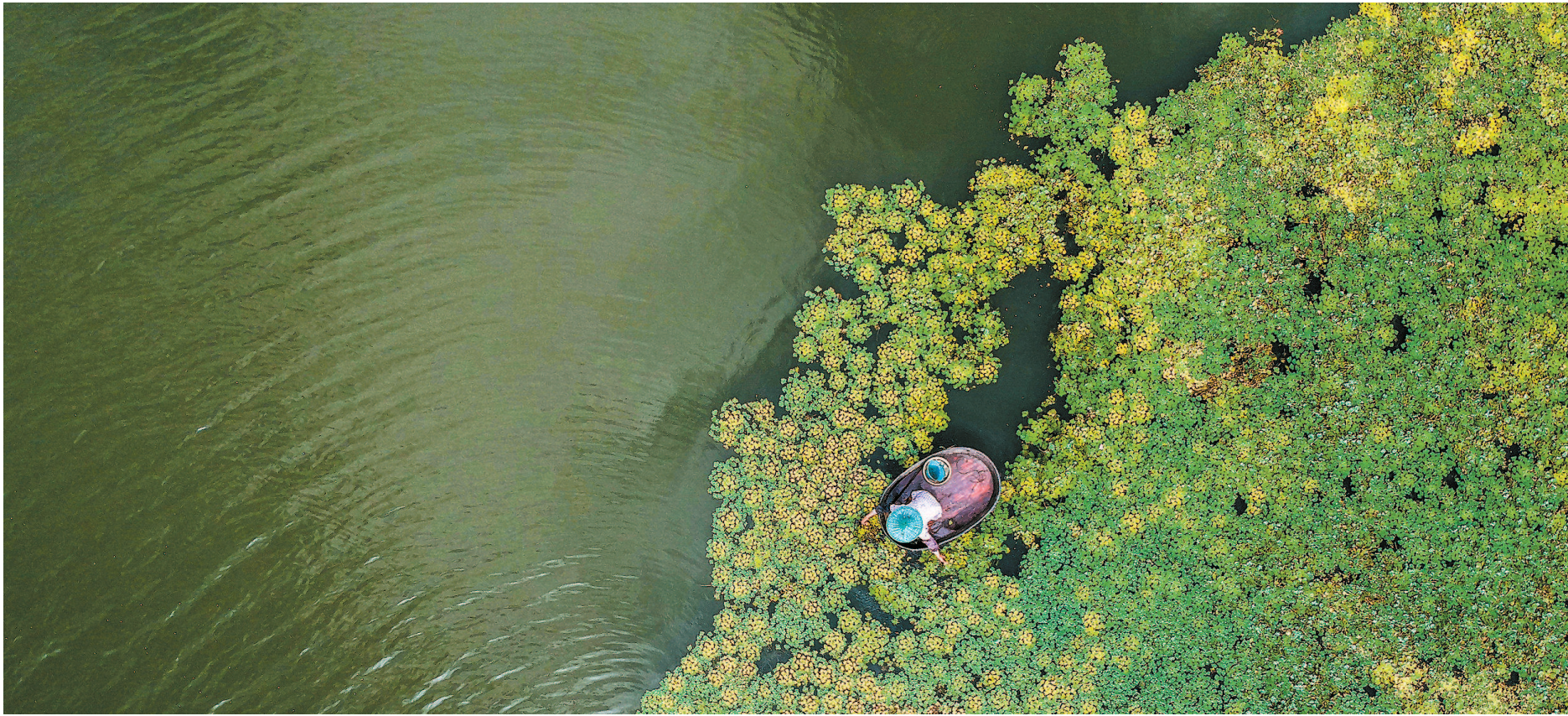

江南丝竹

江南采菱

中华优秀传统文化系列谈

节气、歌谣和民俗里的“四季江南”

董伟

【春之声】

《采茶舞曲》由来

日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。在浩瀚纷繁的诗文与传颂中，江南俨然是四季分明、风光明媚的人间天堂。令人神往的吴越福地，孕育了形式多样、题材丰富的江南民歌，浸润着吴越地区社会环境、风物人情和审美情趣。

无论是“江南可采莲”的汉代相和歌，还是寄托情思的情歌小调，抑或是采茶捕鱼的劳动号子，江南民歌虽历经时空变迁和艺术流变，依然印刻着独特的诗性气质和文化符号，以多样而又统一的方式，传承“吴歌”之传统，融合江南戏曲说唱、民歌小调、民间歌舞和丝竹管弦等音乐风格样态，口传心授，世代相传，生动记录千百年来江南人民丰富多彩的生活方式和情感世界。

近现代音乐家们扎根浸润江南文化，吸收地域传统艺术，兼容并蓄，博采众长，创作形成了大量清丽婉约、元素多元、曲风各异的近现代江南民歌，如采茶舞曲、茉莉花、采红菱、紫竹调等，延绵之古韵，交融之流变，展现江南民歌蓬勃生长的活力，描绘江南人民生生不息的耕作和幸福多彩的美好生活，表达对家乡的赞美与热爱，犹如映照出一幅“春生、夏长、秋收、冬藏”的“四季江南”优美画卷，传递着亘古不变的江南音乐艺术韵味、声响特质和真挚情感。

“溪水清清溪水长，溪水两岸好风光。哥哥呀，上畝下畝勤插秧；妹妹啊，东山西山采茶忙……”江南民歌《采茶舞曲》，悦耳动听，音画优美。云雾缭绕的茶山、清澈透亮的溪流、穿红着绿的采茶女，多么迷人的早春风光和劳动景象……

立春，二十四节气中的首个节气。立春之后，万物复苏，百草回芽，杭州龙井春茶萌发吐绿。在唐代，茶农们便整装上山，一人击鼓，众人齐声大喊：“茶发芽…茶发芽…”满山回荡鼓声与呼声，场面十分壮观。相传乾隆皇帝当年六下江南，四度到龙井，亲自采摘茶叶，留下诸多茶诗。据《西湖志》记载：“高皇帝南巡，啜其茗而甘之，上蒙天问，则王氏方园里十八株，荷褒封焉。”又称：“在胡公庙前，地不满一亩，岁产茶不及一斤，以贡上方。斯乃龙井之家嫡，厥为无上之品。”从此，“十八棵御茶”被誉为

“茶中极品”，龙井也成为一著名旅游景点。

1957年春，周恩来总理陪同外宾首次来到杭州梅家坞村，浏览茶村风光，参观茶叶生产，并和茶农一道采茶聊天，总理心情十分畅快高兴：“杭州山好、水好、茶好、风景好，就是缺少一支脍炙人口的歌曲来赞美”。作曲家周大风得知总理的话后深受启发，下决心要创作一首茶歌。1958年春，周大风随浙江越剧二团赴温州泰顺东溪乡巡演，在与村民上山采茶时，触景生情灵感迸发，能否用传统的戏曲形式呢？戏曲是我国古老的传统艺术形式，与民歌犹如孪生姊妹，表演技巧、作品题材相融互鉴发展至今。尤

其是传统民族歌剧以及叙事歌曲中引入戏曲元素，歌曲的戏剧效果和表现力极大增强。如歌剧《江姐》中运用“紧打慢唱”板式、三连音震音的齐奏，强烈烘托北风呼啸的场景和蹒跚独行的主人公形象，达到身临其境扣人心弦的艺术感染力。越剧被誉为流传最广的地方剧种，也是浙江省最具代表性的戏曲，其唱腔清新优美，表演传神动人，装容典雅唯美，极具江南灵秀之气。

当晚，他挑灯夜战，一口气写出了《采茶舞曲》。乐曲以具有鲜明江南音调色彩的越剧“尺调”唱腔为基础，融进曲艺“滩簧”结构和字多腔少的“叠板”风格，运用江南丝竹的音乐伴奏肢体。

演员演唱时，用越剧的咬字行腔的戏曲发声方法，以前鼻音、平舌音为主，突出字头的咬字特色，发声靠前，唱腔连贯，音色甜糯脆亮，歌词朗朗上口，充分运用了越剧演唱的技术特点，极富浓郁的传统特色。

创作完成的第二天，周大风到了东溪小学请学生学唱《采茶舞曲》。没想到，一节课下来，深受小朋友们喜爱，还边唱边模仿采茶的动作手舞足蹈地跳起来。在经过反复修改、重新加工和录音后，《采茶舞曲》迅速在全国流行，风靡城乡，成为知名度最高、最为观众喜爱的江南民歌之一，频频亮相重大晚会和外事活动，被联合国教科文组织评选为“亚太地区风格的优秀教材”。2016年9月4日晚，杭州G20峰会《最忆是杭州》西湖实景演出，湖光山色间，优美茶歌旋律，三百名采茶女在湖面轻盈律动，演绎着中国神韵与世界文化的交融对话。

【夏之韵】

芳香四溢茉莉花

“好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，满园花开，香也香不过它……”当听到这首江苏民歌《茉莉花》时，犹如浮现一幅清香四溢的“江南茉莉图”：柔嫩的枝条，雪白的花瓣，金色的花蕾。一阵夏日的熏风袭来，如一位妙龄少女在风中翩翩起舞，风姿绰约，亭亭玉立，散发着甜美清香，弥漫整个庭院。

茉莉花是独具特色的东方传统芳香植物，为我国十大香花之一。早在2000多年前的汉代，古人就有了引种茉莉花的记载，广泛应用于茶饮、药用、美容和观赏。茉莉花素洁高雅，清香脱俗，留下了诸多诗词佳作，如“花开盛夏偏嫌热，一雨生凉耐久看”“他年我若修花史，列作人间第一香”“荔枝乡里玲珑雪，来助长安一夏凉”等，抒发古人对茉莉花的喜爱和赞美。

《茉莉花》则是江南小调的典型之作。作为中国民歌中的独特一支，江南小

调融入时调、俚曲，风格质朴自然，意蕴含蓄灵动，传唱通俗亲切，如《孟姜女调》《叠断桥调》《杨柳青调》《绣荷包调》等，经劳动人民口头创作、流传和加工，衍变出了诸多风格各异的曲调版本，反映劳动人民的纯洁真挚的思想情感和朴素生活愿望。1942年冬天，14岁的文艺战士何仿随新四军淮南大众剧团，来到南京六合金牛山脚下演出，慕名拜访了当地一位弹唱艺人。随后，弹唱艺人为其表演了明清俗曲《鲜花调》。何仿一下子就被《鲜花调》的旋律迷住了，当场请艺人教唱，并一句句记下了歌谱。10多年后，总政选调前线歌舞团进京演出，已成为军旅音乐家的何

仿想起了这首记忆深刻的《鲜花调》，着手进行专业化艺术性改编。

一方面，何仿将三段歌词中描述的茉莉花、金银花、玫瑰花三种花，统一改写为茉莉花，一唱三叹，使音乐形象更加鲜明。将“满园花草”改为“满园花开”，“看花的人儿要将我骂”改为“又怕看花的人儿骂”，使歌曲艺术形象更加生动。而在音乐方面，《茉莉花》曲调柔和优美，亲切婉转，极具江南小调韵味，呈现了曲美、词美、意象美、情感美，雅俗共赏，百听不厌。歌曲结构为典型的五声徵调式，“起、承、转、合”布局规整，旋律线条婉转，较多运用了切分节奏和十六分音符，

节奏轻快紧凑，旋律流畅又富于变化。开头一句的两个短句旋律起始于“角”，落于“徵”，搭配对称，唱词重叠，感情充沛。第二句采用“鱼咬尾”传统创作手法，自然承接第一句，并引出新的乐思，围绕so音通过级进、跳进运行。第三乐句平稳承接第二乐句，逐渐展现“转”的意味，从旋律的角度进行分析，可以分为六个小节，并在重复旋律中落于“徵”上。结束句旋律辅以九度跳进高八度演唱，加上悠扬婉转的拖腔，给人一种意犹未尽、余音绕梁之感，表现出江南女子恋花惜花的含蓄细腻的情感，质朴纯洁的美好心灵。

《茉莉花》开，香飘四海。《茉莉花》动听的旋律陆续奏响在香港回归祖国交接仪式、雅典奥运会闭幕式、北京奥运会开幕式等重大活动和外事礼仪，被誉为“中国第二国歌”，成为中国文化的音乐符号。

【秋之收】

水乡人家采红菱

“我们俩划着船儿，采红菱呀，采红菱。湖水清呀，照双影，就好像两角菱……”每当民歌《采红菱》响起，犹如徜徉在波光水影的江南水乡生活：湖面上嬉戏的白鹭，菱叶间跃出的小鱼，挤挤挨挨铺满湖面的菱叶，还有菱姐御前救夫，不慕荣华，回归水乡，泛舟采菱的动人传说，令人向往……

秋天，正是脆嫩甜美的菱角丰收时节，采菱便成了江南水乡农家日常和难忘记忆。菱角是江南百姓传统食物，与“莲藕、荸荠、莼菜、茭白、水芹、鸡头米、茨菰”并称为“水灵灵、鲜滋滋”的江南“水八仙”。据《本草纲目》记载，菱角能“补脾胃，强股膝，解内热，健力益气”，具有诸多药用营养功能。在农家生活中，采菱角

并没有歌曲唱的那么轻松浪漫，采菱用的也不是小船，而是乘一只木桶或木盆，盆里放入小板凳，盘腿坐在前端，然后缓缓划进被红菱叶子遮掩得严严实实的河塘，用手划拨，或左或右，或飘游向前。划久了会腰酸背痛，不小心甚至还会“翻船”。不过也时有受惊的小虾、小鱼，从菱叶中跳进盆里，引得大家惊喜与欢笑。

这首脍炙人口的《采红菱》最早起源于江苏高淳。高淳历史文化悠久，民间文化资源丰富，自古就有“出门山歌进门

戏”的习俗，被誉为全国民俗文化的富矿区。据《晋书·乐志》中记载：“吴歌杂曲，并出江南，东晋以来，稍有增广”。高淳民歌属“吴歌”体系，融合吴地汉族民歌、民谣特色，浸润江南水乡稻作文化、舟楫文化，形成了独具特色、种类繁多、形式多样的高淳民歌。有田歌、牧歌、劳动号子、仪式歌、时政歌、情歌、春歌、儿歌、历史传说歌等九个品种；插秧歌、耘田歌、牧牛歌、上梁歌、送房歌、祝酒歌、情歌、车水号子、打夯号子、拔船号子、龙

【冬之悦】

海纳百川丝竹调

江南采茶(本版图片均来自视觉中国)

技法中有“你繁我简、你高我低、加花变奏、嵌挡让路、即兴发挥”等手法，蕴含着人与人之间相互谦让、协调创新等深刻的社会文化内涵，透射出江南人民“海纳百川，兼容并蓄”的人文文化底蕴。

一方水土，滋养一方文化。千百年来，江南人民勤劳智慧的劳动生产，丰厚的文化积淀，独特的民俗风情，是民间音乐的源头，音乐创作的源泉。一曲曲音韵情调，犹如一朵朵绚丽之花，在世界声乐艺术中夺目绽放，散发着经久流传、令人心醉的芳香，诉说着色彩斑斓的美好江南。岁月不居，经典永恒，让我们记住那先曾经给我们无比温暖和美好回忆的旋律，向时光致敬，为家园祝福。

(作者为杭州师范大学副教授)