

《花非花》之诗、乐体现的佛教思想

杨云惠

(昭通师范高等专科学校,云南 昭通 657000)

摘 要 《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄”。《心经》云:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”。《花非花》的音乐,则完全以素雅的笔调,刻画出优美、深情、细腻的如梦般的意境。《金刚经》云:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”。这正是《花非花》这首歌中所描述的短暂无常的浮生梦所切合的境界。

关键词:花非花;诗;音乐;金刚经;心经;万物皆空

中图分类号:J207.23 文献标识码:A 文章编号:1009-3958(2012)02-0054-02

The Buddhism thought of poem and music of Flowers and Non- flowers

YANG Yun- Hui

(Zhaotong Teacher's College Zhaotong Yun nan 657000, China)

Abstract: The Diamond Sutra said: "All things are merely an illusion in our realistic life." The Heart Sutra: "Body is nothing more than emptiness, emptiness is nothing more than body. The body is exactly empty, and emptiness is exactly body." The music of Flowers and Non- flowers depict artistic conception as dream using simple but elegant writing tone. The Diamond Sutra said: "All conditioned dharmas are like a dream, an illusion, a bubble or a shadow, like dew or like a lightning flash." This is the realm of unreality in Flowers and Non- flowers.

Key words: Flowers and Non- flowers; poem; music; The Diamond Sutra; The Heart Sutra; unreality

《花非花》是中唐诗人白居易写的一首小令“花非花,雾非雾,夜半来,天明去,来如春梦不多时,去似朝云无觅处”。白居易(772—846),字乐天,号香山居士。居士就是在家修行的佛教徒。“从元和十年到十三年(815—818)四年中,诗人在江州,因司马本是闲官,无事可做,壮志逐渐消磨。他早年曾受过道家佛家思想的影响,这时消极思想更加滋长,便在庐山香炉峰下东林寺边筑起草堂,用大部分时间修仙学佛”。^[1]“但闲适诗性质复杂,有很多作品叹息人生短促,不如及时行乐,知足保和、消极无为的老庄思想,充满于字里行间,更多的是求无生、返觉路、归空门的佛家思想”。^[2]白居易在这首小令里充满了看破红尘、随缘放下、万物皆空的一种佛门思想。人生短暂,就像春梦一般昙花一现,像早上的云彩一样无法触摸,消失后无影无踪、无从寻觅,万物归于寂灭。句句是禅,字字是禅。在佛家看来,世间万象本都是虚无的。外部世界的千变万化、千姿百态,不过是“本心”的幻化,而这些外部世界的物质,不过是过眼云烟,转瞬即逝,终归于空无。因此,诗人用了否定和比喻的手法来抒发这种感悟。

《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄”。即我们所见一切皆是假的,只是一个称呼,即“名”(空了居士)。白居易曾问鸟巢道林禅师:“特入空门问苦空,敢将禅事问禅翁;为当梦是浮生事,为复浮生是梦中?”鸟巢道林禅师答曰:“来时无迹去无踪,去与来时事一同,何须更问浮生事,只此浮生是梦中。”在

佛家的理论来说,“空”,并非把一切都看成没有,虚空里面自有万物,自有一切包容。

《心经》云:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色”。色是一切有形物质,色即是空,一切有形物质都是本心的幻化,最终都归于无,都是空,空即是色,空空如以当中包含了一切物质。花是有形的,雾是有型的,所以在“色即是空”的理论下,花也就非花,雾也就非雾。眼中的花,并非实实在在的花,雾,也并非实实在在的雾,只是“本心”外射的花与雾的“幻化”而已。这些美好的东西,总是“夜半来,天明去”,瞬间即逝,无影无踪。来的时候,就像那“春梦”,不是实实在在的物质存在,只是一个梦,虽然美妙而且很短暂,去的时候,“去似朝云无觅处”,无法追寻,不可捉摸,无影无踪。

这首小令在40年代初被黄自谱上曲,成了一首广为流传的歌。“黄自(1904—1938),字今吾,江苏川沙(今属上海市)人。早年在美国欧柏林学院及耶鲁大学音乐学校学习作曲。1929年回国,先后在上海沪江大学音乐系、国立音专理论作曲组任教,……热心音乐教育事业,培养了不少专业人才,……他对我国现代音乐文化的发展,特别在音乐教育方面有显著贡献。”^[3]“艺术歌曲创作是他歌曲创作中影响较大的一个方面,……《花非花》的音乐,则完全以素雅的笔调,刻画出优美、深情、细腻的如梦般的意境。”^[4]谱例如下:

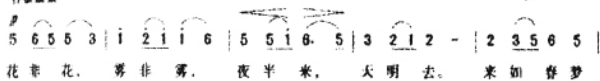
收稿日期:2012-02-14

作者简介:杨云惠(1971—),女,云南省昭通人,声乐硕士,云南省昭通师专艺术系讲师,主要研究方向:艺术歌曲。

花非花

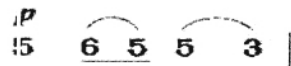
1=D 4/4
行板 渐强

[唐]白居易 词
费自舟 曲

音乐根据白居易的小令的内涵，运用了唱诵佛经一般的口吻，把这种如如不动、禅定内心、万物皆空的思想体现出来。整个作品一开始就把歌曲的力度定性为弱，这个弱是看破一切，与世无争的心平气和，是柔和的气场，这种气场不需要强或是大的力度来表现它，只需用安安静静的情绪，平平稳稳的气息，淡淡的心态表现出万物皆由心生的空无。

起伏不大的旋律音符在平缓沉稳的二度音程之间移动，基调安静。每一个小节的尾音都是下行，每一个逗号的尾字的音程都是落在相对低音的位置，每一句结尾的尾音小三度下行，与诵读时的语调一致，不是意气风发的上扬，而是看破一切、空空如也的低沉，体现了“花非花”的虚幻景象。谱例如下：

花非花，

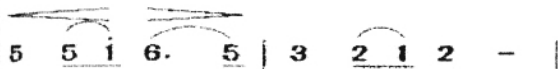
“雾非雾”用了模进的手法，在“花非花”的基础上上行纯四度，同样也是用二度音程的行进来表现吟诵的语调，尾音同样用下行小三度的音程来表达这种“空”的心境。谱例如下：

雾非雾，

音乐形象的发展没有跌宕起伏，大起大落，或是复杂深奥，恰恰是结合佛家的空无思想，用最简单的线条，几乎像说话的语调来表现它。佛家认为万事万物都不必执着，因为最终一切都将归于空。用一颗简单的心，善良的心，守道的心来生活，对人对事。如果人人都遵循这种方式的话，那生活就很平静，人心就很平和，世界就很和谐，万法归一。佛家的这个简单，这种空是包容一切的简单，蕴涵万物的空。从表面上来看，简简单单的词，却是包容一切的偈语，透过简简单单的几个字却蕴含了深奥的佛理。因此，旋律也是简简单单，波澜不惊，既无炫技的高音，也无花哨的起伏，清清淡淡，根本就感觉不出任何内心的活动、情感的变化，不着痕迹、不露声色，也就是佛家所说的“不着相”，外不着相为禅，内不动心为定。如如不动，心不随境转，而是要让境随心转，也就是外在的一切都是内心的幻化。

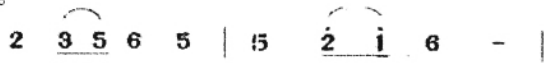
《金刚经》暗示，生命的本质就隐藏在“相”的背后，以“无实无虚”的状态存在，既非“物质态”，又非“非物质态”，好像是“虚实二相性”（空了居士）。即使存在的物质在佛家看来也是昙花一现，如梦幻泡影，稍纵即逝。因此，才有“夜半来，天明去”的短暂停留，“如露亦如电”《金刚经》，转瞬即逝。音程几乎都是在二度之间缓缓走动，旋律的走向最终都是音程下行，与歌词所要表达的意境是一致的，体现了万物归于寂灭的空幻。

夜半来，天明去。

“春梦”对凡夫俗子而言是美好的，所以旋律在此处上扬起来，是一种感慨，对春梦，对美好事物的留恋，虽如春梦一般短暂，但内心还是留恋不已，念念不忘。况且，花和雾都是看得见的有形物质，是“色”，都是空的，就更不用说梦

了，人生如梦，浮生如梦，白居易常常感慨咏叹：“人生同大梦，梦与觉谁分？”；“荣枯事过都是梦，忧喜心亡便是禅”。梦是精神层面的显现，是生活的映射和思想的反映，更是虚无飘渺。

来如春梦不多时。

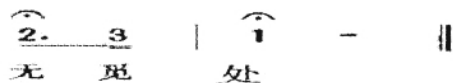
《金刚经》云：金刚利剑断万有——一剑断我相，二剑断法相，三剑断如来相。就是要将心中所有的一切执着，一切贪恋，一切妄想，一切烦恼，甚至于连“我”这个形都要放下，无我，没有我了，世间的一切种种附着在我身上的一切外在物质就都不存在了，没有对外在物质的需求，内心就会去掉种种对业障的追求，烦恼就不存在了。因为，世间一切纷纷执着无非是对名利的追求与情爱的贪求，而这一切都是由于有这个“我”的存在，所以，要先断我相，这是根本。圣严法师云：“花开花谢花非花 花开花谢不执著”。

“朝云”也是看得见的有形物质，但它比较花而言更是飘忽不定、难以触摸。“去似”二字也是想要抓住即将失去的美好事物，但现实是像“朝云”一样是抓不到的。因此，旋律在下行的过程中突然来一个九度下行大跳，来表现这种深深的失望和失落感。一种从美梦中醒过来的怅然若失，从高潮跌入低谷的感觉。整个“来”这一句就像一根抛物线从低到高，从现实到梦境的美妙再回到现实的这么一条线。

去似朝云

结尾最后无可奈何的发出感慨“无觅处”。“无”字上加了自由延长记号，用以强调万物归于寂灭的“空”的核心理念。“觅”字只占了短短的一个十六分音符，在时值上只有四分之一拍，这种写法其实已经摆明了“觅”是徒劳的，与歌词的原意紧密结合在一起。

无觅处

从节奏来说，全曲每句的第二个字都是用两个八分音符来组成一拍，其余基本上是由四分音符构成，结尾的字都是两拍，就和说话的语气是一致的，这样的节奏与唱诵的节奏基本是一致的。整首歌的节奏基本上都是四平八稳的，每小节的节奏型几乎都是一样的结构，它的周期性节奏是X XX X X，全曲的律动基本一致。每个字从时间关系来看基本上都是平均的，音与音之间的时间关系几乎都是相等的，基本都是X X X —，音与音之间的距离都是一字一拍，尾音两拍，所以说它吻合了唱诵的音调节奏。

这首歌在演唱时首先要调整情感基调，把心静下来，就像朝圣之前的沐浴斋戒一样，先净化自己的心灵，必须用一颗宁静超脱的心，用一种纯净圣洁的声音，再用直声型的声音线条，音波不要起伏，气息平缓，不要晃动，感觉整个人都是空的，世间万物也是空的，一颗空灵的心，从心底发出的声音，才能进入到这首歌的意境中，才能把这首歌的原意和内涵表现出来。

《金刚经》云：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电”。世间万事万物恰似这梦幻泡影，如露水一般日晒即干，风吹即化；也如闪电一般一闪即逝，无影无踪。这正是《花非花》这首歌中所描述的短暂无常的浮生梦所切合的境界。

参考文献：

- [1][2] 中国科学院文学研究所编写. 中国文学史 [M]. 北京：人民文学出版社，1979：447.457.
- [3] 上海音乐出版社编写. 音乐欣赏手册 [M]. 上海：上海音乐出版社，1981：520.
- [4] 汪毓和. 中国近现代音乐史 [M]. 北京：人民音乐出版社，2009：193.

□编辑 / 赵忠军