

秋夜的一轮明月,让人心思乡之情;踩在铺满金黄落叶的道路上,人们不自觉吟咏“自古逢秋悲寂寥”;看到农作物结出累累硕果,丰收的喜悦占据我们的心房……秋天是一种意境,也是一种心境。在这个令人遐思的季节,古今音乐人用音声抒发内心情感,表达他们对世界和人生的思索,创作出了一大批经典音乐作品。

海岛寻秋
旋律

《秋韵》
载歌载舞迎丰收

声乐作品可以用歌词直接表达情感,器乐作品则是以纯粹的乐声触动心灵。古筝曲《秋夜思》是作曲家周煜国1944年创作的一首名曲,乐音纯净,动静交替。萧瑟、凋零是秋天的正常状态,然而这首关于秋的歌曲却营造出了一种不同的意境。它以寂静、舒缓的情绪开篇,然后带着听者进入一个充满遐思的夜晚,由秋天引发的澎湃心潮,在夜色中奔腾,最后又在夜色中慢慢退去。曲中运用了大量的古筝颤音、倚音、滑音、泛音,以表现出秦腔筝派的独特韵味和秋夜之静谧。如果你静心听之,可以真切感受到“秋”“夜”“思”三重意境。

秋天是一个丰收的季节,也是一个热闹的季节。20世纪80年代,我国作曲家刘文金创作的二胡作品《秋韵》呈现了一派秋意盎然的景象。在《秋韵》的演奏中,每个乐段都在描绘不同的图画:开篇是开阔、宁静的风景画;接着是载歌载舞的动态画;然后是人与自然和谐相处的美好画面。刘文金先生曾说:“秋天,是个收获的季节,大自然的色彩也格外丰富。各种思绪和情调,重重欢喜与惆怅——收获的、失去的、希望的、迷茫的、团聚的、离别的……如同大自然那样,交织融汇在一起,年复一年地无限重叠、延伸。”这首乐曲的创作素材源于民间音调(晋中秧歌),创作者不仅展现了秋天的生活图景,也在借秋表达对人生的思考。

中国古代不仅有秋曲,还有秋琴。我国著名古琴演奏家成公亮生前收藏了一张唐代仲尼式古琴——秋籁,视其为珍宝。这张古琴制成于唐开元三年(公元715年),音色典雅细腻,余音绵长,至今已有1300多年的历史。

秋为季节,籁为音声。秋籁者,秋天的天籁之音也。《庄子》云:“夫天籁者,吹万不同,而使其自己也,咸其自取,怒者其谁邪?”我国古人认为,丰富的音乐,皆源于自然。此琴曾经的拥有者给它取“秋籁”之名,大抵也是因为感受到了音声应与天地融为一体的道理。

秋之律动抒我怀

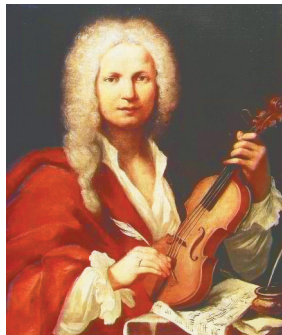
文本刊特约撰稿 王琪棋

《秋意浓》 杜自持编曲 姚若龙填词
《但愿人长久》 梁弘志作曲
《秋韵》 刘文金作曲
《爱在深秋》 李镐俊作曲
《枫》 宋健彰作词 周杰伦作曲

《在秋天》 格里格作曲
《秋日私语》 保罗·塞内维尔和奥立佛·图森作曲
《平湖秋月》 吕文成等改编
《晚秋》 许建强作曲
《秋梦》 刘亦敏作曲

刘文金。

安东尼奥·维瓦尔第。

邓丽君专辑封面。

呼斯楞演唱《鸿雁》。

《秋叶》
别君一日千重念

中国人对秋天情有独钟,外国音乐家也懂秋的浪漫。19世纪末出现的新题材爵士乐对秋天的表达别具一格。《Autumn Leaves(秋叶)》是作曲家Joseph Kosma 1945年于法国创作的香颂。1946年,法国歌手Yves Montand(伊夫·蒙坦)在影片《夜之门》中演唱了这支香颂,轰动一时。这首歌曲以思念爱人为主题,因旋律和歌词意境优美在世界范围内广泛流传。创作者在落叶随风飘零的秋季,深情诉说心中牵挂,表达“自君飘然随风去,一日更若三秋长”的心绪,给人以哀婉动人之感。后来,许多爵士乐手在自己的音乐会和录音专辑里重新演绎它,让它一次又一次被翻弹翻唱,成为爵士乐标准曲之一。值得一提的是,国内流行乐坛,也有不少表达对爱人思念之情的秋曲,比如金流作词作曲、吴莺音演唱的歌曲《明月千里寄相思》,先后由周璇、邓丽君演唱的歌曲《何日君再来》,都是经久不衰的作品。

18世纪20年代,巴洛克时期意大利著名作曲家、小提琴家安东尼奥·维瓦尔第创作了一套大型音乐作品《和声与创意的尝试》(含十二部协奏曲),其中的《四季·秋》用个性化的音乐元素表达秋的内涵。为了让听者更好地理解乐曲表达的意境,该作品每一乐章前都配有十四行诗阐述含义。《四季·秋》勾勒出这样的画面:人们载歌载舞庆祝丰收,畅饮美酒,兴高采烈,第二天黎明,猎人迎着阳光出发,出门追捕猎物……该协奏曲运用增强回旋结构,富于创新性的表现手法,引发听者的绚丽想象和情感共鸣。

秋天是“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的旷远美景,是“愁与西风应有约,年年同赴清秋”的淡淡心绪,是“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”的丰收景象。秋天的音乐,承载着人们对秋天的体悟和人生感叹。你也可以捡起一片秋叶,在秋日的午后听一曲秋音,让心灵和天地、时节感应。

本版图片均为资料图

