

Discussion on the Artistic Expression of Homesickness Complex—Taking Zhao Yuanren's *Teach Me How To Not Miss Him* and Huang Zi's *Homesickness* as Examples

Bangjun Sun

Wuhan Textile University, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

Homesickness is the strongest and most difficult emotion of the Chinese nation to let go of. In the long history of modern China, imperialism has brought us war and bullying. The vast number of Chinese people have been displaced and homeless due to the chaos of war, which makes their patriotism and homesickness especially strong. At the same time, Chinese music began to develop professionally. At this time, Zhao Yuanren and Huang created a large number of music works from the perspective of the people to express the patriotic and homesickness aspirations of the Chinese people. Homesickness has also become a key term in music creation.

Keywords

homesickness complex; Chinese art song; Zhao Yuanren; Huang Zi

论思乡情结的艺术表达——以赵元任《教我如何不想他》和黄自《思乡》为例

孙榜骏

武汉纺织大学, 中国·湖北 武汉 430000

摘要

思乡情结是中华民族最浓厚最难以割舍的一种情怀。而在中国近现代史的长河中, 帝国主义给我们带来了战争与欺凌, 广大的中国人民因为战乱颠沛流离, 无家可归, 这使他们的爱国思乡之情变得尤为的强烈。同一时期, 中国音乐开始了专业化的发展, 此时的赵元任与黄自从人民角度出发创作了大量的音乐作品来表达广大中国人民的爱国思乡诉求。思乡情结也开始成为了音乐创作中的关键词。

关键词

思乡情结; 中国艺术歌曲; 赵元任; 黄自

1 引言

纵观中国艺术歌曲的创作史, 乡情、乡愁永远都是写不完、唱不尽的。而“思乡情结”这一重要创作主题, 到如今已得到了空前的创新与发展, 此类主题的音乐作品在中国艺术歌曲和中国音乐中具有独特的艺术魅力。赵元任与黄自两位优秀的音乐家为中国近现代音乐的发展做出了巨大的贡献。而他们在艺术歌曲创作领域里更是起到了教科书般的作用, 如《教我如何不想他》和《思乡》这两首艺术歌曲作品不仅有着浓厚的思乡情结, 还鲜明地体现出了两位作曲家在艺术歌曲创作领域中所展现出的不同特点, 论文将会以赵元任《教我如何不想他》和黄自《思乡》两首作品为例,

【作者简介】孙榜骏(1993-), 男, 中国湖北咸宁人, 硕士, 助教, 从事音乐表演研究。

研究中国思乡情结艺术歌曲的特点和艺术表达。在对这类作品的学习与实践中应该注意区分, 从而更准确地表达其艺术效果与美学思想。通过研究之后能对这类音乐作品的理论学习与实践演唱提供一定的帮助。

2 赵元任与黄自创作的思乡情节艺术歌曲歌词创作比较

2.1 《教我如何不想他》的歌词特点与创作背景

《教我如何不想她》这首诗是由刘半农于1920年在英国伦敦大学留学时所作。这首诗的音韵和谐, 语言流畅, 作行文朴素但不失优雅, 是在受到五四新文化运动影响之后出现的一种采用白话文进行创作的新体诗作品, 在多处采用拟人、比喻、对偶、回文等修辞手法, 其中对于景物细节的描绘极富画面感和生命力, 具有鲜明的时代性^[1]。在作品中刘半农还首创了“她”字的使用, 开创性地明确了女性在语言

形式上的主体地位。

1926年这首诗被著名语言学家、作曲家赵元任谱成曲，更名为《教我如何不想他》。赵元任把这首诗词中的音韵、顿挫与音乐中的音高、旋律紧密结合，使乐句与乐段的逻辑关系同时贴合诗词中的“起、承、转、合”让词曲无缝衔接，正是词曲作者们的“强强联合”才创作出了这首具有里程碑意义的艺术歌曲，而这首经典的作品到现在都被广为传唱^[2]。

2.2 《思乡》的歌词特点与创作背景

韦瀚章是《思乡》这首艺术歌曲的词作者，他也是中国近现代艺术歌曲的歌词大师，在国内首次提出了“歌词”这一专有名词。《思乡》这首作品是他于1932年在上海国立音专工作时所作，当时的中国正处于战乱时期，他独身一人在外地工作，为抒发对远方故乡与亲人的思念之情创作了这首作品，这首作品也是他个人的第一首词作。纵观整首歌词，作者将其分为上阙和下阙，上阙写景，下阙抒情，全曲没有出现一个重复的词。采用的是一种以长短句为主要结构类似于宋词的一种文学体裁，词中出现的“柳丝、杜鹃”都是古时人们的相思之物，而“落花、微波”则让人产生黯然的愁绪，这种托物言志的写作手法，将作者想表达思乡之情展现得淋漓尽致^[3]。

同年，黄自开始对这首词进行编曲创作。当时的中国正处于内忧外患的艰难时期，广大的中国人民有着浓烈的爱国与思乡情怀，在这个大环境下，黄自运用自己从西方留学期间所学到的高超作曲技法，加以西方艺术歌曲中严谨规范的音乐理念，再将带有中国特色的宋词“吟诵调”元素融合其中，使得这首艺术歌曲中体现出的对于国家和故乡的思念之情表现得愈发的浓烈，又具备着极高的艺术价值，称得上是一首具有教科书意义的艺术歌曲作品。

2.3 《教我如何不想他》与《思乡》歌词部分比较分析

这两首艺术歌曲作品的歌词在文体类型和文章结构上都明显不同。《教我如何不想他》的词作者刘半农，在受到新文化运动、新思潮的影响下，采用了白话文这种新文体来进行的创作，而韦瀚章的《思乡》则是借鉴了带有古风气质的宋词体裁再融合现代文学的语言特点而创作出来的。前者的情感表达朴素直接而不失优雅，后者的文风结构古朴典雅又不乏亲切感。

在文章篇幅上，《教我如何不想他》全篇分为四个部分，而《思乡》全文仅有上下两段。文章长度上的差异，也间接说明了两者在言语表达方式上有所不同，《教我如何不想他》采用白话式的写作方式，言语表达直接而明确，更能体现作者对其真挚情感的一种直抒胸臆^[4]。《思乡》则是借景抒情，通篇不提“思乡”二字。这种“非有意而为之”的情感表露，让这首词的意境与韵味别具一格。

虽然《教我如何不想他》和《思乡》这两首作品的歌

词部分在创作上各有千秋，在文体、篇幅、写作手法等方面也有着很多的不同，但它们都真实的反映出了那个时代广大中国人民共有的思乡与爱国情结。

3 音乐创作手法比较

3.1 赵元任作品《教我如何不想他》的音乐创作手法

赵元任在这首作品的音乐创作中结合了歌词部分中的语言、语音逻辑，同时对歌词中所表现出的不同季节和不同景色分别采用了不同的描绘手法，如月光、枯树、冷风、野火等景物，在旋律上音程跳进和音程级进来回转换，用这种方式营造出对比鲜明的音乐色彩，描绘人们的苦恋与相思之情。其中反复出现的“教我如何不想他”这一主题句，则借鉴了京剧中西皮原板的过门部分，在每一句上都采用了不同的处理，层层递进把这首作品的情感逐渐推向高潮。

在这首艺术歌曲的伴奏编配上，赵元任并没有去效仿中国早期声乐作品的写作模式，而是借鉴了当时西方艺术歌曲里的伴奏编配技巧，让伴奏的功能不局限于对声乐部分的衬托，而是成为一种表达情感渲染气氛的主要存在。他通过钢琴伴奏中的伴奏织体、音型、色彩的变化来塑造音乐形象，让伴奏部分能够与声乐部分形成一个互补，甚至在需要时充当音乐表现的主导部分。这样可以使作品的音乐层次和歌曲意境表达得更加完整^[5]。

3.2 黄自作品《思乡》的音乐创作手法

《思乡》这首作品篇幅不长，曲式结构采用的是层次分明的单二部曲式，黄自在创作旋律线条的同时兼顾了语言声韵的重音规律，所以当我们在听到或者演唱这首作品时会感觉非常的自然与亲切。第一部分用波浪型的长线条借景抒情，用隐晦含蓄的比喻来表达对故乡的思念。第二部分在自我宣叙之后铺垫以暗色调的半音阶上行，为后面情感的抒发积蓄力量。最后在“问”字上设计了一个最高音，引伸出一个带有大调色彩的旋律下行，把强烈的思乡之情用直抒胸臆的方式展现出来^[6]。结尾句“我愿与他同去”黄自在“同”字上为其赋予无限延长的音乐术语，把长线条的旋律设计延续到了歌曲末尾，就如同他为了表达强烈的思乡之情把之前所积蓄的力量都用之殆尽。

在《思乡》的钢琴伴奏部分，黄自根据不同的段落和旋律进行来加以编配。结合歌词中描绘的美景，作者用右手伴奏部分的上行琶音来表达观景之后的愉悦之情，用下行琶音去凸显忧郁哀伤的情感色彩。间奏部分黄自巧妙的使用钢琴来模仿“鹃啼”，这是对第一段结尾处的一个生动回应与补充，也是对第二段伴奏织体变化上的一个过渡^[7]。第二段开始用低音来做气氛的烘托，而右手柱式和弦向上方进行，两边的进行中都充满了鲜明的变化音色彩，使这一段的和声效果充满了张力，来为情感的抒发积蓄力量，继而将后面的音乐推向高潮。

3.3 《教我如何不想他》与《思乡》的不同音乐创作手法之比较分析

3.3.1 旋律与和声织体部分的不同

赵元任《教我如何不想他》中的旋律线条和色彩更具中国风味,其中对于戏曲元素运用,当人们听到后会产生一种亲切感。赵元任此前一直在对“中国式和声”进行不懈的探索和大胆尝试,所以在这首作品中,中国的五声调式仍然是旋律与和声创作的主体,但其中对于复调技巧的运用以及色彩变化音的加入,让作品整体的和声效果和层次感得到了明显的加强。而黄自的《思乡》则在旋律与和声的创作中使用了更为复杂的作曲技巧,且调性的变化与和声走向也更加符合西方大小调的规律。变化音与色彩音在作品中随处可见,节奏型与转调技术的运用也更加灵活,这让音乐的色彩显得更为丰富。所以,黄自在音乐形象上的含蓄内敛与赵元任的直接明朗形成了鲜明的对比。

3.3.2 钢琴伴奏部分的不同

赵元任在《教我如何不想他》这首作品中对于钢琴伴奏的编配是有规律可循的。左右手伴奏型主要是由调内正音级和弦的柱式和弦与分解和弦组成,在前三段的前奏部分以及之后长达十小节的主歌伴奏中,左手下方都在持续主音演奏,右手伴奏编配则是以I级和弦的原位与转位的交替使用为主,其中也有少量的VI级和弦参与^[8]。而在黄自的《思乡》中从前奏部分直到间奏部分结束,左右手都是以琶音伴奏型为主。到了第二段的开头才出现明显变化,左右手伴奏型分别转变为八度和柱式和弦来演奏,而在之后出现的高潮部分,伴奏型开始再现第一部分,直至全曲结束。

从两首作品的音乐创作部分来看,由于赵元任对我国各地的语言腔调和民族民间音乐都做了广泛的研究,加上他对于中国式和声的独到见解,在《教我如何不想他》这首作品中更是融合了京剧中的元素,使他创作出来的音乐极具民族特色。而黄自的作品则更贴合西方艺术歌曲中的创作规律与特点。他能够巧妙的运用西方大小调体系中的作曲技法,用并不复杂的和声与和弦设计来编写出音响效果优美且艺术性很强的歌曲旋律与钢琴伴奏。

在两首作品的歌词选用上可以看到,前者使用的是刘半农所作的白话文新体诗而后者使用的是韦瀚章借鉴了宋词题材所创的一首词作,这两首歌词在文章篇幅、写作手法与情感表达上可谓是风格迥异,各不相同,但都表达出了对家乡以及亲人的思念之情,从侧面体现出了中国文学的独特魅力。

综上所述,赵元任和黄自在思乡情结艺术歌曲作品的创作和表达上都展现出了各自的特点,赵元任善于结合中国传统音乐与各种中国元素进行音乐创作,他的作品朗朗上

口,韵律十足。而黄自在创作中所展现出的严谨态度以及精巧的音乐设计,让音乐的美感与歌词的意境结合的天衣无缝,让人流连忘返。他们高超的创作技法,让思乡情结这一主题在作品中展现得淋漓尽致,他们的不同创作手法,为我们展现出了更多元的音乐魅力,进一步丰富了音乐中的艺术表达。

4 结语

通过这次研究,可以对中国艺术歌曲的起源与发展以及两位作曲家的创作特点有更清晰、更全面的了解。中国的思乡情节艺术歌曲是一种独特的艺术歌曲形式,中国自古以来就有一套属于自己的音乐体系,并且一直发展至今。这为中国艺术歌曲的独特性奠定了基础。在歌词的选用方面,中国的文学历史底蕴深厚,形式多样,作曲家们可以选用诗、词、曲、赋等众多文学题材作为艺术歌曲的歌词。而且汉语本身就具有独特的韵律,如语音中的平仄,诗词中的吟诵调等。这些语音元素会对作曲家们的创作产生微妙的影响。所以中国艺术歌曲是以底蕴深厚的中国文学基础作词,以传统民族民间音乐中丰富的特色和语言的独特音律为基调,再通过对西方先进作曲技法的借鉴,这三大元素综合而成。而思乡情结这一主题展示出了华夏民族那种浓得化不开的乡情与乡愁,这种情感的加入使这类艺术歌曲的独特性再一次得到加强与升华。

中国音乐发展至今,思乡情结这一主题对整个中国的音乐作品创作都起到了深远的影响。论文也是管中窥豹,仅对艺术歌曲这一题材进行了一些研究,希望能对思乡情结主题的音乐作品在艺术表达方面起到抛砖引玉的作用。

参考文献

- [1] 屠锦英.从语音学角度透视赵元任艺术歌曲中的词曲结合[J].中国音乐(季刊),2008(2):241-243.
- [2] 肖桂彬.赵元任《新诗歌集》和声研究[J].天津音乐学院学报,2019(2):64-73.
- [3] 李文川.赵元任、黄自艺术歌曲创作之比较研究[J].齐鲁艺苑,2010(3):87-90.
- [4] 段晓宇.艺术歌曲《教我如何不想他》的特征分析[J].铜陵学院学报,2015(5):92-94.
- [5] 林菲菲.《教我如何不想他》的艺术分析[J].考试周刊,2010(35).
- [6] 郭越.浅析黄自艺术歌曲《思乡》的词、曲、唱[J].戏剧之家,2018(18):59-61.
- [7] 傅界童.黄自艺术歌曲的文学性分析——以《思乡》为例[J].艺术评鉴,2018(2):5-29.
- [8] 成雯.中国近现代思乡歌曲的钢琴伴奏探究——以《教我如何不想他》和《桥》为例[J].音乐风尚,2016(2):113-115.