子1”的前两个音展开,定音鼓用微弱的颤音持续在属长音上,单簧管、长笛、竖琴用四度平行的音程进入“引子1”,描述了空旷辽阔的山林的背景。“引子2”用歌唱性的旋律,围绕主和弦开始,以景引情。用模进的手法推向引子的高点,然后逐步下降,为后面歌唱部分作好了调性上、情绪上、织体上的铺垫。

A部分即诗词的上阕,是长短句构成的词牌:“平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。暝色入高楼,有人楼上愁。”音乐通过反复做起承转合的处理。开头两句写远景,即景抒情,高楼极目,平林茫茫,暮烟飘渺,苍茫之情油然而生,秋天的山峦也留下一派惹人伤感的翠绿苍碧。歌曲的旋律缓慢而委婉,如歌如诉,如诉如泣,唱出山林背景的苍茫辽阔,唱出心灵深处的焦虑哀怨。三四两句由远而近,从全景式的平林远山拉到楼头思乡的特写镜头,突出了“有人楼上愁”的人物主体,两个乐句都有结构内部的扩充。层次井然。歌唱性的旋律展现出一幅画面,画中有夕阳下的高楼及高楼上的人,逼真亲切,重在一个“愁”字,所以乐曲中作了反复。和声主音上叠加三度、四度音程,颤弓演奏,伴奏音型是纯四度音程以二度交替的六连音,双簧管与独唱一起平行进入,用长笛和双簧管进行局部的复调对比,用单簧管到A部分结束,在38小节处用三连音音型,乐队全奏推动到高音区,然后用双簧管、小提琴一二声部演奏“引子2”的歌唱旋律,第一部分结束在50小节,收拢在d羽音上。

A'部分即诗词的下阕:“王阶空伫立,宿鸟归飞急。何处是归程,长亭更短亭。”见物伤感,写思归的心切。前两句写物,借物抒情,空旷的玉阶和归巢的飞鸟,思归

思亲之情横溢。飞鸟尚且知道自己的家和归家的路，而我是多么地孤独和无奈，哪儿是我归家的路啊？后两句点出主题，唱出思归的心情，唱出诗人心底的呼喊，重在一个“归”字，歌曲中同样作了反复。和声配器等同A部分。反复以后，曲作者又增加了乐曲结构外部的补充，节奏加快，情绪推向高潮，又由强而弱，用“长亭更短亭”的回声表现出诗人思归的呐喊在远方激荡，制造了一种余音在耳际萦绕的意境，耐人寻味。用弦乐拨奏，伴随旋律，单簧管与圆号用A部分弦乐三度、四度的进行，高潮部分从60小节开始，用双簧管与人声同行，长笛、单簧管和全部弦乐围绕羽音作为这部分的和声背景。乐曲的结束，器乐和声乐形成高低音区的落差对比，用开放终止结束，突出古诗词忧思渴望的意境。

全曲的重要特点是中低声区运用较多，古诗词的韵味和多声部音乐相结合，民族古风 and 现代新潮交融，准确地体现了哀婉、悲怆、渴望、呼唤等丰富的情感，也充分说明了这位江苏作曲家在中西结合、洋为中用；古今传承，古为今用；雅俗平衡、雅俗共赏等方面勇于创新、善于创新的艺术特点。

演唱这首歌曲首先要分析和理解歌曲，把握其中的情感，并运用一定的技巧表现出来，达到歌中有内容、声情并茂的效果。值得一提的是三个要点和一个难点：

第一个要点是吐字要清楚连贯。古代诗词语言精练，结构严谨，不像现代口语那样通俗易懂，吐字尤其重要。这是歌曲学习中容易出现的问题。朗诵歌词是个好办法，可以训练咬字，体会语气语调。唱歌就是用歌唱的语言向人们描绘作品中的画面，讲述其中的故事和人物，要字字分清，如珠落玉盘，又要字字相连，如行云流水。

第二个要点是歌曲的韵味要把握好。这首歌曲以江苏音乐为主体，带有江苏昆曲的味道，缓慢而舒展，要认真体会乐曲中前倚音的运用。比如说：“平林漠漠烟如织”中第二个“漠”

字，不加前倚音是什么感觉？加了前倚音又是什么感觉？很显然，不加前倚音就没有古诗词那种抑扬顿挫的味儿，加了前倚音后“平林漠漠”那种苍茫的意境就表现出来了。又如“暝色入高楼，有人楼上愁”的“愁”字不加前倚音就愁得平淡，加了前倚音愁的味道就更浓了。

第三个要点是作曲家细节的标注要注意，这也是容易被忽视的问题。例如第二段中“何处是归程”的“处”字上方标注了“fp”，要求强后即弱，如果不注意这个标注，唱起来就没有意境。注意到这个标注后，运用强弱对比的技巧，唱起来就不同了。唱歌并不是追求唱得高，唱得响，而是歌中要有情，要能唱出内涵。这些细微的标注相当重要，处理得好，就有表现力，唱起来有滋有味。

演唱这首歌曲的一个难点就是如何弱唱。有人说，弱唱就是音量小，少用点力气就行了。这种说法有些表面化，弱唱同样需要全身平衡，精力集中，力度不是小了就行，而是要适当。强弱是相对而言的，弱唱的声音同样要立着，要统一。例如最后“长

亭更短亭”的两次重复，前一次是发自内心的呼喊，后一次是这种呼喊向远方的延伸，运用强弱之间的对比就能较好地表现出作者的思想感情。

在中华民族数千年的悠久历史中，古诗词处于文化金字塔的顶端，被一代又一代的炎黄子孙传唱不休。诗咏言，歌咏志，古诗词及其音乐作品历来是人们表明心声、陶冶情操的重要艺术形式。当今舞台上出现了许多为古诗词谱曲或者以古诗词为题材创作的声乐作品，有些已编入高校声乐教科书，有些在KTV里久唱不休，有些在各种声乐比赛中大放光彩，陈鹏年先生创作的交响乐伴奏套曲《唐代诗词四首》也曾在国内外影响很大，具有很强的艺术生命力，对于青少年来说，学习古诗词歌曲很有意义。

作者简介：

沈月池，女，(1979-)，江苏泰州人，汉族。硕士，现就职于南京师范大学中北学院音乐系，助教。

(南京师范大学中北学院)

