

艺术歌曲《钗头凤》的同词异曲审美解读

李茂艳

(吉首大学音乐舞蹈学院)

[摘要] 本文将围绕艺术歌曲《钗头凤》同词异曲的主要表现特征进行分析讨论,并进一步解读艺术歌曲《钗头凤》同词异曲的审美内涵,以此帮助人们更准确的把握作品的艺术风格,形成情感上的共鸣。

[关键词] 《钗头凤》; 艺术风格; 同词异曲; 审美解读

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.094

引言

艺术歌曲钗头凤的传唱度极高,本文将主要围绕作曲家戴于吾以及周易的传唱版本进行分析讨论,为了确保后续提出的同词异曲审美解读更加准确合理,首先要围绕艺术歌曲《钗头凤》同词异曲的主要表现特征进行深入了解。

一、艺术歌曲《钗头凤》同词异曲的主要表现特征

(一) 同词

在我国的中国艺术歌曲创作与演唱的过程中,大多是以我国古典诗词作为主要取材对象。究其原因在于中国的音乐家更容易在母语文化中发掘诗词的特点与魅力,以我国著名的唐诗宋词为例,相关诗词具有浓厚的音韵、律动性较强,容易吟唱。同时创作者为诗词赋予了特殊意义,进一步提升了作品的文学价值。艺术歌曲钗头凤的创作时期是在唐宋交替时期,当时的封建思想极为严重,陆游与唐婉本是令人羡慕的夫妻,但却由于陆游的母亲过于注重儿子未来的仕途,再加上唐婉迟迟未能怀孕,最终二人被迫分离,结束了这一段始终得不到认可的爱情。陆游随后再娶新妻,唐婉也随之改嫁,直至7年后的某一天,两人在沈园相遇,往事历历在目,陆游随即题词《钗头凤红酥手》在园壁上,唐婉也以《钗头凤世情薄》给予回应。《钗头凤红酥手》全文只有60字,诗词以上下阙的形式进行排布,文中详细回忆了夫妻二人把酒言欢的美好生活以及被迫分离的情境。而在诗词的下半部分,则是从春如旧开始,由对往事的追忆回到现实中,在感叹物是人非的同时也蕴含着对这段爱情的无奈^[1]。该诗词之所以极具渲染力与冲击力,主要是因为其背后的感情故事,也是艺术效果得到最大化凸显的主要原因,诗词内容凄美、感人,所呈现的悲剧美更是能够打动人心。

(二) 异曲

艺术歌曲主要由歌词以及曲调组成,但形式上并非二者的叠加,而是一种艺术上的升华,需要创作人员经过全面的分析与设计,最终用音乐的形式将歌词进行演唱。相较于以往的歌词诵读来说,往往能更打动人心,《钗头凤》中的词句对作曲家有着特殊的吸引力,在争相为其谱曲的同时,也涌现了许多优异的同词异曲版本。其中同词代表艺术家对原创作品的尊重与热爱,而异曲则展示了作曲家极具个性的创

作理念与艺术风格。以戴于吾传唱的钗头凤版本为例,该版本中主要以A加B的二部曲形式为主,通过将歌词分为上下阙并利用两段体架构充分展现了艺术歌曲中的段落关系。该版本的《钗头凤》主要由a、b两部分组成,其中b段属于原词的下阙,句幅略高于a段。作曲家将此部分作为情感的抒发段落,这种构思方式能够在节奏以及演唱力度上得以充分呈现。而八小节的前奏是以二拍作为起始,再经过a段的铺设陈述后使歌曲节奏逐渐强烈,并利用41拍,刚好过渡到b段,力度也从MP逐渐上升至F,最终达到情绪的高潮。同时在调式的应用方面,作曲家充分运用了我国的民族曲调,通过变徵作为主要特征,雅乐e羽调作为主要演唱形式,使歌曲中充分融合了古朴的风情,a段的旋律以递进的形式发展,在结尾部分以旋律下行的方式进行吟唱,而在歌曲的最终部分则以12拍长音作为收尾,能够使听众感受到诗人对爱情的悔恨与无奈。B段的旋律则是以41拍作为起始,在确保节奏紧凑的基础上,使用重复的歌词完成句幅的扩展以及音域的扩充。综上所述,戴于吾的传唱版本使用了大量的民族创作方式,比如重复、鱼咬尾巴都是情绪表达的有效手法,而浓厚的中国风也能够将悲凉的情绪进行完整展现,使听众感受到作品的悲壮与曲折。

相较于戴于吾传唱版本的钗头凤,周易的传唱版本知名度更高,影响力也更强,其意境相对虚幻。该版本的艺术歌曲主要以西方分节的方法完成两段歌词的演唱结合。结构上采用了相对简易的一段体曲式,使歌曲的整体结构保持自然精细的特点。在每段歌词的前半部分都是以相对平缓的音乐进行悲凉爱情故事的叙述,而在结尾则是借助“一杯愁绪,山盟虽在”完成情感上的升华,同时在色彩的择选上,周易是以闭合声作为主要应用对象,借助二次拍实现节拍上的变化,使作品具有虚无缥缈的气息,旋律中所使用的三连音以及七连音都能够起到淡化节拍转换的作用,使歌曲本身呈现音韵涌动的风格。而在歌曲结尾方面,音乐仿佛陷入了难以言喻的悲伤之中,在第1段歌词的结尾使用的是小二度,并最终落在属七和弦上,使人产生一种无法言说的忧郁。在歌曲的第2段歌词中利用16长音使人感受到诗人的无奈与悲凉。该传唱版本的钗头凤更贴近西方的演唱形式,歌曲中的每一段

歌词都是以弱拍作为起始，在展现和声小调的基础上使作品呈现欲语还休的艺术风格^[2]。

二、艺术歌曲《钗头凤》的同词异曲审美内涵探究

(一) 词曲结合过程中的意境呈现

艺术歌曲最初出现在19世纪初期属于浪漫主义产物，其确立标志是舒伯特根据浮士德的诗词所创作的歌曲，并一举奠定了艺术歌曲的主要曲式以及结构特征。艺术歌曲本身形象生动、格调优雅，能够借助独唱的方式来保证艺术价值的最大化呈现。而我国的艺术歌曲正是以此作为参考借鉴对象，并于20世纪初期形成，我国最初的艺术歌曲是在1920年由欧洲留学生运用苏东坡赤壁怀古中的诗词作为歌曲的主要演唱内容，通过男中音完成大江东去的完整独唱，之后我国的古典诗词便成了现代作曲家主要参考的对象以及创作灵感的来源。

钗头凤作为我国爱情诗的主要艺术代表，使后续作曲家能够被诗词的独特魅力所吸引。站在曲式的结构来看戴于吾所创作的艺术歌曲，中国化风格更加浓郁，而周易作曲家的作品则更偏向西方。本文将从以下两方面进行不同传唱版本的《钗头凤》异曲差异性分析。一方面体现在两首歌曲的创作依照一致，都是按照诗词的上下阙结构，进行歌曲的曲式设计。戴于吾版本的钗头凤是以a加b的二部曲作为主要歌词呈现形式，而周易则是以一段体结构完成歌词的上下阙，确保与原词语感有效吻合。而在节奏方面，两者都充分考虑到宋词的长短句特征，并采用节拍变换的形式，进一步强化旋律的流动性。另一方面体现在曲调创作上，虽然二者所采用的调性不一致，但都以我国民间音乐的传承与发展作为应用原则，在歌词曲调方面不仅结合了7仄韵的格律，还在仄韵上将一字多腔的作曲手法进行有效融合，能够体现我国特色化的音乐音韵之美。艺术歌曲无论是在创作上还是在演唱上，都离不开钢琴伴奏。戴于吾与周易两位作曲家在保证基调具有个性化的基础上，分别用民族调式以及西洋调式进行对歌曲的意境烘托，在前奏上戴于吾版本的钗头凤主要以一语调和弦为主，通过模进的手法与下行旋律完成琵琶音的演奏，从而营造宁静安逸的画面。而周易版本的钗头凤则主要以闭合声作为底色，通过三连音、七连音的节奏音型以及和弦的交错，呈现灵动飘逸的艺术氛围，与钗头凤凄美悲凉的情调，高度一致。站在整体角度来看，在和声的使用上前者大量运用了民族性和声以及琵琶音正音来完成旋律的填充，在强化音乐渲染力的同时也更好的表达了悲伤的情感基调，而后者主要以和声小调作为主属功能，作品所采用的手法相对统一，意境的营造更加强烈^[3]。

(二) 艺术表达的创新与共生

我国的诗词文化历史悠久、博大精深，不仅全面凝结了

以往人们的智慧与思想理念，还具有启迪后人的作用。戴于吾与周易两位作曲家在创作钗头凤时有效保留了具有个人特色的艺术风格，并进一步完成了歌词内涵的全面参透，确保艺术价值的充分呈现。钗头凤不单单只是陆游众多诗词中的一篇，也是我国诗词文化的重要组成部分，之所以能够引起众多作曲家的广泛关注以及谱曲热情，使其成为我国声乐艺术中的精华与代表，主要是因为人们能够通过该艺术歌曲更好的观察同词异曲现象，感受传统文化的魅力。对于作曲家而言，想要完成艺术的完整实践便需要将创作欣赏以及表演进行充分融合，保证艺术作品的动态过程得以完整呈现，在这一环节中便需要进一步明确主客体的实际关系。钗头凤诗词本身属于客体，诗词内容所蕴含的爱情之美、音律之美都能够起到激发创作者创作热情的作用，实现主客体情感上的共鸣，进一步促成艺术歌曲钗头凤的形成。而音乐表演作为音乐实践过程中最重要的一环，其本质上属于创作精神向物质表现转化的一种逻辑发展。在此过程中表演人员的工作并非只是单纯的模仿，在表演的最初阶段创作主体需要从作曲家转换为演唱人员，而演唱人员则需借助自身对音乐的独到理解运用声音技巧完成歌曲的二次创作，当主客体充分融合之后，相应的传唱版本便会成为艺术作品，此时钗头凤才能够真正以艺术歌曲的形式得到欣赏人的鉴赏。而在鉴赏过程中，听众与音响之间又2再次形成了新的主客体，该主客体若能有效实现情感共鸣则艺术实践便可获得全新的发展动力，正如英国作曲家何尔赛所说，音乐欣赏属于一种音乐活动，既是作曲家以及演唱人员的出发点也是二者的最终归宿，无论是在创作环节还是在表演环节，抑或是欣赏环节都具有一定的创造性。而最终赋予艺术歌曲生命力的是词曲上的高度一致与作品背后的艺术魅力^[4]。

结论

综上所述，通过对艺术歌曲《钗头凤》的同词异曲主要表现特征进行分析讨论，对艺术作品的同词异曲审美内涵进行深入解读，以此确保艺术风格的充分呈现，使人们更容易产生情感上的共鸣，更准确的把握作品的忧郁气质以及唯美凄婉的情调。

参考文献

- [1] 蔡立彤. “心同”与“貌异”——从同词异曲作品《我与祖国共奋进》说起[J]. 歌海, 2019(05): 45.
- [2] 罗晓航. 音乐语言与意境的创造——评同词异曲的《走在和谐的路上》[J]. 歌海, 2019(04): 44.
- [3] 奕士. 殊途同源与异曲同工——同词异曲作品《爱你敬你一辈子》漫议[J]. 歌海, 2020(06): 22.
- [4] 罗晓航. 优秀歌曲“内在的光彩”——评析同词异曲《爹娘》有感[J]. 歌海, 2020(01): 19.