

從《寒鴉戲水》到音樂表演美學的真實性

盧仲瑜

音韻委婉、旖旎迷人的潮州音樂是中國民間音樂中一個著名的樂種。而《寒鴉戲水》則是潮州絃詩樂十大套中為潮州人所最為推崇的一首樂曲。無論你翻開任何一本潮州音樂的專書、古箏樂譜等都不難找到此曲的蹤影。此曲原為古箏獨奏曲，後來由劉寶珊改編成琵琶獨奏曲，此兩個版本不約而同地被編入各大器樂考級試的指定曲目中。可見此曲在民樂界具有崇高的地位。

《寒鴉戲水》一曲從標題字面的意思是：寒鴉在水中嬉戲遊玩。以下輯錄一些此曲常見的解說：

「寒鴉」是水俯禽鷗鳥的俗名，亦有人將此曲易名為《水上鷗盟》或作《寒鴨戲水》。樂曲以親切感人的音韻和跌宕明快的節奏，描繪鷗鳥在水中嬉戲的情景，宛如一幅富有南國情調的水墨畫。

項斯華演奏中國箏譜，上海書局，1983，頁 117

樂曲描繪了“春信將臨，乍暖還寒，村邊、渡頭，山遠路長，煙葦暮色無窮意，寒鴉點點夕陽裏，為飛襲羽唱晚照，喜水弄影欵欵飛。”這麼一幅優美的山水風景畫。

琵琶傳統民間樂曲精選，湖南文藝出版社，2005，頁 103

從標題文字理解，曾有兩種解釋：一是描寫春季將臨，乍暖還寒，寒鴉點點夕陽裏，喜水弄影欵欵飛的情景。一是認為“寒”者孤單也，“鴉”者自卑之稱，明遺仕老，兢兢業業，明哲保身，借寒鴉以自喻，一方面憂懼於時勢，隱遁於山林之間，一方面又我行我素，尚有“戲水”以自娛之時。

琵琶教程，人民音樂出版社，2002，頁 270

綜合以上，可得出兩種不同的說法。第一種說法認為此曲是一幅「有情調」、「優美」的圖畫，此法是將樂曲標題看是純寫景的，重點在「戲」字上。第二種是將樂曲標題看成是借景抒情，作者以寒鴉自喻身世，重點在「鴉」字上。現從樂曲標題、樂曲調式等方面

分析此曲。

從樂曲標題分析：

樂曲標題的字面意思是：寒鴉在水中嬉戲遊玩。但如果從更深一層看，樂曲是以寒鴉作為主角。在中國人信仰中，鴉原是不祥之物。元代朱公遷撰詩經疏義釋曰：「烏鴉，黑色，不祥之物。人所惡見者也，所見無非此物，則國將危亂可知」¹。明代李時珍撰本草綱目釋名曰：「烏鴉大嘴而性貪鷲，好鳥善避矰繳，古有鴉經，以占吉凶。然北人喜鴉惡鵲，南人喜鵲惡鴉，惟師曠以白項者為不祥，近之」²。南北人對烏鴉的看法是完全相反。如果一位北方人，看到《寒鴉》這個標題自然會想到快樂的一面；南方人則看成是不吉祥，兩者對樂曲的理解自然各有不同。細深想一下，此曲是潮州絃詩樂十大套之一，應為南方人所創作。相信此曲的作者是以“南人喜鵲惡鴉”的心態去創作。因此第二種說法較合理，符合中國傳統文人借景抒情的文學風格。

從調性上分析：

此曲是“重六調”，即“重三六調”的簡稱，是潮州音樂常用的調式之一。“重六調”以“5 7 1 2 4”五音為骨幹音，相當於粵樂中的“乙反絳”。粵人稱“乙反絳”為“苦喉”，把“乙反”（即 7 4）兩音稱“苦音”³。它多用來表達一種憂鬱、怨愁、或悲嘆的樂曲風格。此曲經常出現 7 4 二音，而且常落在重拍上，又經常重覆使用，就像作者在慨嘆自己的身世不盡如人意。

從以上的簡單分析可見，《寒鴉戲水》一曲應是作者借景抒情，以寒鴉自喻，表達作者孤獨、自卑，卻又有我行我素、不隨波逐流的人生態度。再加上冬天冷冰冰，營造出一種更孤獨、無助的氣氛。

如此一首廣為推崇的樂曲，其曲意卻一直被人誤解，大部份的樂譜均採用第一種說法。原因何在？是演奏者不注重音樂表演的美學原則也。

音樂表演是第二度創造，必須具備真實性與創造性。真實性「是指對音樂原作的忠實

¹ <http://210.240.1.25/~nc/bbs/showthread.php?t=4807>

² <http://210.240.1.25/~nc/bbs/showthread.php?t=4807>

³ 黎田、黃家齊：《粵樂》，廣東人民出版社，2003，頁 165

再現」⁴。追求真實性，是對作曲家所寫下的樂譜進行認真研讀與揣摩，也要細心探討作曲家的美學觀點和創作意圖，「瞭解作者及其風格、時代、創作環境，與作者有創作關係的演奏家」⁵。此外還要從內容、體裁等各方面去分析作品。「音樂表演既可從正面、從積極的角度介紹某一作品並擴大其影響，檢驗、補充、豐富作品的表現力，強化作者的審美意識與提高作品的審美價值。亦會從負面、消極的角度對作品的進行錯誤的闡釋、歪曲的處理，以至於影響主體審美意識的傳達，削弱作品的審美價值。」⁶

現今很多音樂演奏者，只著重技巧訓練，對樂曲內容、風格的研究淺薄，忽略作者的創作意圖，以至發生喜為悲，悲為喜的錯誤理解。有人甚至將《寒鴉戲水》的曲名改為《寒鴨戲水》，將不祥的烏鴉改為可愛的小鴨，以為更貼切樂曲的主題，這種不尊重作者原意的造法，是不可取的。

在真實性之中，還要有一點創造性。就是表演者對音樂作品應有自己的理解。在理解樂曲時也可參考現有的資料，但必須細心加以研究。作為後學者，在理解或演奏作品時也不應只跟從別人走過的路，同一首樂曲是可有不同的理解。就正如演奏一樣，每練一首新作品，總離不開聆聽一些傑出音樂家的錄音以作參考。揚凱列維奇是蘇聯一位出色的小提琴教育家，他建議「先聽聽某位傑出音樂家的錄音，但是不要超過兩遍，否則就會去模仿人家了，傑出音樂的個性可能會壓制創作衝動」⁷，演奏就會先入為主，缺乏自己的個性。

《寒鴉戲水》一曲的第一種解說因被廣泛應用於多本樂譜中，後學者除非有足夠的獨立批判力，否則很難抽離。要加強獨立批判力，演奏家除了要注重技術、技巧上的嚴格訓練外，更要強化音樂理論知識，以及多研究音樂美學的課題，提高演奏者的音樂修養及理解能力，培養音樂思維能力，才能全面掌握樂曲的整體。

⁴ 張前：《音樂表演藝術論稿》，中央民族大學出版社，2004，頁 9

⁵ 揚凱列維奇：《論小提琴演奏與教學》，人民音樂出版社，2005，頁 51

⁶ 修海林、羅小平：《音樂美學通論》，上海音樂出版社，1999，頁 398

⁷ 《論小提琴演奏與教學》，人民音樂出版社，2005，頁 52

參考書目

- 陳天國、蘇妙箏：潮州音樂，廣東人民出版社，2004
劉藍：中國音樂美學，文津出版社，2006
黎田、黃家齊：《粵樂》，廣東人民出版社，2003
修海林、羅小平：《音樂美學通論》，上海音樂出版社，1999
張前：《音樂表演藝術論稿》，中央民族大學出版社，2004
揚凱列維奇：《論小提琴演奏與教學》，人民音樂出版社，2005

參考樂譜

- 項斯華：項斯華演奏中國箏譜，上海書局，1983
中國傳統古箏曲大全，人民音樂出版社，2004
中國古箏名曲薈萃，上海音樂出版社，2000
周紅：琵琶傳統民間樂曲精選，湖南文藝出版社，2005
孫麗偉：琵琶教程，人民音樂出版社，2002
莊永平：琵琶考級訓練問答，上海音樂出版社，2002

參考論文

- 張前：現代音樂美學研究對音樂表演藝術的啟示，美學研究，2006年3月
趙舜華：關於音樂表演的美學思考，商丘師範學院學報，2006年8月，第22卷第4期

參考網頁

<http://210.240.1.25/~nc/bbs/showthread.php?t=4807>