

秋夜的一轮明月,让人心生思乡之情;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,然而这首关于秋的乐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。

《但愿人长久》 一轮秋月寓团圆

秋天是枯叶离树的季节,难免让人心生悲凉之感。元曲由音乐和语言两种要素构成。元代马致远的《汉宫秋》是元曲的代表作之一,讲述了汉元帝与昭君的悲剧爱情故事,为了更符合叙事基调,作者特意将故事发生时间设定为秋季,整部剧充满了荒凉、萧瑟的气氛。

唐代初年,赏月活动盛行,中秋被正式定为节日,圆月开始有了“团圆”的含义,关于中秋的文艺作品多了起来。20世纪80年代,以宋代苏轼的《水调歌头》(明月几时有)为词,梁弘志作曲、肖唯忱编曲、邓丽君演唱的《但愿人长久》传遍大江南北。在这首歌曲中,梁弘志凭借自己对旋律敏感而独到的理解,营造出凝重感人的气氛,赋予典雅、蕴藉的古诗词以流行音乐文化的生命力。邓丽君温润婉约的气质配上清丽婉转的歌声,将这首歌演绎得淋漓尽致。

有分离就会渴望团圆,千百年来,遥对秋月思亲人、思故乡,已成为中国人一种普遍的文化心理。“鸿雁,天空上,对对排成行。江水长,秋草黄,草原上琴声忧伤。鸿雁向南方,飞过芦苇荡。天苍茫,雁何往?心中是北方家乡。”这首名为《鸿雁》的内蒙古乌拉特民歌流传甚广,曾作为热播剧《东归英雄传》的主题曲,创作者借鸿雁表达了对故乡的思念之情。

中国古代有“鸿雁传书”的说法,鸿雁是携带家书翩跹而来的信使。雁是定期迁徙的候鸟,它们每年秋天飞往南方。南飞的雁,像极了离开家乡去外地拼搏奋斗的游子,他们漂泊在外,但心中时刻装着家乡。

秋之律动抒我怀

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

文本刊特约撰稿 王琪祺

《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》。

古琴秋籁。

《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。■