

让我们品品《渔舟唱晚》之甘味

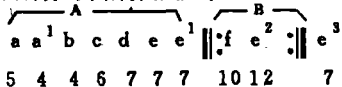
□李玉洲 梁欣

《渔舟唱晚》由箏演奏家娄树华(河北玉田人,1907—1952)编创于1936年,是当时影响较大的北派箏曲。该曲自问世以来即得到了箏演奏家及广大人民群众的喜爱,现在不但已成为脍炙人口的古箏名曲,同时还被改编为小提琴独奏曲等,广为流传。

该曲编创所用的原始素材或改编所依据蓝本,目前已有多种说法,这里不一一列举,仅摘二例,袁静芳在其《民族器乐》(人民音乐出版社1987年出版)一书中讲“《渔舟唱晚》是根据工调八板(即《渔翁乐》)的曲调发展变化而成……”李民雄在其《传统民族器乐曲欣赏》(人民音乐出版社1983年出版)一书中讲“《渔舟唱晚》由娄树华作于1936—1937,系用山东古曲《归去来辞》为素材发展而成……”

该曲引用初唐文坛四杰中王勃的《滕王阁序》里“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”句中“渔舟唱晚”为标题,以王勃立身、铭志的“达人知命”,“穷且益坚,不坠青云之志”为乐意、乐本,写成此曲。

全曲共有两部分,其结构图式如下:

乐曲第一部分A由七个乐句组成,是一个由变奏因素而组成的多句体。乐曲在吟唱般的旋律中,以慢板速度,以箏的揉、吟等技巧加以润色,并以较为活跃的节奏(A的b句以后),使听者仿佛于悠然中吟出了一首优美的抒情诗,置身于一幅淡雅隽永的水墨画之中:

“夕阳西下,湖光山色,风软浪细,烟锁远山;帆影点点,鱼戏山光,橈桨击水,渔歌互答”……

这既是王勃笔下“四美具”、“二难并”的美景、良辰,这也是美出心源的美情——“渔人”在看破功名富贵,削去尘世上的万千烦恼,觉宇宙之大“道”,体虚盈之有数,识因果、顿三生之妙后的悠然、逸然之情的潇洒。

该段音乐悠然自得。它融“天”、“人”、“自然”于一体,是“心”、“物”合一的大谐和、大优美,从而听之,使人陶醉。它“唱”出了人生三昧,“唱”出了“渔人”——“三尺微命”、“一介书生”壮志激烈后的大顿大悟大彻,自然其乐至美,其景至美,其情至美,请听:

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{3}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{7}} \ \underline{\underline{2}} \ \underline{\underline{2}} \ | \ \underline{\underline{3}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{3}} \ \underline{\underline{3}} \ \underline{\underline{2}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{6}} \ | \ \underline{\underline{5}} \\ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{8}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{1}} \ | \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{5}} \ | \ \underline{\underline{4}} \ \cdot \ | \ \underline{\underline{2}} \ \cdot \end{array}$$

第二部分B共有三个乐句。

三个乐句中,后二个乐句(e²、e³)是第一部分e¹句的变奏,从而使该部分音乐在与第一部分音乐进行了动与静、热烈与优美的对比后取得了“统一”。

该部分音乐的旋律进行以五声音阶的模进为主,以箏的“揉”、“刮”等技法,以渐快的速度为抒情和“描写”的要素,似乎给人们描绘出了夕阳西下,渔舟竞归,满江满湖浪花飞溅,欢笑四起的热烈、欢腾的劳动喜悦的景象。此为该

部分音乐甘味之一论。

深入点讲,我们似乎也不必拘于上述言及的“描写”,那些景象在审美中似乎太“白”、太“直”。我们可否将这段音乐臆断为“渔人”展示自己“入世”时的经历——那充满“书生意气”,“挥斥方遒,激烈壮怀,可否是“渔人”在心海中展现历史的长卷,让暗淡了的刀光剑影,远去了的鼓角铮鸣与年度“夕阳红”伴山河共存,伴日月而不老?

由于有了这第二部分音乐的“热烈”、“亢奋”,有了它的“动”和“快”等种种情绪和联想的“画面”,它才与第一部分的“悠然”、“和谐”,“静”和“慢”等种种情绪和联想携手,共同将人的心理之弓张满,使人的悠然之情与亢奋之情在统一中有了对比,在统一中有了互补、互生、互依。从而让该曲的艺术之美、艺术之魅力载起了文始所述的“达人知命”和“穷且愈坚,不坠青云之志”这个“仁”和“道”,作品因有了“向上”、“积极”的精神,体现了它应有的中华民族传统音乐文化的“价值”。

下边,我们再略施少许笔墨,谈谈该乐的结构,“风格”特征。

全曲在结构上体现了“统一、对比、统一”的“合二而一”的模式,用变奏因素贯穿全曲,这种传统的结构手法,使得乐曲结构严谨、简洁而又不失于呆板、单调。

它的风格除了表现在充分运用箏的技法、音色等所体现的“民族”价值外,还主要表现在它的调式、音阶、旋律发展手法等方面。

调式方面,该乐曲的调式是五声徵调式(sol、la、do、re、mi),这与传统箏的五声定弦相适应。

在乐曲中,它的调性转换也是运用民间常见的“以凡代工”的手法,如A部分的d句,当那“清角”音代替了“角”音,调性在F宫、d羽和a高中游离,最终落在a商上,从而出现了“色彩”的变化,使人增加了新的联想……

乐曲在以五声音调为主时,又适时的加入“偏音”,以取得“色彩”效应,如,A部分的a句:

$$\dots \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{1}} \ | \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{1}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{3}} \ \underline{\underline{4}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{\underline{5}} \ \underline{\underline{5}} \ \dots$$

值得玩味的是在B段的结尾(e³),音乐结束在宫音,收到了曲终意尽的效果。

在旋法方面,B部分那以五声音阶的模进构成的循环往复是极有特点的,它简洁而有效,对塑造“热烈、亢奋”的情绪和形象添色不少。

另外,旋法中那五声音阶的级进及小跳对恬静、淡雅意境的塑造,各种形态的变奏手法也都构成了音乐“形”变而“神”不变的要诀之一。

品《渔舟唱晚》令人生甘,品《渔舟唱晚》使人在喧尘闹世中心神安宁,用悠然之情拂去如缕如烟的烦恼,同时又生出“向上”、“积极”的精神。该曲静心净耳,不愧民族音乐“瑰宝”之一。