

The artistic conception of European and American lyric music

Ma Chang

Guizhou Normal University, Guiyang

Abstract: The emotional power is the yeast and source of all arts. One excellent song is always the transfer and penetration of one emotional atmosphere. The intoxicating language like poems and music is the feature of lyrics songs in Europe and America. They bring us the amorous feelings and life story of foreign lands, as well as unique rhythm and subject.

They construct certain emotional atmosphere which provides many references for music creation at present in China.

Key words: images beauty; artistic conception beauty; music tradition; English songs

Received: 2020-03-04; Accepted: 2020-03-19; Published: 2020-03-21

欧美抒情音乐的意境美

马 畅

贵州师范大学，贵阳

邮箱: cma.2348@hotmail.com

摘 要: 情感的力量是一切艺术的酵母和源泉，一首优秀的抒情歌曲往往就是一种情感氛围的传递和渗透。像诗一般让人如痴如醉的语言和那使人陶醉的音乐，是欧美抒情歌曲的特色。欧美抒情歌曲带给我们以异域的风情和人生故事、别致的旋律和主题，营造的特定情感氛围对于中国目前的音乐创作会提供许多可资借鉴的东西。

关键词: 意象美；意境美；音乐传统；英文歌曲

收稿日期：2020-03-04；录用日期：2020-03-19；发表日期：2020-03-21

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



诗歌是一种抒情的艺术，它是世界上最古老、最基本的文学形式，是一种阐述心灵的文学体裁。而诗人则需要掌握娴熟的艺术技巧，并按照一定的音节、

声调和韵律的要求，用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来高度集中地表现社会生活和人类精神世界。它比小说、戏剧等大型叙事性文学样式所抒发出来的感情更加浓郁、更加强烈，所以它的艺术感染力才能更强大。音乐的基本特征之一是擅长抒情。歌曲作为诗歌和弦律的结合形式，歌曲中通过借助歌词抒发叙事的特点伴随着音乐中起伏的旋律，才能够向人们形象生动地展现出典型的故事环境，也能够深刻地表现出典型的感情。

1 意象美

中国的古典诗词文学中一向重视“意”与“象”的关系，也可称作“情”与“景”的关系、“心”与“物”的关系、“神”与“形”的关系。关于这方面的论述很多，如中国古代著名文学评论家刘勰指出，诗的构思在于“神与物游”，我国明代布衣诗人谢榛说“景乃诗之媒”，王夫之说“会景而生心，体物而得神，则自有灵通之句，参化工之妙”。直至我国著名的学者、国学大师王国维所谓“一切景语皆情语也”。移情于景，存心于物，凝神于形，寓意于象，实际上只是中国传统诗词文学中关于诗的意象手法的不同表述。好的抒情歌曲首先就要营造出不同流俗的整体意象。这种意象是深深环绕着歌曲的旋律节拍而滋生的文字的美。举例而言，美国六十年代的杰出音乐人约翰·丹佛的成名作《乡村路，引我回家》，有着流畅畅快的民歌曲调，民谣歌手共有的质朴和温情的韵味荡漾其中，回荡着生命的充盈和感动。“一个怀乡者发自内心的快乐拍打出吉他的和弦，每一个重音都引诱着人们的心”，这样的解读是对的。丹佛歌声中的世界，叠印着如下优美的自然情感意象：蓝岭山苍茫，圣兰朵河流淌，树的沧桑，微风送爽，朦胧月色初上……而这一切的铺垫都是为了烘托主旋律“乡村路带我回家”的核心存在。

2 意境美

歌词中几乎每个意象都不是单独的、没有逻辑关系和无条理的，他们是紧密相依地粘贴在一起，构成了或者单纯或者复杂的审美意境。意境美是意象美的最终指向和提升。四兄弟合唱团演唱的《柠檬树》是美国民歌中非常著名和

有代表性的一首歌。青涩的爱情故事，最初的成长和历练，朦胧而不确定的向往和寄托，用一种民歌特有的平缓语调，娓娓道出爱情和爱情之外的真谛。

“当我还是个小男孩，我的父亲对我说：‘我的儿子呀，这棵柠檬树，可以教会你一件重要的事情’。我的父亲对我说，‘不要相信你的眼睛，最终要饿是感觉’”。接着作者赞美了柠檬花的甜美，但也意味深长的说出，千万要记住，坏的柠檬却不能吃的深刻人生哲理。这是第一段内容，写出了父亲对儿子的殷切嘱咐和关照。“有一天我和我爱的人躺在柠檬树下，她的微笑如阳光，她的表情多甜蜜……她银铃般的笑声让我把父亲的忠告抛诸脑后”。这是第二段，也是一个逆转和回旋，在似乎平平淡淡的故事当中寄寓了主人公对爱的不切实际的盲目憧憬和沉浸，也为下一段内容的进一步展开提供了线索和依据：

“终于离我远去，没有留下一句话，灿烂阳光不复见，黑暗笼罩我的心”，“我虽然伤心，却变得聪明”，“因为我想起了，不，是用亲身的经验和教训印证了父亲的忠告，柠檬树呀很漂亮，柠檬花儿真甜美，但是千万要记住，坏的柠檬却不能吃”。

3 对音乐传统的背离和回归

抒情歌曲在传统的审美法则的规约之下，一般来说以追求和谐的人声效果为目标和指向。像上面提及的两部作品，其优美流畅的旋律、亲切动人的曲风，基本上迎合了世界的原始和谐的意蕴和表征。但是，随着摇滚乐的崛起，音乐自身的蜕变过程就不再归依单纯的和谐之美，而是向着更宽阔甚至是无序的轨道延伸。

如果说鲍勃·迪伦的《随风飘荡》多多少少还留有一些相对传统的调式和风格，尤其是间奏中传来的丝丝缕缕的口琴声，很明显有着民歌的流动性和谐趣烙印，那么到了甲壳虫乐队、枪与玫瑰乐队还有老鹰乐队那里，传统的风范几乎变得难以辨认，那是对惯常的背叛，对传统的逆反，对生命和非理性的呼喊和张扬，是一道新鲜的文化风景线。摇滚乐的兴起过程里，“断裂”成了起舞飘动的音乐美感的根源。撕裂的嗓音，不和谐的人声，回旋的重金属律动，充满噪、喧嚣乃至绝望的内心流淌，形成了一种抒情音乐的新天地、新格局。

困惑与追求历来体现在年轻人身上，他们对生命的敏锐感受和热烈回应，都保证了艺术的不拘泥、不墨守成规和不僵死。尤其是摇滚乐歌手，以其凌厉不凡的歌唱，是对旧世界的挑战和决裂、叛逆和拒绝。

“当我望进你眼中，我发现那爱压抑得太深，但亲爱的，你是否也和我一样，即使在这紧紧相拥的一刻，人会改变，没有永恒！这心冷得像十一月的雨，爱的火焰已成雨中之烛！”（《十一月的雨》）多么沉痛的心灵告白，不必遮遮掩掩，也无须刻意营造，就是那么自然而深入地透射进歌词和旋律的每个空隙间，诉说着难以平静和割舍的感情湍流。说到底，摇滚音乐，其实不仅仅是一种音乐，而且更是一种文学。摇滚的终极目的，很大程度上是给热爱摇滚的听众一种人文关怀，一种生命的觉醒、理智的提升、灵魂的私语能力。

《加州旅馆》用资深音乐人的评论来说，是给我们提供了一个充满了美丽诱惑的牢笼。这首歌更像一个寓言、一次神秘的梦游：在黑暗的沙漠高速公路旁，加州旅馆宾至如归，应有尽有，灯红酒绿，美女如云。可是当“我”想要离开的时候，却被告知：“你可以随时买单，但永远不能离开去”。你自己成了自己生命的囚徒，好恐怖、好压抑、好绝望的一首歌，透过清澈的嗓音诉说了人在命运面前的苍白无力。

4 英文歌曲

Tennessee Waltz（田纳西华尔兹）这是由美国作曲家金创作的一首乡村歌曲，其美妙之处在于“华尔兹”之名，整首作品自然洋溢着“华尔兹”特有的优美韵律。华尔兹原为奥地利、德国民间舞蹈，它和劳动人民的日常生活是紧密相连的，华尔兹的主要特点在于它的节奏比较鲜明，旋律的律动性很强，保持着土风舞热烈、纯朴的风格，充满着浓郁的生活气息。

Tennessee Waltz（田纳西华尔兹）创作于1948年，由大乐队时代著名艺人帕蒂·佩姬演唱，是她一生中最成功的歌曲之一，在榜首停留了好几个月，此曲也被选为田纳西州州歌。这首歌曲描述了一段甜美的爱情故事，两个相爱的人正在伴随着优美的音乐跳起那心中的华尔兹。但这一切都在一个人的出现之后被改变了，女主角独自承受着被朋友偷走心上人的那种酸涩和无奈。歌曲中“I

was dancing with my darling（我正与我的心上人跳舞），to the Tennessee waltz（跳那田纳西华尔兹时），When an old friend I happened to see（碰巧遇见了一位老朋友）”。歌曲句子中由 when（通常是指此时突然发生了后面的事）引导的一个状语从句，在演唱是应该加重语气，起到一个引导的作用，但同时也要注意气息的连贯。

抒情歌曲的主要特点是气势宽广、激昂；曲调优美、流畅；节奏自由舒展；表情细腻，善于揭示人们的内心世界。根据不同内容，抒情歌曲的情绪和风格也各不相同。有的热情奔放、欢乐明快，有的恬静深情、含蓄亲切。抒情歌曲一般用于抒发内心的激情，对人物和大自然的赞美，以及表达思念、爱慕、留恋之情。部分作品还包含着许多的人生哲理，激励人们用积极乐观的态度来对待生活，开启人们的智慧，开阔人民的视野。抒情歌曲一般表达爱情、亲情、友情、游子思乡等情绪。在欣赏或演唱欧美抒情歌曲时，应该更准确地把握歌曲所要表达的思想内涵，通过演唱者的内心感受与生活经历相结合，并且经过二度创作完全地展现出来。这样的音乐才会有生命力、感染力，才会被人们所熟记。

总而言之，欧美抒情歌曲带给我们以异域的风情和人生故事，别致的旋律和主题，对于中国目前的音乐创作会提供不少可资借鉴的东西。当然瑕不掩瑜，它的糟粕和不好的杂质我们理应在享受和借鉴时加以剔除。

参考文献

- [1] 商家骧. 欧洲声乐发展史 [M]. 北京: 华乐出版社, 2003.
- [2] 上海音乐出版社. 音乐欣赏手册 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 1981.
- [3] 张前, 王次炤. 音乐自学丛书·音乐学卷·音乐美学基础 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004.