

浅析中国艺术歌曲《大江东去》的艺术之美

詹翠 刘佳佳

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要:《大江东去》是中国著名音乐家青主先生于1920年在德国所作,其歌词选自北宋时期著名文学家苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,是中国第一首艺术歌曲,本文将具体赏析《大江东去》在词和曲的结合上产生的音乐之美。《大江东去》是中国艺术歌曲的典范之作,是中国艺术歌曲中的瑰宝。青主在创作手法上运用了西方的作曲技法,结合苏轼的词,中西结合使歌曲的表现手法拥有舒展、潇洒的风格,也具有淳朴、广阔的气息,仿佛当年的场景就在听者眼前。词中英雄们的为国捐躯以及赤壁之战中的激烈场景,通过音乐转化为想象,把浪漫主义情怀抒发的淋漓尽致。

关键词: 苏轼; 念奴娇; 赤壁怀古; 青主; 大江东去

一、《大江东去》选词上的分析

《大江东去》无论在曲还是词上皆有高超的表现手法,先有词,后有曲。《念奴娇·赤壁怀古》创作于宋神宗元丰五年,是苏轼在黄州所作,因苏轼在元丰二年作诗讽刺新法,惨遭入狱,后被救出,但也被贬至黄州,官至团练副使,此时的苏轼在事业上受到的挫折和失败,对于一个胸怀大志的人无疑是巨大的打击,然而苏轼并没有被所遭受的挫折和失败压倒,并创作了此词来抒发自己的豪情壮志,爱国之心。将心中的沉郁,政治上的失意,历经的挫折,都随着江水滔滔向东流去。

该词上阙先以波澜壮阔的长江为背景,突出赤壁战场壮观险要的形态,勾画出江水拍岸的巨响,激起浪花的巨响仿佛是众多英雄豪杰在赤壁大战中的激烈场景,下阙描绘出周公瑾与孔明的英雄气魄,勾画出当年火烧赤壁的历史事件,最后抒发词作者内心深处对于人生往事的感慨。

谈笑往事,古今多变,1920年夏青主与好友在湖中划船游玩时,暴雨突然而至,而雷鸣暴雨的惊天动地却使得青主精神振奋,回到住所他想了一夜以后,到了第二天,坐在钢琴旁的他谱出一段旋律,并选用了苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》作为歌词,这便是一代名曲《大江东去》的诞生。

一首歌曲不仅要在曲上抓住人心,还要在歌词上吸引人的眼球,《大江东去》这首歌,在歌词中使人幻想到自己回到了过去,眼前的江水在诉说着往事,看着赤壁,就好像看到了战争的激烈争夺,英雄的豪迈,无论公瑾还是孔明,都已成往事,是非成败转头空。给人一种无限的遐想,纵观人生,不过一场梦,留下的只有皎洁的明月和滔滔的江水,在歌词中就能给人一种丰富多彩的感受,这便是歌词上的美,一种壮美。

这首词充满怀古之风却又不失抒情动人之情,写出了苏东坡对人生的感慨,对自身消磨壮志殆尽,又转变到以开阔之胸怀投入到岁月的长河和人生的百态,大浪淘尽了历史中的风流人物,以一人之微,且能不悲叹?苏轼在风云莫测的政治生涯中得到了超脱自身的体会,既然历史长河中的的风云变幻,那么以一人之荣辱何须悲悯!世人生活于世,往往看重于功名成就,在苏轼看来难免过于拘泥于尘世间的腐朽之风。说到三国赤壁大战,这是苏轼对于历史风云人物的怀古之情,其中“乱石”“崩云”“惊

涛”“裂岸”“卷起”描绘出大江波涛奔腾气魄的壮观景象,苏轼在这一段词中用了一些动词来描摹其中的激越于雄壮,但随后苏轼从描绘情景转变到描绘人世,“江山如画”“一时多少豪杰”这两句词中突出了苏轼对于情景和人物之间的关系的微妙,此情此景,但已物是人非。

二、《大江东去》的创作背景

二十世纪初的中国正处于风雨交加,民族危亡的时刻,这时候的知识分子都希望自己能为祖国奉献出一份力量,来兴旺发达自己的祖国。歌曲创作与青主留学德国期间,那是1920年的某个月明之夜,朋友们邀请青主去湖上泛舟,突然,雷鸣电闪,风雨交加,归来之后,他仍感兴奋,故此一面听着外面的风雨和松涛声,一面忽然得到这首歌的动机,思量一夜之后,按着苏东坡那篇《念奴娇·赤壁怀古》的词略加修改,便把它写了出来。

青主也是一位心中充满着爱国情怀的知识分子,他参加辛亥革命,把自己的力量融入到推翻封建统治抗争帝国主义的主流中,同时把救国救民的民族重担也寄托在音乐当中。《大江东去》的创作正是青主借用苏轼在词中的豪放之情来抒发自己的情感,突出在改变中国封建时代的不畏艰险和豪情壮志,希望自己像苏轼一样在困苦不堪的年代中也一样对自己充满信心。

虽然青主并不是专攻于音乐专业,但是在短暂的数年的时间中,青主一跃成为中国二十世纪初的伟大的作曲家,在当时推动了中国近现代艺术歌曲的发展与创作,将一片光辉的前景公之于众,成为当时音乐家纷纷效仿的对象。在这期间使得中国近现代音乐理论知识得到了一次升华,使中国艺术歌曲不仅仅局限于中国的民族调式,使得中西音乐交融的更加密切。青主运用西方的作曲技巧,与中国古典诗词相结合,诞生出一种别有风味的创新风格,展现了中国古典文化的魅力,同时也使得中国音乐也走向了世界。

通过对作曲家创作时身处的背景,也可以让人感受到当时中国的年轻人正在为改变旧时代的中国而奉献自己,为革命事业的成功而努力着。《大江东去》仿佛是一股巨大的力量激励着作曲者自己,即使面对黑暗的时代,也要作出抗争的怒吼。《大江东去》这首中国艺术歌曲仿佛是冥冥之中青主与苏东坡跨越时空的志同道合,两人在思想上的共鸣,不仅促进了宋词文学中的一篇佳作,

同时也在中国近现代艺术歌曲的历史上树立了一座极具纪念意义的里程碑。

三、《大江东去》歌曲分析

《大江东去》为四四拍，全曲在G大调和e小调相互转换的基础上，展示了转调变化后的歌唱风格和情感的转换，构成了一首带有尾声的二段体规模的乐曲。

因为苏轼在词中采用的是叙事和抒情的手法来完成的词作，所以青主在创作时运用了欧洲艺术歌曲的传统格式，创作了一首叙事曲“Ballade”。“大江东去，浪淘尽，千古风流人物，故垒西边，人道是，三国周郎赤壁”这两个乐句应带有朗诵的方式歌唱，并采用宣叙调的表现形式。青主不仅作了强弱的处理，还注重强调旋律，使这两个乐句富有一种豪爽大气的风格，产生一种雄伟壮阔的气势。

《大江东去》第一段以庄严的广板进行，皆是一字一音，在叙述性歌唱的同时并配有豪放雄健的钢琴伴奏，伴奏与歌词相互照应，可以使听众更加容易入戏，仿佛随苏轼一同面向着滚滚东去波浪滔天的大江，脑海中不觉浮现出那时赤壁大战的壮烈景象。

“乱石崩云，惊涛裂岸，卷起千堆雪，卷起千堆雪”此处作曲家运用半音音阶描绘，在听觉上给人一种惊险悲壮的感受，也能让人幻想到当年在此地的赤壁大战中，英雄豪杰们拼死搏杀的壮烈景象，这便是词与曲照应的美妙结果。

另外第二个“卷起千堆雪”与第一个形成了鲜明的对比，第二个“卷起千堆雪”运用了下行音阶，把前边紧张的状态收了起来，给人一种过去的往事和昔日的战争都荡然无存，万物皆空，都随着江水滔滔流去的感受，同时也给“江山如画，一时多少英雄豪杰”做了铺垫，在情感上造成此起彼伏的作用。

“遥想公瑾，当年小乔初嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，檣灰飞烟灭”，第二段中为了更好的刻画出公瑾与孔明的英雄形象，曲风由前一段的激烈壮阔变成了抒情优美，由宣叙调转换为大线条的咏叹调。歌词具有丰富的浪漫主义色彩，画面感十足，英雄豪杰的英姿飒爽，仿佛历历在目。

“故国神游，多情应笑我，早生华发”，我认为这一乐句在全曲中最耐人寻味，是极富有情感的。犹如梦醒一般，无论是英姿飒爽的公瑾孔明还是激烈悲壮的赤壁大战，都已烟消云散，我已白发，还如此的多情。

“早生华发”作曲者在此处作了渐慢的处理，突出了岁月不饶人，心中虽有一番雄心壮志，但时光飞逝，不得不暗自感伤的情感，使得作品在情感上抒发的更彻底，更感人。

“人生如梦，一尊还酹江月”作曲者在句中穿插使用休止符，仿佛在低头思索人生的酸甜苦辣，顷刻之间才恍然大悟这如梦一样的人生早已匆匆流过，便把酒洒向滚滚东去的大江中来祭奠着皎洁的明月和已逝的流年。

青主运用西方的作曲方法，通过音乐术语的表达结合诗词的意境，从而抒发了原词中的豪放庄重，借古思今的感慨之情。

四、由《大江东去》引发的感慨

《大江东去》作为中国的第一首艺术歌曲，是艺术歌曲发展

史的一座里程碑。中国艺术歌曲在日后的发展中，形成了独特的风格，选词上多以表情细腻、优美、意味深长、博大精深的诗歌为主，词曲结合贴切，结构合理严谨，委婉起伏，强调作曲者内心的独白。

《大江东去》不管在词上，还是在曲上，都各有其美，两者合二为一之后，又得到了更大的升华。苏轼的豪放和青主的豪放在时代中呼应着，特别是第二段，曲调优美中带着潇洒，浪漫的气息和幻想的美好，把人物形象刻画的丰满真实

青主再创在这首歌曲的时候，以通谱这种写法，着重怀古与抒情，特别注重诗歌的意境与原诗词所抒发的情感。中国的歌曲有着自己的韵味，语言注意轻重缓急，四个声调中，每个声调可以有许多的韵律。

在《大江东去》中，笔者深深地被该作品的钢琴伴奏所吸引，该曲没有前奏，一字一音的风格显得歌曲更加庄重严肃，特别是第一段中的间奏，忽高忽低，强弱分明，渐快而又不失威严，逐渐转到弱声。当整首作品进入最后尾声时，伴奏转变为干枯的音型，使结尾处显得荒凉悲情。可谓是伴奏影响词，词影响伴奏，形成互补。

五、结语

《大江东去》的影响久远，是中国艺术歌曲的典范之作，是中西方音乐文化中的融汇，这是一种进步，无数的歌者去歌唱它，每个歌者的心中都与苏轼有着密切联系的共鸣，歌者演唱不仅是单纯的融入自己的情感，更多的是为了表达出歌曲之美，宋词之雅。《大江东去》这首中国艺术歌曲的诞生为后来以中国古诗词为歌词素材的发展奠定了良好的基础，起到了先锋的作用，同时更好促进中国近代音乐史的发展。中国艺术歌曲如今的辉煌和灿烂，是词作家、作曲家、歌者共同努力来的结果，笔者坚信还有更多的艺术歌曲等着我们去创作！

参考文献：

- [1] 汪毓和. 中国近现代音乐史：近代部分 [M]. 北京：高等教育出版社，2005.
- [2] 刘乃昌. 横槊气概英雄本色——谈苏东坡《念奴娇赤壁怀古》词 [J]. 破与立，1979（04）.
- [4] 梁茂春. 中国第一首优秀的艺术歌曲 [N]. 音乐周报，2003（01）.
- [5] 左霞. 音符诉说的民族精神——青主《大江东去》的创作情况及其影响 [J]. 歌曲，1999（03）.
- [6] 王姗铭. 青主《大江东去》音乐特色分析 [J]. 韶关学院学报，2008（07）.
- [7] 高锴. 青主古诗词艺术歌曲《大江东去》探析 [D]. 华中师范大学，2020.

第一作者简介：詹翠（1991-），女，河南郑州人，硕士，助教，研究方向为音乐表演（声乐方向）。

通讯作者简介：刘佳佳（1988-），男，山东潍坊人，硕士，讲师，研究方向为声乐演唱。