

萧友梅艺术歌曲音乐漫谈

——以歌曲《问》为例

□文 / 杜珊珊

摘要:本文将其内容分为萧友梅简介,萧友梅艺术歌曲特点,萧友梅艺术歌曲作品概况以及小结四部分。通过对萧友梅以及其音乐作品的分析使大家对这位中国近代伟大的音乐教育家有所了解。在文中运用了较多的音乐分析,其目的就是要通过《问》,将萧友梅的艺术歌曲较为通俗形象的展现给大家。

关键字:萧友梅;艺术歌曲;音乐分析;歌曲特点

一、萧友梅简介

萧友梅(1884-1940),字思鹤,又字雪朋,1884年1月7日出生于广东省香山县(今中山市)。在5岁时就随父亲移居澳门。萧友梅从小跟父亲研读古文,并进灌根草堂学习知识。从小的家庭和学校教育为她打下了深厚的文学功底,再加上从小熟习外文,也为他今后留学创造了良好的条件。1901年萧友梅远赴日本留学,在东京帝国大学和音乐学校学习教育学和音乐。1912年再度赴德留学,在莱比锡音乐学院和莱比锡国立大学学习音乐理论、作曲以及哲学和教育学,1916年以《17世纪以前中国管弦乐队的历史研究》一文获得莱比锡大学的哲学博士学位。1920年萧友梅怀着雄心壮志回到祖国,并组织参加了几所早期音乐教育机构,如北京女子高等师范学校音乐科、北京大学音乐传习所等的建设,他除了担任教学工作外还负责大量的行政事务,组织演出以及讲义、创作的编写。但萧友梅最为重要的贡献还是1927年在蔡元培的支持下创建的“上海国立音乐院”。

萧友梅是一位相当具有爱国主义意识的知识分子,富有强烈的民族感与正义感,他的那首《问》就深刻的体现了萧友梅对祖国命运的关心。他早年就追随革命先驱孙中山参加了当时的各种政治活动,如在1906年加入了同盟会;1912年中华民国成立,萧友梅被任总统府秘书等。说起萧友梅与孙中山的关系,萧友梅从小就认识孙中山,两家是世好,一其往来甚为密切。所以也不难解释萧友梅为何具有如此深厚的民族文化修养与爱国主义热情。萧友梅部分艺术歌曲也正是受到了他这种爱国主义思想的影响而创作。

二、萧友梅艺术歌曲特点

谈起萧友梅的艺术歌曲,钢琴伴奏在艺术歌曲中占有相当重要的地位。纵观萧氏艺术歌曲钢琴伴奏,其主要特点为:在歌曲的钢琴织体创作上,萧友梅主要运用欧洲基本的功能和声为主导的传统歌曲创作手法:和声简练,旋律和节奏进行比较平缓。在几乎所有的歌曲伴奏中,右手基本是重复歌曲主旋律的支持型写作方法。左手部分则是简单的四分音符或八分音符形式所做主、属和弦的分解演奏以及琶音连续演奏。例如在《问》中,左手从头至尾采用八分音符形式的分解和弦演奏,使这些短小的作品形象更为集中;《卿云歌》中左手钢琴部分则是运用了连续四分音符的即兴伴奏形式;在某些个别歌曲中,萧友梅还通篇采用了左右手节奏与旋律几乎完全相同的支持型模式,如《秋之夜》。在这首意境幽深的作品中,运用这种写作手法不但没有显得单一、平淡,反而给作品增添了空廓、静谧、寂寥之感。除此之外,大部分左手伴奏也都采用了多种音型相结合的写法,如《星空》中流动的十六分音符和八分音符相结合;《南飞之雁语》中的四分音符和八

分音符相结合等等。值得一提的是,在少数作品中萧友梅还打破了右手支持型写作手法,使钢琴从演奏主旋律的束缚中解脱出来,承担某种音乐情绪的刻画,赋予钢琴伴奏以一定的独立地位。例如在《听》中,萧友梅便以高音区连续流动的十六分音符为背景烘托出“幽静”意境,左手在中音区演奏悠长的对位旋律,与声乐旋律一起形成三个独立表现的声部,增强了歌曲的艺术品位。这在萧友梅的艺术歌曲伴奏写作中实为难得。

萧友梅的艺术歌曲在曲式上则显露出了方整性结构特点。其音乐、伴奏以及歌词上大多数都采用了上下句对称的写作手法,使作品看起来较为为规整。虽然萧友梅在其音乐创作以及钢琴伴奏上都带有浓郁的德奥早期古典艺术歌曲风格,但他的大多数作品,在某些方面还不够完善:右手重复歌曲主旋律的支持型写作手法,钢琴的部分尚不能承担独立的艺术表现,很多时候钢琴伴奏仅仅为陪衬地位,还未充分发挥钢琴在艺术歌曲中的应有职能;较为规整的曲式特点让作品表现力上显得有些生硬,不够灵活。

三、萧友梅艺术歌曲《问》

萧友梅在生活 and 事业中曾遇到过许多坎坷,而这些赋予了萧友梅许多的创作灵感,在看到一些事物时总会产生共鸣。1927年的6月,当时的教育总长刘哲下令停办和北京,时任北京大学音乐传习所教务主任和艺专音乐系主任的萧友梅受到了人生事业上的第一次沉重的打击。他就像《南飞之燕语》中歌词所云:“欲留不可留,欲住无处从!”而到南方寻觅自己音乐教育事业的归宿之地,在《南飞之雁语》中,也让我们从那大量连续三连音的运用中感受到了萧友梅当时感慨万分的澎湃激情!优美抒情的旋律,二段体结构中鲜明的情绪对比效果,都堪称艺术歌曲中的佳作;另外,还有那首对雪中景象与自我感受描写的《新雪》;登高后看到一番景色,从而联想到圆明园“有人来认劫灰遗,剔损苔衣”的《登高》;抒发爱国情感的《渐渐深秋》,以及同样表达爱国情感的《问》都是广为人知的作品,是艺术歌曲中的经典之作。在下边,笔者就萧友梅所创作的艺术歌曲其中一首《问》加以分析:

(一)《问》的创作背景

在上个世纪的二十年代,“五四”运动刚刚结束,中国的音乐也随之进入了一个新的时期:一些从国外归来的音乐家开始尝试采用欧洲作曲技法,即运用和声、复调的创作方式进行创作。二十年代的中国,内有军阀混战,外有帝国主义的侵略压榨,人民生活苦不堪言。《问》创作于1922年的10月份,由萧友梅作曲并加以钢琴伴奏,被收于萧友梅与易韦斋(词)合作的歌曲合集《今乐初集》中。这部作品充分体现了一位知识分子为当时动乱不安局势的担忧以及对于当今世道

的悲愤心情,一次一次的向众人提出发人深省的问题:“你知道你是谁?你知道华年如水?”“你知道今日的江山,有多少凄惶的泪?”可以说,这部作品无论是从艺术上还是思想上都达到了一个较高的层次。

(二)《问》全曲的音乐形象

整首作品的篇幅并不算大,但歌曲刚开始响起就会不禁让人想起一幅画面:一位历经沧桑的老人拄着拐杖站在演讲台上,周围虽然硝烟弥漫,但却掩盖不住老人悲愤的心情,他用铿锵有力、富有磁性的声音对着台下的众人问到“你知道你是谁?你知道今日的江山,有多少凄惶的泪?”说着说着,老人却突然安静下来,眼神里透漏着无奈,留下的只有无限的哀叹……

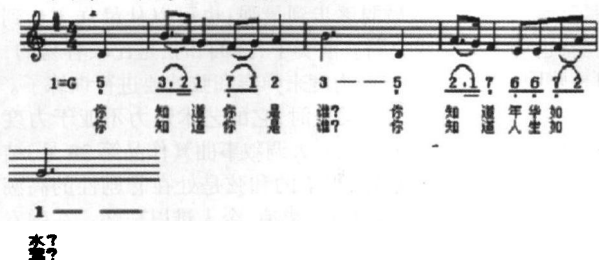
音乐分析

1. 音乐总体分析

全曲的结构较为简单,主要由四个乐句加一个尾声构成。调式为G大调。整首作品所配的和声给人一种稳重的感觉,其主要是主与属和弦的交替而进行的。钢琴伴奏较多运用柱式和弦,并偶尔穿插一些分解和弦,很好的表现了作曲者“悲愤”与“无奈”的情感。在全曲的结束处,运用了点缀式的伴奏音型,使音乐又表现出了一种感叹与深思的效果,仿佛音符依然在四周回荡,耐人寻味。

2. 音乐具体分析

(1) 第一乐句(1-4小节)

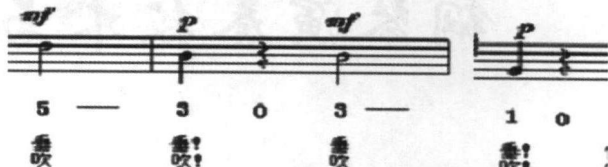
全曲的开始采用了一个弱起的属功能到主功能的进行,接着以一个附点推动乐曲的发展,上半句“你知道你是谁”的结束音落在了三级,造成了不稳定的效果,从而引出了下半句“你知道华年如水”,在后半句的开始,依旧采用了属功能弱起的方式,最后回到主功能结束。这种功能进行模式加上质问式的歌词“你知道你是谁?你知道华年如水?”使得歌曲的开始就震慑到了人心,不觉惕然警醒。

(2) 第二乐句(5-8小节)

以属功能弱起到主功能进行,又一次的提出质问“你知道秋声,添得几分凄惶?”在“秋”字上出现了一个3-4-5-6的音阶上行,突出了作曲者按耐不住的激动心情,接着在“声”字以5音延长;而在两拍的5音结束后“添得几分凄惶”,旋律走向开始下行,最后以低八度的5音结束,表现出了作曲家对于世道的气愤但却无可奈何的心情。

(3) 第三乐句(9-10小节)

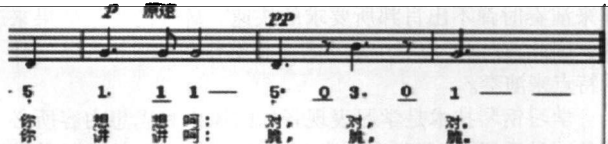
旋律以三度下行模式进行,最后以落在主音结束。力度从mf到p然后有到一拍的停顿,是对“演讲者”哀叹的描写。第三乐句只包含了两个小节,但这两个小节起到了一个相当重要的作用:一是将第二乐句的悲愤与哀叹的感情进行了延续,二是起到了一个承上启下的作用。

(4) 第四乐句(10-13小节)

两个三连音的出现以及渐强的音乐将全曲的情绪推向最高点,在“江山”两字上做两拍的延续,仿佛是压抑许久的情绪终于爆发出来,但接着旋律的下行和音乐的渐慢与减弱使得情绪又低沉下去。这一句“你知道今日的江山,有多少凄惶的泪?”也同样透漏着无限的悲愤和哀叹。

(5) 尾声(14-16小节)

依旧是由弱起的属功能到主功能的进行,力度的消弱以及点缀式休止符的运用把一位知识分子的忧虑与感叹表现的淋漓尽致。最后结束部力度已降为pp,以主音三拍延续结束,给人无限沉思的空间。

四、小结

萧友梅的艺术歌曲相当富有思想性,体现了我国诗与歌的完美结合。就其《问》而言,作曲者希望用这首歌曲来唤醒中国人民民族主义与爱国主义意识。在廖辅叔所编写的《萧友梅传》中,是这样介绍《问》的:“至于那首《问》,经过一番好像不相干的提问之后,‘漠然先轩昂’,问‘你知道今日的江山,有多少凄惶的泪?’听的人未有不惕然警醒的。这首歌长期是音乐会的保留节目。有一次那位音专教授,持有苏联护照的男低音歌唱家苏石林在校庆音乐会上用中文唱这首歌,特别引起群众的振动。”

参考文献:

- [1] 俞人豪:《音乐学基础知识问答》[M],北京:人民音乐出版社,1997年12月。
- [2] 萧淑贤:《萧友梅作品选》[M],北京:人民音乐出版社,1981年。
- [3] 廖辅叔:《萧友梅传》[M]杭州:浙江美术学院出版社,1993年11月。
- [4] 黄旭东、汪朴:《萧友梅编年记事稿》[M],北京:中央音乐学院出版社,2007年10月。
- [5] 彭志敏:《音乐分析基础教程》[M],北京:人民音乐出版社,1997年9月。
- [6] 皮艳姿:《萧友梅艺术歌曲〈问〉的演唱技巧探析》[J],音乐教育与创作,2009年第6期。

杜珊珊:系沈阳师范大学音乐学院2010级研究生,研究方向:艺术歌曲研究