

对陈田鹤声乐作品风格相关问题的研究

王 灿

(云南师范大学 云南 昆明 650500)

【摘 要】陈田鹤(1911-1955),本名陈启东。陈田鹤先生才华出众,作品包括歌曲、钢琴曲、歌舞剧、清唱剧、舞蹈音乐等五类,艺术歌曲是他四十几年人生旅程中不可或缺的一笔浓墨重彩,至今能找到完整乐谱的共有103首,其中这些歌曲又大致分为抒情的艺术歌曲、儿童歌曲和抗战歌曲(群众歌曲)。,陈田鹤与贺绿汀,刘雪庵、江定仙并称“黄自四大弟子”。都是上世纪30年代初先后进入上海国立音专师从黄自学作曲的同门师兄弟。

【关键词】陈田鹤;艺术歌曲;山中

1 陈田鹤生平与作品简介

陈田鹤(1911-1955),本名陈启东,原籍浙江永嘉。陈田鹤与贺绿汀,刘雪庵、江定仙并称“黄自四大弟子”。陈田鹤于1930年8月考入“上海国立音专”(即“上海音乐学院”)后,因家庭经济拮据多次辍学,不但始终没有得到一张正式的毕业文凭,毕生穷得到去世时都未曾拥有一架属于自己的钢琴。但是陈田鹤却是中国近代音乐史上一位有成就的作曲家和音乐教育家。陈田鹤先生才华出众,作品包括歌曲、钢琴曲、歌舞剧、清唱剧,舞蹈音乐等五类,而艺术歌曲是他四十几年人生旅程中不可或缺的一笔浓墨重彩,至今能找到完整乐谱的共有103首,其中这些歌曲又大致分为抒情的艺术歌曲、儿童歌曲和抗战歌曲(群众歌曲)。

如果把1931年的《如梦令·谁伴明窗独坐》、《清平乐·春归何处》、《良夜》(手稿,青主词)作为陈田鹤创造的起点的话,经过1933年,《采桑曲》(古诗),《燕子的歌》,《天神似英雄》(徐志摩词)之后,从1934年开始就进入了陈田鹤创作高峰,由1934年至1937年四年间,平均每年的创作都在十首以上,完成大量的抒情艺术歌曲,儿童歌曲以及群众歌曲。其中包括陈田鹤的艺术歌曲代表作《山中》(徐志摩词),为悼念鲁迅而作的《哀挽一位民族解放的战士》。20世纪30年代后期,他为《冷月诗魂》,《女人》,《银海浮云》等电影谱写插曲,例如:《定情曲》,《好宝宝》《良夜之歌》等。1938年至1939年,陈田鹤从沦陷的上海撤出,途经香港、海防、昆明等地到达重庆,担任重庆教育部音乐人员训练班和声教员。在离开上海之前,1938年5月9日,陈田鹤的老师黄自,因伤寒不治去世,为悼念恩师,写下作品《悼今吾宗师》(张昊词)。1939年4月,一首根据德国诗人海涅的诗《渔家姑娘》(由廖辅叔翻译),被认为是20世纪30年代的最后一首艺术歌曲。20世纪40年代,中日战争进入相持阶段,除了1943年以外,其余年份的作品相比较于30年代就鲜有作品。

1940 歌曲五首

钢琴曲《血债》

1941 歌曲六首

儿童歌舞短剧《秋风起》

1942 歌曲三首

清唱剧《河梁话别》

1943 歌曲一首

合唱二首《诗经》(合唱曲,配有乐队伴奏)

《剑声集》共八首抗战歌曲

1944 歌曲五首 包括两首儿歌、儿童二部合唱曲和为人熟悉的艺术歌曲《江城子·西城杨柳弄春柔》(宋代秦观词)。

1945 编配钢琴伴奏两首《在那遥远的地方》、《送大哥》(两首皆为青海民歌)《送大哥》被收入当年“国立音乐院”学生组织“山歌社”出版的《山歌集》内。(“山歌社”的学

生在后来成为中国音乐界骨干的有谢功成、严良堃,王震亚,黎英海等)

1946—1950 空白

1952 管弦乐《翻身组曲》《芦笙舞曲》

1953 歌曲《洗衣裳》湖北民歌 编配伴奏

舞蹈音乐五首 其中包括陈田鹤改编、配器的《荷花舞》和《采茶灯》舞蹈音乐,不仅是民族舞蹈的保留节目,并且在海外演出也获得极高评价,是新中国建国初期的优秀音乐作品。

1954 独唱歌曲五首合唱曲《森林啊,绿色的海洋》(金帆词)清唱剧《换天录》

(注:《森林啊,绿色的海洋》是陈田鹤后期作品中最为人们熟悉的一首合唱曲,是他于1953年9月下旬至12月中旬,在东北小兴安岭宜春县的新兴城市伊春附近的森林中,因接触大自然,学习劳动号子,启发了创作的灵感而写成。)

1955 歌曲《归航》(词作者不详,手稿,未发表)

合唱曲《用友谊来保卫和平》即《和平友谊之歌》(胥树人词)改编古琴曲《广陵散》

陈田鹤在北京的日子并不久,只有短短的四年,但能让他专心创作的时间实在不多,除了要花很多时间和精力在思想总结上,还要经常要离家出差:1951年10月赴湖南省澧县中原乡参加土地改革,1952年5月到山西体验生活,1953年1月到山西采访地方戏,1953年12月到东北伊春翠峦北山林区体验生活,1954年春到江苏、浙江采集民歌四个月,1955年由原来的工作单位北京“中央实验歌剧院”音乐创作组被借调到“中央歌舞团”担任配器工作。

如此繁重的工作日程,陈田鹤再也没有时间构思他优美的艺术歌曲,赶任务的工作压力趋使他精神经常处于极端紧张的状态之中,写在五线谱纸上的音符,像是从他体内流出的一滴滴鲜血,他的生命力同时也在被吞噬着,1955年7月20日,陈田鹤终于进了医院,虽然还带着一大堆写作用的五线谱纸,可是这一次,五线谱纸上留下的是永远的空白了。

2 艺术歌曲的特征

在诸多声乐体裁中,他特别偏爱艺术歌曲,不仅所作数量上大大超过他的师辈(如赵元任、黄自)和同辈(如贺、江、刘以及冼星海等),而且在旋律写作、钢琴伴奏、和声运用方面也都有独到之处。

2.1 旋律与歌词方面

他的旋律是在朗诵的基础上形成的,对语义、语调、语气、语势的处理极为考究,在感情表达上力求做到词曲结合丝丝入扣,但又不是被动地跟踪歌词,而是充分照顾到音乐自身

1934年陈田鹤接连谱写出了《山中》《月下雷峰》、《牧歌》《望月》、《给》、《杜鹃与月》等十首艺术歌曲,是他艺术歌曲创作鼎盛时期。歌词以古典诗词为素材或以近现代新诗为

素材。

2.2 以歌曲《如梦令·谁伴明窗独坐》为例

陈田鹤的第一首艺术歌曲《如梦令·谁伴明窗独坐》完成于1931年，发表在同年的4月出版的《乐艺》第一卷第五号上。《如梦令·谁伴明窗独坐》的歌词取自宋代诗人向镐。这首作品的旋律哀怨婉转，充分反映了作者的内心的失落与孤独。末尾处的歌词是“好个凄惶的我！”旋律采用音阶三度下行后，在使用八度音程，把曲作者内心的孤独感表现出来，然后使用了一个#c和声小调的调性里的#b，用这样的不稳定感把曲作者的失落感表现出来；末尾的“pp”的使用，柔声结尾，展现出作者的孤独感。联系作曲者的一生，自幼在寂寞痛苦中成长，历尽坎坷人生与心灵创伤，所以他对美好生活有着格外的憧憬。在这首最早期的作品中，不难发现他对“唯美主义”的追求。

2.3 艺术歌曲《山中》的曲式分析

《山中》是陈田鹤的优秀艺术歌曲之一。这首歌曲表现出了人们在热恋时期里心理的极其细微的变化，展现了丰富的想象力，音乐为表现歌词的内容发挥了重要的作用。采用徐志摩的现代诗作为歌词，（是徐志摩所爱慕的才女林徽因正在北京郊外的香山休养，对她的思念因此有感而发。）陈田鹤的《山中》写得柔婉而深情，旋律中表达了诗中的含蓄与真挚的情感——一曲建立在降A大调上，用行板（Andante）的速度、3/4节拍来展开。

第一部分：歌曲开始有两小节的前奏，轻柔的和弦的三连音辅和低音声部的主旋律呼应从而展开歌曲，而3/4的节奏特点本身就很有荡漾的韵味，用在此处更能描绘出宁静夜色下的景色。陈田鹤采用一个两小节的五声性的旋律贯穿全曲，加以色彩丰富的变化和再现，形成了完整而富有逻辑层次的音乐组织。到第9小节时，因作曲者使旋律中的D音忽然还原，用来表达诗句中的突变意念而有所波动，虽然只是短暂的一个音，到歌曲第一段结束时，又回到A调的主音上，但陈田鹤在此处运用的还原之音，完全尽显出了诗人内心深处起伏不止的恋意，这部分的转调在歌曲中很好的流露出诗词本身的意境。

中间部分：歌曲的发展从第19节开始进入新境界，速度转为小快板（Allegretto），拍子由3/4转为6/8，调性也变为降D大调，三小节之后再转为E大调。为了表现在幻想的心境，使用左右手分别的四个十六分音符为一组和五个三十二分音符的五连音为一组的流动音型交递出现，伴奏的形式不再停留在轻柔的和弦三连音上，而是利用从“琶音”型的主和弦，左、右手作呼应式连贯轻柔的弹奏，表现“化一阵清风去山中浮动”的幻想境界，而后在第23小节为E大调，更进一步变化，在仍然是6/8的节拍上，由十六分音符衔接三十二分音符的“五连音”，钢琴伴奏五声音阶的琶音上行就像是一阵清风吹拂山中的树林，音量从增强又渐弱，使轻快、舒畅山风吹动的音乐形象栩栩如生。钢琴伴奏五声音阶的琶音进行就像是一阵清风吹拂山中的树林，也用表现出了诗词的心境。然后作曲者安排了两个小节的由强到弱的伴奏音响效果来为转到A大调过渡。

最后的部分：（第30至40小节）由E大调回到歌曲原调降A大调，拍子也变回3/4拍，并且回到原速，继续沿用第一部分的和弦三连音的伴奏模式，但第一句左手的部分为第一部分的旋律声部，以此来前后呼应整首乐曲，当歌者唱完最后两句“轻柔如同叹息，不惊你安眠”的歌词时，音量由渐强到自由延长转至渐弱，钢琴伴奏的最后一小节以ppp结束，停留在A大调的主和弦上，是静止，也是永恒，在幽

静浪漫的意境中结束，完成了这首内蕴炽热而表达含蓄的恋爱中人们的心声，这与词作者的心境不言而喻。

3 对后世的影响

陈田鹤本人也是投身于救亡歌咏运动的作曲家，他在当时也谱写过许多有一定社会影响的抗日歌曲，如《巷战歌》《八·一三战歌》等，1937年他协助刘雪庵编辑出版《战歌》刊物，发表、推广了许多抗战歌曲。他的一部分艺术歌曲的题材也和抗日战争能够紧密结合，如《制寒衣》等。但是，他的艺术歌曲的题材有些是属于他和他自己的小圈子，有些仅仅是个人情感的抒发，真是身在世中而超然世外。按过去的狭隘的观念，这就是“小资味”，“逃避现实”，“脱离大众”，“感伤主义”。陈田鹤的许多艺术歌曲中确实弥漫着忧郁感、孤独感，孤影徘徊，愁云惨雾，一片离索。这是陈田鹤的典型风格。他的艺术歌曲是他个人的悲悯情怀的表达，是他的心灵的倾诉，是他“自传性”的表述，发自他的心灵深处。这同时也是欧洲艺术歌曲的特点，特别是舒伯特的艺术歌曲的特点。陈田鹤通过黄自，接收了舒伯特的真传。

在国立音乐院“山歌社”的师生们的影响下，陈田鹤在20世纪40年代后期为《在那遥远的地方》编配了精致的钢琴伴奏，已经成为传播海内外的艺术歌曲精品。陈田鹤是将《在那遥远的地方》当作“青海民歌”来配伴奏的，当时他不知道这首歌曲是王洛宾的创作。陈田鹤的钢琴伴奏简练而富有艺术效果，他从歌曲旋律中摘出一个短小的乐汇，构成了两小节的前奏，又以民间的“加花变奏”的方式发展旋律，以简洁的和声衬托为陪衬，并探索了民族风格的和声特点（如商调式的和声处理）。这使这首钢琴伴奏和《在那遥远的地方》的旋律珠联璧合，成为我国艺术歌曲历史上的经典之作，现在大多数所使用的伴奏版本就是此版本。

既然被称为黄自的四大弟子之一，受老师的影响是必然的，我们从黄自的《花非花》，甚至《玫瑰三愿》，再看陈田鹤的《清平乐·春归何处》《山中》等艺术歌曲，无论在歌曲意境、艺术气质，特别是写作技巧上，他们是非常相近的。当年陈田鹤在“上海国立音专”就学期间，较多受西洋古典音乐和学院派风格的影响，他对贝多芬、舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等的艺术歌曲是熟悉的，因此，陈田鹤不但依循老师教导如何运用西洋七声调式的功能体系和声写出具有中国风格作品的原则，创立他自己独特的艺术风格，对和声与旋律之间的布局十分讲究和精细之外，他对歌曲的钢琴伴奏部分，要求十分严格，绝非只是“伴奏”那样简单，德国艺术歌曲的特征是“诗”与“乐”、歌唱旋律和钢琴演奏并重的，陈田鹤的《山中》就是按照钢琴演奏和歌唱旋律相辅进行而又能各自独立的写作规律而完成的。《山中》是中国早期艺术歌曲中的精品，直至现在也是声乐家们音乐会上的最喜爱的曲目之一。

参考文献：

- [1] 常罡. 论陈田鹤及其歌曲创作[J]; 音乐研究; 1985年2期
- [2] 汪毓和. 在陈田鹤逝世40周年纪念会上的讲话[N]; 音乐周报; 1995年10月20日
- [3] 戴鹏海. 陈田鹤音乐作品选; [M]
- [4] 陈晖. 陈田鹤音乐作品选（纪念陈田鹤诞生一百周年1911—2011）; [Z]

作者简介：

姓名：王灿（1995.9—），女，汉族，籍贯：重庆，云南师范大学音乐舞蹈学院，20级在读研究生，硕士学位，专业：音乐，研究方向：声乐表演。