

Jiang Kui's Tonal Patterns and Rhyme Schemes of Ci Poetry Music Esthetics Thought

Wenjie Xiong

Honghe University School of Music and Dance, Mengzi, Yunnan, 661100, China

Abstract

Jiang Kui was a famous composer and musician in the Southern Song Dynasty, his poems are deeply influenced by Confucianism and Neo-Confucianism, concentrated in the music creation in the *Baishi Taoist Song*. This paper analyzes the music esthetics thought embodied in his works.

Keywords

tonal patterns and rhyme schemes of ci poetry; poetry; esthetics thought

姜夔词调音乐美学思想

熊雯洁

红河学院音乐舞蹈学院, 中国·云南 蒙自 661100

摘要

姜夔是中国南宋时期著名的词人、音乐家,其诗词作品深受儒家、理学思想影响深远,集中体现在音乐创作中的《白石道人歌曲》中。论文通过其作品中所体现的音乐美学思想进行分析。

关键词

词调; 诗歌; 美学思想

1 文与乐

出生于富饶的中国江南区域的姜夔,自幼接受诗词文化熏陶,善于吟诗作赋,其最为著名是现仅存一部完整的《白石道人歌曲》。在作品中集中体现了姜夔诗词音乐的文学性与艺术性。旋律华丽优美,诗词文化儒雅内涵。据笔者研究分析姜夔作品中极具晚唐学派和江西学派的风格特征,清新脱俗、别具一格。词调音乐中富丽的诗词与优美的语调结合,体现出音乐中的“文”与“乐”较好相契合。正如黑格尔写到“各种因素之中的这种协调一致,就是和谐”。宋代曲子词特征为虽具有不规则性但辞藻华丽、线条优美。姜夔将此种曲子词进行改正,以不规整的曲调加上诗词文化,编创成朗朗上口诗词音乐。其中体现出文学的形式美。和音乐的和谐美。

姜夔所编创的词调音乐之所以广为流传,因其诗词富有内涵,旋律清新优美,在音乐形式中他将正统雅乐和民间俗乐相契合,形成别具匠心音韵的诗词音乐。他的诗歌在民间与宫廷都备受喜爱,且此音乐创作风格被后者所接纳、传用,

以至于当今音乐创作都极其注重文学形式与音乐和谐,这与姜夔词调音乐带来的影响功不可没。

2 情与景

多愁善感的性格与情怀造就了姜夔词调音乐美学思想中“情”的特征。人生的诸多遭遇让他借景抒情,寓情于景。自幼丧父的姜夔随长姐嫁进夫家,过着寄人篱下的生活,青年时期便云游四方,喜将所见所闻抒发于诗文辞藻之中。在作品中姜夔多喜爱以梅花与荷花借景抒情,正如陆游所述“雪虐风号愈凛然,花中气节最高坚,过时自会飘零去,耻向东君更乞怜”。姜夔向往梅花品格高超,迥异流俗的气节。对“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”荷花纤尘不染,洁身自爱的品性也是姜夔心之所想。因此,通过诗词与音乐的方式来传达自身情感是姜夔人生的重要媒介。

例如,诗词音乐中《扬州慢》创作于青年时期,姜夔从汉阳历经扬州,看到扬州的美景被肆意的践踏,昔日扬州繁荣的景象被杀戮的战场所销毁,留下一片悲惨、凄凉的景象,

使其悲痛不已。手工业、工商业繁华的都城被摧残,使他产生了强烈的爱国之情,忧国忧民的情怀在心中激荡。姜夔通过美妙的音符与华丽的词藻相契合,以诗词音乐为精神寄托,谱写与吟唱广为流传的《扬州慢》此首佳作。在光宗绍熙元年,居住在合肥的姜夔目睹淮南边防前线,战场的无情带走了往日的繁荣,留下萧条的景象,思绪万千的姜夔写下了著名的《凄凉犯》。诗中以杨柳的多情反衬出边城的战场无情。诗句多动态和静态相结合,通过词语相叠描绘出一幅凄凉的画面。上片中以实景为主:嘶鸣的军马、行色匆匆的路人、寒角悲吹、荒楼孤耸,皆写出了国家当时的战乱纷飞。诗人看到西湖荷花沧桑的凋落,昔日的景象已成荒地,感叹与自己曾游览过的场景已然有了鲜明的对比,更加突出心中的悲伤、憎恶之情感。诗人诗词中写到“情怀正恶、衰草寒烟”,寓情于景抒发对战事的憎恨,对百姓的同情。此类借景抒情的词调音乐在姜夔的作品中屡见不鲜,对生活中的诸多遭遇成就了词人典雅、淡然的品性。正如诗词中多以感怀的人生,忧国忧民的心境、对朋友间的友谊、对情人的思念为题材。以清高的气节、悠然的态度看待人生。正如戏文中唱道“我是孤苦飘零的布郎,迷的是浅斟低唱,写的是性情文章,见不得阿谀,人不得官场,做不了纳贿营私的纨绔膏粱”。词人的一生皆以大爱包围小爱的情怀。

3 雅与俗

“乐所以修内也,礼所以修外也”。“雅”制源于西周儒家的礼乐制度,适用于宫廷的祭祀天地、军事大典、礼仪和祭祀祖先。其目的是周天子为目的是加强统治者的中央集权,给予王族贵臣定制森严的等级制度。且不同身份的官员,使用的礼乐也不同。“俗乐”本意指民间音乐。是胡乐与夷音等融合形成的民间音乐,音乐的特征上,在词语的使用上较通俗易懂、深受广大百姓的追捧与喜爱,在民间传唱的范围较广。胡乐自唐朝起,走向民间、走进宫廷,逐渐在宋朝时期占据较为重要的地位。因国家朝政局势的动荡,宋朝统治者为使国家能够安定,曾在宫廷中行驶了六次重要的乐改活动,姜夔也对此积极做出贡献。主张恢复雅乐地位,以此向朝廷献上《琴瑟考古图》和《圣宋铙歌鼓吹曲》以及《大议乐》。在社会形成雅乐与俗乐齐头并进,雅俗共济的局面。宋朝乐曲在形式上以一词多用为特点。演唱的节奏、旋律都具有强烈的不规整性,演奏的水平也参差不齐,因此导致“同

奏则动手不均,迭奏则发声不属”的现象^[1]。“乐而不淫,哀而不伤”是儒家思想对音乐做出的概括,姜夔受其音乐思想影响较大,在音乐创作、音乐演唱以及乐器演奏中将诗词与曲调保持统一与和谐来形成雅俗共济相契合的音乐形态。

4 虚与实

姜夔积极入世可奈何半生潦倒、蹉跎仕路,因理想与现实之间的差距迫使他浪迹江湖,游于世外。《杏花天影》中词人对自己仕途迷茫而感叹道“奈楚客,淹留久,砧声带愁去”。一介布衣,常往来于文人墨客之间,并时常与之进行诗赋交流成为他精神上的寄托。姜夔的《白石道人歌曲》中以感怀的人生,忧国忧民的心境、对朋友间的友谊、对情人的思念为题材^[2]。据夏承焘《姜白石词编年笺校》考究,词人游历合肥时曾经历一段刻骨铭心的恋情。姜夔遇到一对善于弹奏琵琶的姐妹,《解连环》中对这对姐妹的叙述写道“大乔能拨春风,小乔妙移箏”。姜夔与其中一位琴瑟和鸣,惺惺相惜产生了爱恋之情,后因聚少离多而结束,苦于相思之苦的姜夔作品中多有题材与此女子有关联。在诗词音乐中较早的诗词,如淳熙十四年元日的《踏莎行》写道:“燕燕轻盈,莺莺娇软,分明又向华胥见。也长争得薄情知?春初早被相思染。别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管”。诗词里实中有虚,表达了对合肥知音的相思之苦,爱恋之情,却又一个“冷”字道出了悲伤痛苦的情景。在分离后苦于对恋人思恋,在文字中多以哀怨、愁苦的情绪为主。再如,《霓裳中序第一》中写道:“飘零久,而今何意,醉卧酒炉侧”。诗句中借酒消愁愁更愁,虽不能以此消去诗人心中的哀愁,但能短暂忘却伤痛,消除烦恼丝。在姜夔《白石道人歌曲》中以《疏影》以及《暗香》等都是词人借梅花来感叹身世,表达自己愤懑不平的心情。《暗香》写道:“何逊而今渐老,都忘却春风词笔。但怪得竹外疏花,香冷入瑶席”。诗句中借景抒情来感叹自己年事已高,文采和诗赋都大不如往前,对即将老去的担忧。由此可看出姜夔一生中人生遭遇与情感体验等造就其在文学与音乐上造诣,其音乐思想上给后人留下弥足珍贵的财富。

5 价值

5.1 理论价值

其实在南宋的姜夔前,就有许多音乐家也通晓音律,如周邦彦、柳永等人亦喜爱此种手法进行乐曲的写作,但与姜

夔不同的是周邦彦等人仅标注调式,因而在研究上困难重重。姜夔的词调音乐除了注明宫调式之外,在旁且还标注作曲时的创作背景和音乐动机,还有的甚至标注了演奏的技法,更便于当时的吟唱以及后世者对音乐文化的研究。在姜夔词调音乐中,集中体现儒家的思想。南宋时期出现领土的丧失,经济也惨遭严重影响。南宋的北边被侵占,昔日昌盛繁荣的景象一去不复返,在词人总结看来是因胡乐兴起后,破坏雅乐的教化功能。以史为鉴吸取历代王朝经验而谈,唐朝在鼎盛后惨遭毁灭也与胡乐盛行有重要的联系。若要雅乐回归南宋社会的正统地位,就必须对南宋当今的音乐进行变革。“乐而不淫、哀而不伤”集中囊括了姜夔对音乐的态度。在理论专著上,姜夔的《大乐议》因此而出,诗词短小精炼,首首皆为精品。而后姜夔的诗赋在文坛被许多学者所追访,如张炎、周密、孙维信等,更是活跃在清朝的文坛界,影响广大而深远。

5.2 实践价值

在《美学》书中作者黑格尔写到:“美是理念的感性显现”。客观的实践只有建立在扎实的基础上,才能成为情感和感官特定的表达手段,以此成为美的哲学。姜夔在宋朝时期对音乐演奏与演唱中对五个失和进行分析,他提出节奏旋律中不宜采用一字多曲的结构。并对其进行整改提倡在乐曲中进行一字配用一音。而后“一句而钟四击,一字而芋一吹”就不复存在。这些措施对演奏、演唱和编曲、记谱法等皆产生较大的影响。词调音乐中对雅乐律吕字谱使用较多,《白石道人歌曲》本是俗乐居多,姜夔将其逐步雅化,并且运用宫调式的同时,将三种音阶(燕乐音阶和雅乐音阶以及清乐音阶)相融合。燕乐是在五声音阶基础上加入清角与润、清乐在五声音阶基础上加入清角与变宫而雅乐加入变徵与变宫。姜夔词调音乐中为体现雅乐的正统性,将雅乐音阶运用极为频繁,在较大程度上改编后的雅乐逐渐又被世人所接纳与喜爱。姜夔词调音乐中,在乐曲上标注旁白和创作理念与背景、演奏的技术技巧以及写作的动机等,都便于后世对谱例进行深入的研究。还有在演唱与演奏技巧技法上也等有重要的研究价值与实践意义。

6 影响

6.1 推动雅乐的复古

姜夔的音乐思想中受理学思想的影响深远,在南宋时期的文化传统与思想中,理学以独特形态呈现。而姜夔音乐美

学思想中,崇尚尚雅的观念受教于朱熹,以此呈现出是历史积淀的产物,更是教化作用的效果。音乐中追求音乐思想与作品的呈现高度融合,诗词与曲调高度统一,使“复雅”与“回归”得以集中体现。音乐美学思想中,对传统儒家思想与礼乐制度的继承发展、对中华民族传统音乐与文化的融合,照应出中国古代人民智慧的结晶。作品中更是体现出时代性和创新性相结合,词与曲调的改制,雅乐与俗乐的融合,对宋代复古雅乐有较大意义。

6.2 弘扬传统的音乐

文化通过音乐的形式表现出来,中国古代音乐从西周到唐朝发展至北宋,各时期的音乐,都成为各个文化呈现出来的特色产物。姜夔音乐中对雅乐与俗乐进行改进,且对雅乐的崇尚,使得雅乐的地位重新复燃在音乐文坛。姜夔的音乐思想中既体现以往西周的礼乐制度继承,又体现出对隋唐时期的燕乐大曲进行拓展,形成新的音乐观念与思潮,并为后来的戏曲文化和说唱音乐的发展奠定重要的基础。

6.3 促进古诗词的发展

词调音乐作为南宋时期的产物,是此时期音乐文化的重要部分。南宋时期对音乐类进行改制,使得作曲创作技法和歌曲的传唱方式皆有很大的提升。歌曲中以情景交融、一词一音的形式呈现。旋律与歌词的融合使得乐曲便于传唱。作为现存唯一完整的音乐作品《白石道人歌曲》,词人在作品旁注有旁白与作曲创作思想以及创作技法皆对古代诗词文化的发展,起到促进作用。

6.4 丰富音乐美学的学科

曲子词的发展,从隋唐发展至宋代,创作的作品改变以前的“依曲填词”的形式与手法,从而形成新创作形式的词调音乐。姜夔的词调音乐为现今的演唱形式与创作技法提供了重要的理论依据与指导。姜夔将传统的雅乐和世间的俗乐相融合成便于传唱的词调音乐。在词韵与音律上更易熟记与传唱,从而丰富了我们古诗词创新与创作的途径。雅乐作为古代乐舞表演的形式,对雅乐进行宣扬代表的即是对中国传统乐舞的敬仰。姜夔作为南宋时期重要的诗词音乐家,其诗词音乐美学思想不仅对我们研究南宋的文化以及南宋的音乐显现出重要的理论意义与实践价值,更能体现南宋时的时代性。

参考文献

- [1] (春秋)孔丘.[M].吴兆基,译.北京:宗教文化出版社,2001:37.
- [2] 夏承焘.姜白石诗词编年校校[M].上海:中华书局,1958.