

“和诗以歌”为中国音乐注入经典基因

近年来,持续更新的大型文化音乐节目《经典咏流传》,为观众奉献了一大批优秀音乐作品。该节目通过“和诗以歌”(即“以歌唱诗”)的形式,让中国古诗词因新的音乐律动而更加鲜活,也让中国音乐在与古诗词的碰撞中擦出了别样火花。

中国古诗词历来有“入乐歌唱”的传统。早在先秦时期,我国就形成了“诗、乐、舞”三位一体的艺术表现形式。《墨子公孟》记载:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”回顾近现代中国音乐史,古典诗词造就的现当代经典音乐数不胜数。“和诗以歌”的传统在音乐界得以延续,一定程度上为中国音乐注入了经典基因。

“诗乐交融”开辟中国艺术歌曲先河

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物……”1920年,作曲家青主在德国留学期间,以北宋豪放派词人苏轼的代表作《念奴娇·赤壁怀古》为歌词创作的《大江东去》,成为中国艺术歌曲的开山之作。

彼时的中国近现代音乐还在起步阶段,作曲较为落后。大部分音乐人仍处于音乐创作的初级阶段,运用外国曲调填写中文歌词,以满足当时音乐课堂教学需求,即“学堂乐歌”创作。

面对这种局面,青主从中国古诗词文化中寻找创作灵感,采用西方作曲技法为中国古诗词谱曲,这一创举开辟了中国原创艺术歌曲的先河,为艺术歌曲“中国化”奠定基础。可以说,青主是近现代中国“和诗以歌”的第一人。也可以说,“和诗以歌”让中国原创音乐步入了新阶段。这时的“诗乐交融”,使古诗词从古代无固定节拍与音律的即兴“吟唱”转型为有固定节拍与音律的“歌唱”。该作品历经百年仍在音乐专业教学、表演中占有重要地位。

青主的成功实践带来了“诗歌合韵、歌咏诗意”传统的回归。紧随其后诞生的《我住长江头》《花非花》《点绛唇·赋登楼》等作品,传唱至今,也成为中国原创音乐的经典之作。近些年,上海音乐学院发行的《中国艺术歌曲16首》在国际上广泛传播,将中国古诗词艺术歌曲推广到国际舞台,《大江东去》《我住长江头》《点绛唇·赋登楼》均在16首之列。其中,还有外国歌手在国际歌唱比赛中,演唱《花非花》,并取得了优异成绩,充分展现了中国古诗词艺术歌曲卓越的艺术水准,以及在国际音乐领域的影响力。

“流行+古诗词”在人们心田播下“以歌唱诗”的种子

“绿草苍苍,白雾茫茫。有位佳人,在水一方。”耳熟能详的古诗词歌曲《在水一方》曾经风靡一时,长久以来一直是备受人们推崇的经典之作。该作品歌词取材于《诗经》中的《秦风·蒹葭》,旋律动听,歌词意浓,让人回味无穷。

改革开放以来,中国社会、经济、文化迅速发展,中国古诗词歌曲紧随中国流行音乐发展浪潮步入了繁荣时期。改革开放带来了人们思想的解放,音乐市场的扩大为流行音乐注入了独特的审美理念和艺术魅力,“流行+古诗词”吸引了众多音乐人,“以歌唱诗”成为潮流。

改革开放初期,我国在作词人才储备和原创歌词文学性方面存在欠缺,使得不少作曲人将目光转向传统古诗词。古诗词独特的平仄押韵和音调语感与作曲技术相得益彰,作曲家们将这些特性注入朴实感人的旋律中,真情流露,由此孕育了大量“情歌”风格的古诗词歌曲。例如,《但愿人长久》歌词改编自苏轼的《水调歌头·明月几时有》;《月满西楼》歌词源自李清照的《一剪梅·红藕香残玉簟秋》;《新

鸳鸯蝴蝶梦》选用了李白的《宣州谢朓楼饯别校书叔云》等。

古诗词歌曲的创作有两种手法:一是为古诗词原词谱写旋律,代表作品有《但愿人长久》《独上西楼》《滚滚长江东逝水》《满江红》等;二是基于古诗词的意境与情感,进行现代语言改编并谱曲,代表作品有《在水一方》《梅花三弄》《新鸳鸯蝴蝶梦》《涛声依旧》《青青河边草》等。20世纪七八十年代,古诗词歌曲创作呈现井喷之势,对中国原创音乐迎来黄金期功不可没。

伴随着广播、电视等发展、普及,那些动听的音乐作品通过各种途径走进千家万户,“以歌唱诗”的音乐形式影响了几代人。直到今天,想起《水调歌头·明月几时有》等经典诗词,很多人脑海中依然会响起熟悉的旋律。那些经典古诗词歌曲,在人们心田播下的“以歌唱诗”的种子,如今已经开花结果。

新媒介助推古诗词歌曲迈向新台阶

不久前,“中国古诗词艺术歌曲巡演”首场音乐会在中南民族大学举行,从诗经到元曲,18首古诗词以原文配新乐的方式呈现在观众面前,让现代人借助原创音乐感受古典诗词之韵味,在吟唱中领略中国传统文化之美。

在这场音乐会上,近年来最热门的古诗词歌曲之一《凤求凰》再次被唱响,引起了不小轰动。据了解,由武汉音乐学院余惠承教授演唱的《凤求凰》,以民族唱法演绎汉代司马相如为求爱卓文君所作的名赋。这首歌曲横空出世后,不仅被列为声乐教学曲目,还迅速传播至俄罗斯、韩国、波兰等国外音乐院校,吸引了专业与业余音乐人士的广泛传唱。当前,该作品在网络平台上的点击量已超过159亿人次。一首歌曲能够触达如此多人,离

不开古诗词的经典魅力、优美的曲调韵律以及歌唱家的表现力,但是更重要的还得益于新媒介的发展。

运用数字科技助推古诗词歌曲的创作与传播已是大势所趋。如今,音乐作曲技法与唱腔设计不断演进,将古今音乐元素融合得更加深入,使古诗词歌曲与戏腔、原生态、说唱、民乐、摇滚等元素融合,在MIDI音乐技术加持下,和声、配器、演唱等艺术表达更贴合当今时代的审美特征。这种创新不仅注重古典精髓的保留,同时赋予了古诗词更生动、更具现代气息的音乐表现形式。例如,央视《经典咏流传》节目就通过电视媒介与网络平台相结合,将“声光电”舞台艺术与歌唱融合,根据不同诗词风格调整中西结合的乐队编制,展现“以歌唱诗”的独特魅力。节目不仅有“经典传唱人”献唱,而且还有文学专家现场解读诗词的文化蕴含,为观众提供了更深层次的认识与体验,使古诗词文化“入耳、入脑、入心”。同时,节目发挥音乐人与诗词专家的合力,推出更多适宣传唱的音乐精品,并借力全媒体传播矩阵,让一首首古诗词歌曲触达更多海内外观众。

数字科技让跨界融合变得更加容易,让音乐呈现方式更加多元。越是这种情况下,我们越要提防过于依赖科技,盲目追求花哨的表面。很多经典古诗词歌曲之所以能够直击人心,传唱不衰,最根本的原因在于,音乐作为听觉艺术,古诗词与曲调的碰撞产生了奇妙的化学反应。因此,在数字科技日益发展的当下,“和诗以歌”的创作,既要正确运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵,更要从内容上下功夫,创作更多人民群众喜闻乐见的作品。只有好听的歌曲才有生命力,才能深入人心。

来源:《光明日报》作者:陈凯

人艺赴十三陵采风 带着思考走在通往历史的路上

采风 and 体验生活一直是北京人艺的传统,正在创排阶段的年度收官大戏、根据茅盾文学奖获奖作品《张居正》改编的同名话剧,近日便以院长、该剧导演兼主演冯远征带领的30多

人主创阵容,来到位于昌平北部天寿山麓的十三陵。先后参观了万历帝的定陵和永乐帝的长陵,以及全长7000米的神路,聆听讲解,近距离观看出土文物,深入定陵地宫,为这部明代大戏

的创排寻找灵感和依据。

对于历史上众说纷纭的万历首辅,北京人艺要排出同小说与电视剧都不一样的风貌,冯远征说,这一次是下了大功夫。“两个月前剧组还去了湖北荆州张居正的老家,也是收获颇丰,通过与当地人文的结合,对张居正这个人物的解读又有了更多的维度。”在聆听了专家对于张居正与万历皇帝的讲解,冯远征表示,对于角色层次的丰富性无疑是有帮助的。其实早在2005年,冯远征就曾参演过熊召政根据自己的小说改编的电视剧《张居正》,在其中饰演冯宝,从那时起他就已经查阅了很多明史资料,“时隔18年了,对于我个人来说可能也要重新去梳理,如何用我们今人的视角去看待张居正。熊召政老师本人在创作中已经非常有勇气地破掉了自己原来对于张居正的一些解读,让话剧剧本完全脱离了原小说,这样的重新解构对于我们的创作也是一件兴奋的事。”

剧组中不少年轻演员都是第一次来到十三陵,在冯远征看来,“体验生活是北京人艺71年来的一个传统,我们几乎所有的戏都会去体验生活,无论是现代戏还是古装戏,以这样的方式去寻找灵感,这既是年轻演员的必修课,也是人艺会一代一代延续下去的传统。”

采风队伍中,导演闫锐不时用手机拍摄记录着一些重要的细节,“如果说北京人艺古装戏的传统是沿着《蔡文姬》《关汉卿》一脉相承下来的,我们今天则要在民族化的道路上继续向前,在当下排演出具有现代思维的新古装戏。在十三陵,通过对服饰细节的了解,我们要在创作中融入当代的思考与创新。专家对于万历年代的讲解,也提示我们排戏不仅仅是跨越时间、跨越历史,更希望能排出历史的纵深感,折射出人的精神价值。”

12月底,人艺年度收官大戏《张居正》将在首都剧场登台。

来源:《北京青年报》记者 郭佳