

浅析白居易诗歌的音乐思想

房俊

(空军军医大学文化与艺术教研室 陕西 西安 710000)

【摘要】唐朝涌现出了不同创作倾向的各类型诗歌艺术天才,为我国文学发展贡献了重要力量。中唐时期的白居易除了是著名的现实主义诗人、新乐府运动的发起者以外,他还是一位卓越的音乐评论家。在他的作品中常出现与音乐相关的知识。本文将结合白居易的诗歌创作,对白居易诗歌中的音乐思想进行简要分析。

【关键词】白居易;诗歌;音乐思想

吟唱诗歌风行于唐朝。例如,宣宗李忱《吊白居易》诗作“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。”并且还有故事说当时长安城内的歌伎以会唱白居易的《长恨歌》而自抬身价。更有“旗亭画壁”的美谈佳话。唐朝时期的音乐艺术表现形式为诗人提供了较好的艺术创作想象、抒发情感的空间。因此,诗人常把诗与乐相结合。

一、白居易人物简介

白居易字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,中小官僚家庭。白居易自幼聪明,据他自己回忆六个月时便识得“之无”两字。读书也十分刻苦,十六岁便写出了《赋得古原草送别》。29岁以第四名及进士第,35岁写出了《长恨歌》,45岁写出了《琵琶行》。白居易的文学作品受到社会各个阶层的喜爱,声明远播日本、朝鲜等地。先后担任校书郎、翰林院学士、左拾遗等职。然而在朝为官时,得罪了朝廷权贵,陷入了政治斗争的漩涡。元和十年六月,宰相武元衡在上朝途中遇刺身亡,白居易第一个发声要求严惩凶手,却被冠以越职言事。最终,白居易被贬为江州司马。被贬江州成为了他诗歌创作的一个分水岭,此后,看清了官场内幕的白居易认为险路应需避,于是沉浸在了诗、酒、禅、琴的生活中。他的诗歌创作也由原来的“兼济天下”思想的讽喻诗转为了“独善其身”思想的感伤诗和闲适诗。

苏轼说“乐天长短三千首”,这充分证明了白居易的一生创作之多。其诗歌主要是具有通俗性、写实性等特点,在中国历史上占据重要位置^[1]。诗歌创作是白居易一生都在追求并钟爱的事业,除诗人这个头衔外,白居易还是著名的音乐评论家,在音乐方面有较高的艺术造诣。他精通乐理,擅长弹琴,将官场中的不如意,在弹琴中抒发出来。除了琴以外,白居易对于琵琶、芦管等乐器也有所研究。因此在诗歌的创作中,他会融入一定的音乐思想,也会对音乐有诸多评价,这也是白居易诗歌的一个重要特点。

二、白居易诗歌中的音乐思想

(一) 重视政事

白居易在《议复乐古器古曲》中就清晰的表达了自己的观点,他认为,音乐与政治存在较大的关联性。音乐在一定程度上反映社会政治生活。“情”是连接音乐与政治的纽带。政治措施与当时社会生活是否相适应,一般会成为影响当时社会经济、文化、军事等诸多方面的重要因素。若是政治措施得当,则人们安居乐业,经济也会得到较快的发展。而在政通人和的时代背景下,音乐自然也会优美、祥和、欢乐。若是政治措施不合理,经济就会受到较为直接的影响。不仅会出现动乱情况,人们的平静生活也会受到波及,自然无法创作、流传优美的音乐。取而代之的是一些声调哀怨、糜淫之声。这也就不难理解,音乐与政治二者之间的密切关联,也是白居易音乐思想中较为重要的一个基本点。在这一过程中白居易更多的是着眼于大处,并不是将每一个创作细节都灌注政事,而是将主张社会进步、民生安定、国家统一等思想,融入诗歌中,这种胸怀天下的情怀,也被后世人们所称颂。

(二) 重视技巧

音乐作为一种艺术表现形式,除了可以在一定程度上反映出

生活外,还可以表达出自身的思想感情。而这一切都是需要建立在高超的演奏技术、技巧之上的。在白居易的诗歌中,基本上都有涉及音乐技巧,这就使得白居易的诗歌带着较为浓郁的音乐评论色彩。比如,在《听曹刚琵琶兼示重莲》中便有关于“技巧”的叙述:“拨拨弦弦意不同,胡啼番语两玲珑。谁能截得曹刚手,插向重莲衣袖中。”这也就不难看出,白居易本身对于琵琶是十分了解的,尤其是关于此乐器音乐技巧的表现方面。曹刚,是唐代十分著名的琵琶演奏家。他运拨技巧尤为突出,而在当时与曹刚并列为琵琶大家的一位演奏者叫做裴兴奴,他比较擅长的是左手的拢捻技巧。当白居易听到曹刚弹奏琵琶曲以后,便将其演奏技巧用诗歌充分表现了出来。如,“谁能截得曹刚手”这一句诗词通俗、易懂,且风趣、俏皮,虽然其表达的内容较为浅显,也缺少深层次的内涵,但却恰恰表现出了对曹刚琵琶演奏技巧的赞叹。而这些看似“不智”的句子,也更为直接的展现出了白居易对于音乐演奏技巧的珍视。

(三) 重视情感

在白居易的诗歌中,对音乐情感表达功能的描述可以说是极为精准,在对音乐进行评价的过程中,包含了十分丰富且有细致的情感表述,不仅使人们更为直观地感受到音乐中所要表达的情感,同时也在一定程度上体现出了诗歌中的情感。比如,在《琵琶行》中,白居易就有“此时无声胜有声”的描写,利用文字来转述当时听到音乐时的感受,让人有一种身临其境之感,也充分表现出了白居易对音乐的细腻感受,构建起了一副声音、情感、境界三个高度统一的画面。再比如,同样是《琵琶行》中的诗句:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”生动形象的表现出了琵琶的声音变化,同时也赋予了不同琴声的不同感受,如急雨一般,又如人私语一样,借助一连串的比喻,将琵琶声音中所包含的丰富情感利用文字传达给阅读者,使得音乐中所包含的情感更加直观的传达出来,也使得诗歌本身富有更多情感。都是白居易在诗歌中具体体现出来的内容,也是其在文学创作中所表现除了的核心音乐思想,为唐代音乐、文学发展做出了突出贡献。

三、结束语

综上所述,在白居易的诗歌中,运用了丰富、传神、精准、形象的比喻与描述,做到了诗歌文学作品与音乐艺术相结合,让后世读者在领悟诗歌作品的同时也感悟到了音乐的魅力。更为重要的是白居易还将自己对于音乐的感悟与见解真实的表现出来,肯定了音乐在整个社会发展中的重要地位,为后世提供了研究诗歌和音乐的理论依据。若是对其诗歌中所体现出的音乐思想进行分析,则主要是来自政事、技巧、情感三个方面,白居易从不同层面对音乐做出了精准、独到的评论、见解,在文学、音乐史上都留下了灿烂一笔,也为当代学者研究唐朝音乐、文学等提供了诸多宝贵参考。

参考文献

- [1] 魏季鸣.谈白居易的音乐思想[J].咸宁学院学报,2004(04):154-156.
- [2] 段路晨.白居易音乐美学思想对歌曲创作的启示[J].音乐天地,2018,(9):16-18.