

浅析筝曲中的月之美

■文/石萍

月亮作为永恒的存在，是古往今来艺术创作中经久不衰的题材。“月出皎兮，佼人僚兮，舒窈纠兮，劳心悄兮。”诗句出自《诗经·陈风·月出》，即柔美的月光映衬着女子的情影，愈发显得秀美。可见千年前人们就懂得对月的吟诵。月的美好，月的善变，月的阴柔，就像一位千娇百媚的女子使人之为之倾倒。为此各个朝代的墨客伶人留下了颇多对于月的颂歌，也为中国的民族音乐赋予了一种独特的审美效果。以月为主题的音乐甚是丰富，其中古筝曲尤为繁多，各大流派中几乎都有月之作品。比如浙江筝曲中的《月儿高》《灯月交辉》等；广东筝曲中的《平湖秋月》《西江月》《彩云追月》（管弦乐改编）等；山东筝曲《汉宫秋月》；以及现代筝曲《建昌月》等等。下面让我们共同来探讨筝曲中不同的月之美。

一、景中之月

在各类艺术作品中，人们常常借物喻志，而浙江乐派的《月儿高》乃是一首纯粹描写月亮的极品之作。乐曲保留了浙江筝曲的明朗、细腻、绮丽、幽雅之风格，与江南丝竹乐有异曲同工之妙。此曲是一首流传悠久的乐曲，相传为唐明皇游月宫闻之音。由南北曲的曲牌《月儿高》《桂枝香》《解三酲》等组成。乐谱最早收录于一八一四年蒙人荣斋所编的《弦索备考》中，为合奏谱。由后人改编而成。

乐曲的旋律清新优美，以诗般的情调，描绘了银河的瑰丽景色，令人有如置身明月冉冉上升，星空高照的美景之中。引子由两个八度的上下行刮奏开始，由慢渐快、渐强再渐弱，自然的引出一段水晶般透明的旋律。由于乐曲本身在G调上演奏，音色更显清脆。引子部分的旋律也是由低音向上进行，仿佛天空中的月亮正一点儿一点儿的缓缓升起。一幅美丽的画卷也徐徐展开。慢板中低音旋律的演奏为乐曲又增添了一笔浓墨重彩。

中间乐段又分为两个部分，第一部分旋律的节奏极富弹性，快速流畅的旋律加上精准的空前半拍节奏，像是月之精灵在翩翩起舞，轻盈、欢快。另外一段优美的旋律由右手的轮指与长摇加上左手的花指配合完成。左手的花指随着右手的旋律起伏而变化，通过音色的变化从而引起情绪上的变

化。随着力度的推进，慢慢达到乐曲的高潮，情感深邃、气势非凡，引导着人们去想象浩瀚地天空，明月高挂之美景。

乐曲结尾一句虚无飘渺地泛音，透出淡淡余味，让人在这朦胧地月色中沉醉。

在现代筝曲中，与此乐曲类似的还有一首《建昌月》，同样是表现明月，在表现手法稍有不同。《建昌月》由古筝作曲家徐晓琳创作，表现的是现代人对于月的审美情趣。此曲表现了皓月当空的建昌美景，有浓郁的西蜀民歌风格。“建昌”之月大如银盘、华如美玉，镶嵌在一尘不染的高原夜空，曾引得无数诗人之为之倾倒。该筝曲如同诗画一般，表达作曲家对“建昌”明月的印象及作者对蜀乡美景的迷恋。

引子一开始便由两个轻柔的刮奏加上空灵地泛音，将人们带入诗情画意的月夜中。乐曲抒情的主题非常的轻柔，让人想起少女般的情怀。每句的起拍由轻及重，由缓渐快再渐慢渐弱，节奏透出一种自然的弹性，仿佛是银河碧波中掀起地层层涟漪。而后，主题音调由左手在低音部拨弦奏出；同时，右手的高音部有着快速流动的三连音、四连音、六连音依次渐进，这也是乐曲中最为重要的表现手法，对于这种节奏的把握非常重要。六连音衬托着浮动的旋律，乐曲的意境随着六连音速度的加快，如同月光荡漾，流畅而舒展。时高时低的旋律，仿佛那熠熠闪动的月光，温柔地洒遍山峦、大地、丛林。夜深了，只有月光，月光如水……

二、情中之月

月光下万籁俱寂，总是轻易就能拨动尘封在心底的琴弦。因此月亮作为人类相思情感的载体，寄托了人与人之间的思念。纵观古代与月相关的诗，借月抒情的作品不胜枚举。题材有闺情、乡思、送别等等，这些都成为月亮诗的基本主题。明月是可以跨越时空的隔绝，戍守边疆的征夫、苦待闺中的思妇，月是他们的一种寄托和幻念，千里共相，愿随孤月，流照亲人。筝曲《关山月》正是对于戍守边疆征夫们情感的写照。属于乐府之歌，是当时守边将士经常在马上奏唱的乐曲，唐代大诗人李白曾为之填写新词：“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。”关山雄浑的

气魄，戍边战士的悲壮思乡情怀，苍茫、凄凉表达得淋漓尽致；尤其是低音部分，仿似演奏出古琴的音韵，大漠的浑阔尽显，将思乡凄苦情怀展现。

除此之外还有一首非常有名的山东传统筝曲《汉宫秋月》。此曲描写的是：在腐朽没落的封建王朝的残酷统治下，连年混战，民不聊生。被禁锢在深宫大院中的宫女们，思念家乡的亲人，为他们担忧、祈祷，盼望能早日出宫与家人团聚。夜深人静，秋高气爽，明月高悬，宫女们以月当人，诉说自己在宫中的悲惨遭遇。发泄对封建社会黑暗统治的不满。此曲情思缠绵，伤感动人，悲愤凄凉，如诉如泣，充分地表达了宫女们的哀怨愤懑的心情。乐曲恰到好处地运用颤按推揉技巧和砸扫技巧，充分地表现乐曲内容而服务。演奏时对音乐的浑厚及虚实处理非常重要。前半部分情绪低落，低沉的音色具有超强的穿透力与振动力，袅袅余音低沉哀怨，给人如怨如慕，如泣如诉之感。而后半部则表达了强烈的愤怒，似倾吐发泄久压心底的哀怨与悲恨，句尾那渐慢稍弱手法的运用仿佛又回到了长叹不平又无可奈何的现实之中。

通过以上筝曲的赏析可以看出，对于月的描绘除了各自流派所特有的指法外，表现手法大致相同。慢板中拖沓的节奏，像是悠长的气息；或是由慢渐快的旋律，松紧有驰。快板中，通过快速密集型的节奏，或是大段的摇指加刮奏，表现出流动的旋律。弹拨乐器虽说颗粒感强烈，但快速流动的音型，犹如一泻而下的月光，沁入心扉。

“今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。”明月相伴，引起多少才子喟然长叹。

参考文献：

[1]《传统筝曲集》（浙江篇、山东篇）主编：肖兴华；副主编：林玲、周望等 吉林音像出版社 2009年8月第一版

[2]论中国古典诗词中月的象征意象 胡楠《中国科教创新导刊》2010年16期

[3]从月亮题材作品看中国传统音乐美——以《春江花月夜》为例 王瑶《名作欣赏》2011年23期

作者：

石萍，珠海艺术职业学院音乐系。