

李白诗与乐

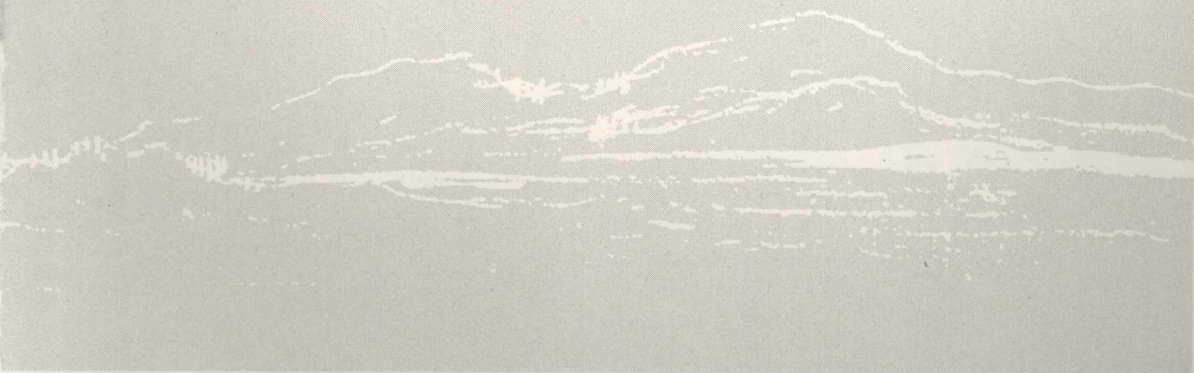
绵阳师范学院学术著作出版基金丛书
侯延爽 著

四川出版集团 四川人民出版社

李白诗与乐

绵阳师范学院学术著作出版基金丛书
侯延爽 著

图书在版编目 (CIP) 数据

李白诗与乐 / 侯延爽著. — 成都: 四川人民出版社,
2009.9

ISBN 978-7-220-07925-2

I. 李… II. 侯… III. 李白 (701~762) — 唐诗 — 关系 —
音乐 — 研究 IV. I207.22-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 172701 号

LIBAI SHIYUYUE

李白诗与乐

侯延爽 著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

出版发行

网 址

发行部业务电话
防盗版举报电话

照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

王定宇

戴雨虹

何秀兰

丁 青 李 进

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社

<http://www.scpph.com>

<http://www.booksss.com.cn>

E-mail: scrmcbf@mail.sc.cninfo.net

(028) 86259459 86259455

(028) 86259524

四川胜翔数码印务设计有限公司

成都市书林印刷厂

170mm×235mm

13.875

2

226 千

2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-220-07925-2

28.00 元

■ 版权所有 · 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

【前言】

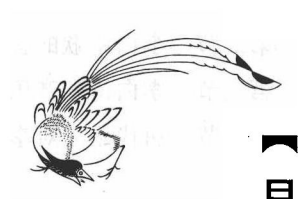
我从东北来到与李白故里四川江油市毗邻的绵阳市工作之前，对李白作为唐代大诗人早已充满了敬佩之情，但对于李白的了解却仅限于他的诗歌艺术成就。因为笔者也生性浪漫，喜好郊游，且生活、工作的地方离李白故里仅有 30 分钟车程，所以有幸经常重踏李白足迹，数度参观李白故居和李白纪念馆，感受李白当年的豪侠荡气、激情满怀。由于对李白诗歌与音乐的热爱，对故乡诗人的缅怀，遂产生写点东西的念头，以表对诗人的崇敬之情。

通过梳理已有的学术资料，发现以往对李白的研究大多是从文学和历史角度展开的，学者们总结出李白是个大诗人、文学家。音乐方面，研究古人音乐思想的很多，但是研究李白音乐思想的还没发现。例如，陈四海所著的《思无邪——中国文人音乐思想研究》一书，对孔子、孟子、荀子、墨子、阮籍、唐太宗、白居易、苏轼、沈括、蒲松龄等文人的音乐思想都做了深入细致的分析，但是李白的音乐思想没有提到；毛水清撰写的《唐代乐人》一书，提到唐代的音乐人共计 93 位，王维、白居易都名列其中，也没有提到李白；同时，笔者在中国艺术研究院查阅了《中国音乐》、《中国音乐学》、《音乐艺术》、《黄钟》等几大音乐核心刊物从 1957 年至今的所有期刊文献，都没有找到专门研究李白诗词音乐演唱的文章。

查阅大量资料后感到，李白不仅是伟大的诗人、文学家，他还酷爱音乐。例如，《中国乐舞诗》琴卷中查到李白写的43首关于古琴的诗歌，在这些诗歌中既有李白自己抚琴的描述，又有其观看别人抚琴时的感怀。如《幽涧泉》中“拂彼白石，弹吾素琴”、《月夜听卢子顺弹琴》中“闲坐夜明月，幽人弹素琴。忽闻悲风调，宛若寒松吟”等等。在李白诗歌中写他唱歌的篇章非常多，查到的以“歌”为题的诗歌72首，例如，《见野草中有曰白头翁者》中“醉人田家去，行歌荒野中”、《献从叔当涂宰阳冰》中“高歌振林木，大笑喧雷霆”。我们从这样的研究视角审视：这些诗篇虽然不能确证李白为歌唱家，但他至少是个喜欢唱歌和作曲的诗人。李白还喜欢乐器，有大量以器乐为题的诗歌作品为证。例如，《忆旧游寄谯郡元参军》中“紫阳之真人，邀我吹玉笙”、《从军行二首》中“笛奏梅花曲，刀开明月环”等。李白如此喜欢音乐，生性浪漫，一生创作了大量关于音乐的诗歌，我们有理由、有责任研讨其诗歌与中国古代音乐的关系，对其诗词演唱进行推衍探索。

中国古代诗歌与音乐有着绕牵同辉、互动相扶的关系，在李白诗歌中表现出与音乐的一致性、具有鲜明的音乐精神特征、并易于入乐的特点。作为古典诗歌音乐文化探索尝试，笔者追随前辈已有的诗乐同源的声乐艺术形式痕迹，在深入学习李白诗歌的基础上，力求将古典诗歌的音乐进行挖掘梳理和艺术再现，奏响李白诗歌的唐韵余音。这既有益于继承中华古典诗歌的文化精髓，又有益于展现古典音乐的艺术魅力。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”仅将此书献给与自己一样喜爱诗歌与音乐的人们。

【目 录】

第一章 李白简介	(1)
第一节 李白生平	(2)
第二节 李白诗歌	(3)
第二章 中国古代诗歌与音乐的关系	(5)
第一节 中国诗与乐合一的历史考证	(5)
第二节 中国古代诗歌与音乐密不可分	(7)
第三节 诗歌与音乐的视角互换	(10)
第三章 李白诗歌的音乐创作环境	(13)
第一节 李白诗歌音乐创作环境的历程	(13)
第二节 李白诗歌的音乐环境溯源	(15)
第四章 李白诗歌与音乐的关系	(19)
第一节 李白生存时期诗与乐密不可分的音乐环境	(19)

第二节 李白诗歌的音乐风格	(21)
第三节 李白诗歌音乐性的体现	(25)
第四节 唐代乐人对李白诗歌的作用	(29)
 第五章 李白诗歌的演唱	(31)
第一节 有乐器伴奏的李白诗歌演唱	(31)
第二节 无乐器伴奏的李白诗歌演唱	(45)
第三节 李白的词乐演唱	(52)
结 论	(54)
 第六章 李白描写音乐的诗歌	(55)
第一节 收录于郭茂倩《乐府诗集》中的李白诗歌	(56)
第二节 有音乐元素存在但未收录于《乐府诗集》中的李白诗歌 ...	(104)
 第七章 李白诗歌现存古乐谱整理、分析	(161)
第一节 收入于郭茂倩《乐府诗集》中的李白诗歌古乐谱	(162)
第二节 没有收入于郭茂倩《乐府诗集》中的李白诗歌古乐谱	(180)
 第八章 李白诗歌的现代音乐作品演绎	(196)
 第九章 李白诗歌的音乐影响	(211)
 参考文献	(214)
后 记	(217)

【第一章】

李白简介

李白，唐代浪漫的天才的伟大诗人，其诗词集古典诗乐之大成、开新兴词乐之先河，在中国文明的发展历程中是个里程碑式的人物。酒为豪侠胆，剑舞英雄气，诗抒众生怀，为寻仙求道，一生云游祖国名山大川。传唱诗歌在唐代是普遍存在的事实，李白诗歌在当时和后代的盛行，与他诗歌中的音乐元素分不开，人们习惯把盛唐诗风称为“盛唐之音”。记录唐代的曲谱虽然不多，但是后来的宋词、元曲所入之乐仍然与唐乐血脉相融、耀宗传承。《春日醉起言志》和《静夜思》，在欧洲被许多作曲家谱成歌曲，李白的很多诗歌都是古今中外作曲家们进行声乐创作的歌词选材。再如德国指挥家和作曲家冯·弗兰肯施泰因还把李白的故事写成了《皇帝诗人》这部歌剧，这些都表现了世人对于李白这一世界文化名人的喜爱。不论是上层社会之人还是普通平民都喜欢李白的诗歌。就一个诗人的历史地位及文学影响来看，又有几个可以和李白相提并论？李白的诗歌拥有与音乐相同的特色，意蕴酣畅、情感丰富、旋律优美、气势跌宕。例如《清平调》三首称为宫廷歌舞音乐优秀之作、“踏歌”演唱再现了贫苦百姓对李白诗歌的喜爱之情、因《蜀道难》而得“谪仙人”大号。李白以其铮铮的侠骨、如仙的诗文征服了古今世界。

第一节 李白生平

李白（701~762），字太白，号青莲居士，绵州昌隆（今四川江油）人，唐代伟大诗人。李白一生大致可分为五个时期：第一时期（二十五岁以前），在四川生活；第二时期（二十五岁到42岁），他出蜀到长安之前约15年的时间；第三时期（42岁到44岁），在玄宗皇帝驾前为官的时期；第四时期（44岁到56岁），放逐长安以后到因安史之乱（公元755年）而参加玄宗之子永王李璘的军队之前；第五个时期（56岁到62岁），从他在永王的水军中被聘为幕僚开始，到水军的战败、被捕、流贬、赦免，一直到终老。

李白的父亲名李客，家道殷实，有较高的汉文化修养，是一个“高卧云林，不求禄仕”的隐士式的人物，他把主要精力放在对李白的培养教育上。李白的身世有许多未解之谜。关于李白的出生，有“浣纱得鲤”、“长庚入梦”等许多神奇浪漫的故事。传说李白的母亲浣纱时见一尾金鲤鱼向自己游来，捞起回家烹食，于是就有了身孕。值分娩小李白之际，又梦见长庚星自天而降，落入自己怀中。长庚就是太白金星，所以他名“白”，字“太白”。根据他的自述和当时人们的记载，他是凉武昭王李暠的九世孙，而当时唐玄宗属凉武昭王十一世孙。但李白并没有编入宗室祖籍，李白和唐玄宗也并没有认宗亲。但可以确定的是，李白祖籍陇西成纪，是西汉将军李广的后代，李白的祖先在隋末被流放西域，并隐姓埋名，至唐代武则天后期才回到四川，恢复了本姓。

李白天资聪颖，自幼就受到严格的教育，5岁诵六甲，10岁观百家。少年时代的学习范围很广泛，包括儒家经典、古代文史名著、诸子百家等书籍，李白都能通晓。虽然在蜀地所写诗歌留存很少，但已显示其突出的才华。李白孤高狂傲，藐视权贵，敢于批判腐败统治，有为维护自我尊严而勇于反抗的意识，这推进了盛唐文化中的英雄主义精神。李白有自由解放的思想情操和平民倾向的个性，有斗酒诗百篇的飘逸浪漫，有求仙成道的痴迷癫狂，有歌赋吟唱的爱恨情仇，有月下独酌的寂寞与痛苦，豪气激荡、志怀天下，“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”！他的诗歌达到唐代诗歌创作的巅峰。

表 1-1 李白一生主要事迹表

年 代	事 迹
726 年 (开元十四年)	时年 25 岁, 出蜀东游。在此后十年内, 漫游了长江、黄河中下游的许多地方。
730 年左右 (开元十八年)	在长安争取仕途, 但失意而归。
742 年 (天宝元年)	被玄宗召入长安, 供奉翰林。不到两年, 即被迫辞官离京。
744 年到 755 年 (天宝三年到天 宝十四年)	继续在黄河、长江的中下游地区漫游, 但仍然关心国事, 希望重获朝廷任用。
744 年 (天宝三年)	在洛阳与杜甫认识, 结成好友, 次年分手后未再会面。
755 年 (天宝十四年)	安史之乱爆发, 正在宣城 (今属安徽)、庐山一带隐居。
756 年 (天宝十五年)	怀着平息叛乱、恢复国家统一的理想, 应邀进入永王李璘幕府, 永王触怒肃宗被杀后, 李白也因此获罪, 流放夜郎 (今贵州桐梓一带), 时已 59 岁, 于途中遇赦, 晚年流落在江南一带。
761 年 (上元二年)	时年 61 岁, 听到太尉李光弼率大军出征临淮, 讨伐安史之乱叛军, 还北上准备从军杀敌, 半路因病折回。
762 年 (上元三年)	时年 62 岁, 在当涂 (今属安徽) 县令李阳冰的寓所, 把自己一生都投入行旅生活中的流浪诗人病逝。

第二节 李白诗歌

李白的诗集有的按照“怀古”、“闺情”等内容进行分类, 也有的以“古风”、“乐府”、“歌吟”等样式的区别进行划分。通读他的诗, 首先使人注目的是诗歌的多样性和综合性。从内容上看, 从对天下国家的议论, 到饮酒、女性、愁旅、风景、哀伤等等, 在当时, 凡是能作为诗歌素材的内容, 几乎全部囊括于李白的诗作之中。另外, 从表现样式上看, 有古诗、绝句、律诗、排律等等, 通过如此多样的素材和诗歌形式, 构成了他感人至深、绚丽夺目的诗歌世界。李白的诗往往于狂放中洋溢着童真般的情趣, 带有强烈的主观色彩, 主要表现为侧重抒写豪迈气概和激昂情怀。他的诗是充满青春活力的生命颂歌。诗人灵动飞扬, 纵横四野, 阔论天下, 如奔驰骏马, 如披靡勇士, 如弄墨骚客, 创作想

象大胆奇特，有仙哲相助的流畅衔接、诗情画意的秀美画卷。具有“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”的艺术魅力。

李白诗歌题材是多种多样的。七言古诗，如《蜀道难》、《将进酒》、《梁甫吟》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》等；七言绝句，如《望庐山瀑布》、《望天门山》、《早发白帝城》等；五言古诗，如《古风》59首、《长干行》、《子夜吴歌》等。李白诗歌名句如“何日平胡虏，良人罢远征”、“作人不倚将军势，饮酒岂顾尚书期”、“白发三千丈，缘愁似个长”、“孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流”、“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁”、“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”、“浮云游子意，落日故人情”、“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”、“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”、“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”、“天生我材必有用，千金散尽还复来”、“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”等均成为千古名句。

李白长大后出蜀游览祖国的名山大川，每到一个地方，都与当地的基层接触，向当地艺人学习，采集民歌，按照当地民歌风格进行改革与创作。从艺术成就来讲，李白的乐府、歌行及绝句成就最高。其歌行，完全打破诗歌创作的一切固有格式。李白的绝句自然明快，飘逸潇洒，能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。在盛唐伟大诗人中只有李白一人兼长五绝与七绝而至极。不论是唐代还是其后人都以研究、吟诵、演唱他的作品为荣。同时他又是最早的词人，是词祖。例如，《忆秦娥》、《菩萨蛮》就是李白最早为之填词的作品。关于李白的诗歌造诣，杜甫曾这样评价：“笔落惊风雨，诗成泣鬼神。”

李白的诗歌今存 990 多首，有《李太白文集》三十卷行世。大量脍炙人口的好诗中带有音乐元素的诗歌很多，通过笔者的查找发现，被郭茂倩收录于《乐府诗集》的共 161 首。王昆吾先生曾指出：“作为歌辞的唐代‘乐府’，有三种性质：一是曲子辞，二是谣歌辞，三是准歌辞。”^①这段话说明大量乐府诗是可以入乐演唱的。外加未收录于《乐府诗集》但是以“吟”、“舞”、“歌”、“乐器”为题的 197 首，共 358 首。这些诗歌带有明显的音乐痕迹，它们中有的可以入乐演唱，有的提供了大量音乐历史资料。约占李白诗歌总数的 1/3 还多。

^① 王昆吾：《隋唐五代燕乐杂言歌辞研究》，[M] 北京，中华书局 1996 年 11 月第 1 版，第 325 页。

【第二章】 中国古代诗歌 与音乐的关系

中国古代诗歌与音乐互相影响、互相制约，几乎每个时代的诗词样式都是以与音乐合一的形态出现的。比如汉代乐府诗、宋词、元曲等，在诗乐合一的统一体系中，诗词赋予了音乐深刻的内涵，音乐带给诗词文学浪漫的抒情特性，并且有力地推动了中国诗词文学的传播与发展。

第一节 中国诗与乐合一的历史考证

因本书主要探讨李白诗歌与音乐的关系，所以对于诗乐合一的历史考证分为两个时期论述，一个是李白之前即远古时期的诗乐合一考证，另一个是李白时期的诗乐合一考证。

1. 远古时期的诗乐合一历史考证

远古时期的“乐”即“歌、舞”，它与诗相继产生，并结合在一起，属于口头创作，没有文字记录，绝大部分没有留存下来。原始诗歌是以劳动为主题，对劳动生活进行描绘和歌颂，带有明显的功利目的和一定程度的原始宗教意识。“诗、乐”是在人类劳动中产生的，人们用简单的感叹字为歌、简单的肢体动作

为舞，来宣泄自己的情感，统一劳动的节奏。在艺术表达形式上，诗歌常常与原始的音乐、舞蹈同时出现，这种形式一经产生就保存至今。

关于诗与歌的结合。远古时期的歌包括两个部分——音乐和歌词，音乐的作用是抒情，歌词的作用是记事。最初的诗都能配上音乐唱，歌就是诗，诗就是歌。远古时期的诗即歌词，是在语言产生之后出现的。随着人类对客观事物认识的逐步深化，情绪越发复杂，用几个感叹字远远不能表达自己的情感。于是他们在歌里加进实词，以满足需要，这样用文字书写的歌词即诗出现了。我国古籍中很早就有论述。《毛诗序》曰：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”《尚书》曰：“诗言志，歌咏言。”^①这些都形象地指出了诗与歌是密不可分，各有分工，各有所长。由于这种情况，人们把诗与歌并列在一起，称为诗歌。

古时，“诗皆能歌，歌皆能舞”，从诗歌中不仅可以了解音乐的内容，也能了解一些音乐发展的梗概。到了奴隶社会，诗与乐已经是形影相随了。中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的每一篇都可以合乐歌唱，虽然现在只被作为文学作品欣赏，但在当初却曾是一门综合艺术，文献中多有关于它可歌、可诵、可弦、可舞的记载。清代学者马瑞辰按《墨子·公孟篇》曰：“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百。”^②《诗经》中“风、雅、颂”是根据音乐形式的不同来划分的。“风”是西周初期至春秋中期出现的十五国的民间歌曲，“雅”是指宫廷雅乐，“颂”是指赞歌。诗和乐像一对并蒂莲花，从生长之日起就紧密地结合在一起。诗人在写诗时既要考虑诗词语言的内涵，用诗词深刻的寓意去打动读者的心灵，又要注意诗词结构组织，使诗歌的字词与音乐旋律协调搭配，用流动的诗词去调动读者的感官。

2. 李白时期的诗乐合一历史考证

唐代是中国诗歌繁荣期，可分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个部分。盛唐诗歌是繁荣的顶峰，在这一时期曾出现了两个有名的诗人，一个是我国伟大的浪漫主义诗人李白，一个是我国伟大的现实主义诗人杜甫。

唐朝是我国历史上强大的统一王朝，其政治、经济、民族、文化等总体上

① 阮元：《十三经注疏》（上册），中华书局1980年版，第270页。

② （清）马瑞辰撰《毛诗传笺通释》，中华书局1989年第1版，第280页。

都具有多元化的特点。与之相呼应的是，唐代的音乐思想、音乐体裁、音乐门类等亦呈现丰富多彩的多元化态势，留下了许多烛照后世的音乐作品。^①这一时期音乐的发展既立足于本民族的音乐，又吸取了外族音乐中的精粹。

唐代经济繁盛，出现了贞观之治、开元盛世的局面。政治上任人唯贤、广开言路、虚心纳谏等，使得社会出现了安宁的局面；文化上百家争鸣、百花齐放，尤其唐代的诗歌发展迅猛。自隋以来，南方温婉、秀丽的诗风与北方质朴、豪放的个性相融合。原来南朝的宫体诗追求辞藻华丽，但内容空洞；北朝的诗作虽然质朴刚健，但缺少文采。南北统一后，两者相互交融，终于发展成内涵和辞采都丰满的唐诗。

由于唐代前期、中期经济和文化繁荣，人民追求享乐，歌舞演唱成了社交、庆典、娱乐场所的重要内容，这个时期诗乐结合达到顶峰，同时也是诗人借以传播声望的重要途径。古诗与音乐密切相关，在当时是立体的存在方式，有曲调、有诗词、有演唱者、有欣赏者，有乐队伴奏、有舞者伴舞等等。从统治者到平民百姓都酷爱诗歌，因而创作、表演、欣赏诗歌成为一种时尚。尤其是李白时期的皇帝唐玄宗酷爱音乐，有很高的艺术修养，他经常把诗歌配上音乐进行表演，还亲自当老师教梨园弟子学习音乐，大型乐舞《霓裳羽衣舞》就出自他之手。所以当时的诗人们为了得到皇帝的赏识，实现自己的政治抱负，就创作了大量的诗歌，并且通过配乐演唱广泛流传，而知名度的大小与诗人的政治前途密切相关，于是文人们更以极大的热情投入歌诗创作。

总之，李白生在一个音乐风尚遍及城乡、各种音乐形式盛行的时代，诗歌成为各阶层的普遍爱好。唐朝富裕的经济基础、深厚的文化底蕴、活跃的音乐文化氛围，都为唐代诗歌入乐提供了条件。

第二节 中国古代诗歌与音乐密不可分

早期，诗、歌与乐、舞是合为一体的，形式、内容简单。《礼记·乐记》：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于心，然后乐器从之。”诗的曲调来源于民歌，诗人根据民歌的风格作诗。因民歌广泛流传，被宫廷的

① 关也维：《唐代音乐史》，中国民族大学出版社2006年5月第1版，绪论部分。

乐工采入“乐府”，乐工对民间歌谣加工改造，加入乐队伴奏、舞队伴舞等形式，诗歌表演由田间地头走到了皇宫城镇，诗、歌、乐、舞完全融合。诗即歌词，在实际表演中总是与音乐、舞蹈相配合。

《通志·乐略第一》云：“乐以诗为本，诗以声为用。”^① 这句话的意思是诗是乐的根本，乐是诗的形式和表现手段，作为声乐，二者缺一不可，理想的境界就是实现两者完美的结合。《文心雕龙·乐府》篇说：“凡乐辞曰诗，诗声曰歌。”由此可以看出诗、歌、乐府这三个概念之间的关系：“诗”指的是诗人所作的歌辞，“歌”指的是和诗相配合的乐曲，“乐府”则兼指二者而言。乐府产生于汉代，后延续发展至唐代。后来袭用乐府旧题或模仿乐府体裁写的作品，虽然没有配乐，也称为乐府。在李白的诗歌里有大量的乐府诗，早前的乐府诗都是入乐演唱的。中唐时期白居易等掀起一个新乐府运动，创新题，写时事，因而叫做新乐府。李白的乐府诗中既有古风演唱风格又有新乐府诗。在他的新乐府诗中，虽然有的诗歌没有入乐，但因为是按照一定的曲牌写诗，语言上活泼、清新、爽朗，具有音乐的特征。

音乐能使诗歌富有情趣，使读诗的人强化感知，激发情绪，加强内心体验。音乐通过听觉可以作用于人的大脑，使人产生或轻松或紧张、或激昂或低沉、或喜乐或忧伤等诸种情绪体验。诗歌本身是抽象的，通过音乐的润饰，可以加深对诗内涵的理解，引发听众对诗歌的喜爱。诗歌使音乐表现的主题来源丰富，文化的内涵深刻，时代的主题鲜明。

一、中国古代诗与乐的节奏一致性

节奏是一种有规律的、反复的、连续进行的完整运动形式。宇宙万物始终伴随着节奏的变化。日月交替、四季轮回、景物的运动、人类生理肌体活动、音乐节拍、文学情感的表达都会形成节奏。

音乐的节奏是指音乐运动中音的长短和强弱。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架，是音乐中的重拍和弱拍周期性地有规律地重复进行。

诗歌节奏就是配合音乐的节奏，运用押韵、音节等手段，形成诗歌的循环变化，给人一种既流动又稳定的节奏快感。诗歌节奏包括自然节奏和音乐节奏。

^① 《通志二十略》，中华书局1995年版，第883页。

诗歌最原始的状态即语言，语言可以形成节奏。每个人说话声音的高低、强弱、长短，都有固定的习惯，给人一种节奏感觉，这是语言未经加工的自然节奏。但这种语言节奏感不鲜明。此外，语言还有另一种节奏即音乐的节奏，这是在语言自然节奏的基础上经过加工改造而来的。它强调了自然节奏的某些因素，并使之定型化，节奏感更加鲜明。甚至绝大多数诗歌都可配上音乐进行歌唱。诗歌过于突出语言的自然节奏就显得散漫、不上口，过于追求音乐节奏又会流于造作、不自然。只有既来源于自然节奏而又优于自然节奏的、富于音乐感的诗歌节奏才能被广泛接受。

诗歌与音乐能够融为一体，最主要的原因在于两者都有节奏。实际生活中歌曲包括诗歌和音乐两个部分，诗歌具有某种自然的节奏与旋律，类似音乐的表现。还没有入乐演唱之前，只是通过吟诵就可以明显地感受到音乐的存在。例如李白的诗歌《关山月》：

明月出天山，苍茫云海间。
长风几万里，吹度玉门关。
汉下白登道，胡窥青海湾。
由来征战地，不见有人还。
戍客望边色，思归多苦颜。
高楼当此夜，叹息未应闲。

诗中大体整齐的句式、字数，朗诵或歌唱时大体整齐的停顿次数等，这种诗歌的内在音乐节奏能够引起人们的认同和快感。

人的生理、心理及宇宙万物都有共性的节奏存在，诗歌和音乐也不例外。因为符合人们生理和心理的要求，能给人以快感和美感。每当一次新的回环重复的时候，便给人以似曾相识的感觉，好像见到老朋友一样，使人感到亲切、愉快。所以，著名诗人的作品节奏感突出，诗歌的音乐性强烈。同时必须指出诗歌的节奏要符合语言的民族特点。我国诗歌节奏与古希腊语、德语、英语、俄语等国外语种不同，国外语种大多是通过长短格和轻重格实现节奏的交替。而中国古典诗歌的节奏为了符合民族语言特点，主要通过音节的组合、押韵的处理、音调的协调、平仄的运用等来体现音乐节奏。诗歌的节奏利用音节、押

韵等手段，形成诗歌的循环变化，使人产生节奏感。

二、中国古代诗与乐的情感共通性

诗与乐形式上的契合点在于节奏，精神上的共通点在于情感，主要指的是情感的体现对于两者都非常重要。诗歌与音乐都属于抒情艺术，在精神上都指向内心的情感追求，歌曲的特点是直抒胸臆，诗是诗人心灵之壁上发出的隐秘回响，诗是诗人情感蓄积到顶峰之后的喷发，每首诗、每一句都涌动着诗人的情感浪潮。音乐是借助声音的传递来表达感情，而诗歌也要通过声音和情感来吟诵，诗歌吟诵就是流动音乐的情感体现。所以，情感的表达是诗歌与音乐的共同追求和最高境界。

三、中国古代诗歌受民间音乐的影响

音乐是诗歌进行传播的有效途径。中国古代诗歌的传播主要有两种方式，一个是文人士大夫之间的交流，另一个是平民百姓之间的交流。而两种传播方式大部分是通过音乐的形式进行的，尤其是平民百姓间的诗歌大部分是通过诗歌演唱的形式进行。音乐不仅是诗歌的有效传播途径，音乐的风格也影响了诗人的创作。例如，民间谣歌在传播过程中受到广大民众的喜爱，民间谣歌就极大地影响和促进了文人谣辞的创作。文人创作歌辞的目的就是为了让民众接受，所以他们的创作就会考虑流行民歌的风格，文人谣辞的规模及其规格都是和民间谣歌相联系的，都表现了对民歌的思想内容与艺术风格的吸收。隋唐五代的民间歌唱，影响和促进了文人谣辞的创作，民间谣歌的思想内容和艺术形式，在文人谣辞中有充分表现，隋唐五代文人谣辞的繁荣，正是民间谣歌繁荣的结果。例如，“三三七”体歌谣兴于民间，它代表了明快的劳动节奏。最早的“三三七”歌辞，反映了民歌重唱迭和的歌唱特点，与民歌的比兴手法约略相近。“三三七”体式与音乐的节奏相通，它们常用仄韵，即使用平韵，也是平仄互换类型，它们的文字比较通俗，容易表现出明朗顺畅的情绪。

第三节 诗歌与音乐的视角互换

透过诗歌看音乐，李白诗歌中描写乐器的作品很多，在李白诗中用的乐器