

韵味儿及其文化含量探析

——从京剧韵味儿说开去

■ 刘子智

一、什么是韵味儿

韵味儿是中国美学园地的一朵奇葩，也是人生中足以滋养身心的“仙丹”。韵味儿是人生品味中的一个重要组成部分，直接关系到每个人的生活和生命品质，因此，不宜小觑，更不可无视它的存在。

韵味儿有多层含义。第一层是就京剧唱腔而言，韵味儿是声音、乐曲、唱腔等表现的富有艺术个性的情致或风味，即专指唱腔韵味儿。它既是演唱者对于剧本、唱词、唱腔和人物情感等文化内涵的独特领悟与诠释，也是剧本(唱词)、演唱者、伴奏者与观赏者在情趣、品味和美感上的共鸣与共振。比如，同是京剧旦角唱腔，梅派与程派的韵味儿就存在明显的差异。国画大师刘海粟曾以画相喻：梅派韵味儿“应是工笔重彩的牡丹花……雍容华贵中见洒脱，浓淡相宜，艳而不俗。”程派的韵味儿则“如雪崖老梅，唱腔浑厚苍凉。”第二层面的韵味儿是泛指艺术韵味儿，具体是指诗文、戏曲、音乐、舞蹈、绘画、书法、摄影、影视、园林、服饰、工艺等艺术形式表现的一种情趣或品味，一种令人愉悦的美感，一种艺术个性的张扬。例如，内蒙民歌长调(如胡松华演唱的《赞歌》的起始部分)有三重境界：第一重境界是悠远，第二重境界是苍凉，第三重境界是丝绸般的柔软心肠。这说的是音乐艺术的韵味儿。第三层面的韵味儿是指自然景象所展现的情趣、品味和美感，也就叫大自然的韵味儿。如：桂林山水、洛阳牡丹、壶口瀑布、海上日出、钱江潮、黄山松、三亚海滨的南天一柱……或雄伟壮观，或鬼斧神工，或幽雅恬静，或妩媚动人。这都是大自然给予人类最美的馈赠，是人与自然和谐相处的见证。第四层面的韵味儿是就人生境界而言，是人的气质、涵养、心态、风格等的综合体现，权且称之为人生韵味儿。善良、乐观、进取、和

谐，是获得人生韵味儿的必备条件，因为善良是心灵中最明亮的阳光，乐观是生活中最美的旋律，进取是生命中最有力的脉搏，和谐是人生进程中稳健协调的步伐。有了这些因素，人生的韵味儿就会始终伴你前行。

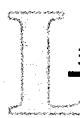
二、京剧韵味儿的文化底蕴

有人说，京剧是中国文化的百科全书。京剧的内容和形式涉及中国历史、哲学、美学、文学、语言、伦理、音乐、舞蹈、绘画、民俗、杂技、服饰、工艺、脸谱等中国文化的方方面面；各种精美的艺术手段荟萃其中，集形象美、人性美、思想美、语言美、音乐美、舞蹈美、服饰美、色调美之大成，从视觉形象和听觉形象两方面给人以整体的艺术美感；同时，京剧注重弘扬传统美德，振奋民族精神，从思想上、道德上给人以鼓舞和熏陶。所有这些，正是京剧作为“国粹”的博大精深之处。

京剧的一个显著特征是唱、念、做、打“四功”的完美结合，这也是中国传统文化的积淀与结晶。比如说“唱”，就包括唱词和唱腔。唱词都是经过精心提炼的诗篇，讲究整齐对称，音韵和谐，极富文采。唱腔则取众多地方戏曲之长，融徽、汉、昆、秦于一体，既富南方神韵，又展北国风采。京剧被尊为“国剧”，名副其实。

京剧唱腔最能体现京剧的韵味儿，也有着深厚的文化底蕴。

首先，在处理腔与字的关系时，必须运用依字行腔的原则，即以字为主干，以腔为枝叶，唱腔的节奏和旋律要随唱词的字音和词义而运转，做到吐字归音，字正腔圆，不能主次颠倒，因腔伤字。第二，行腔，即演唱者根据个人对曲谱和唱词的领会来运用腔调，是展示优美音色、艺术个性和增强唱腔韵味儿的重要手段。第三，唱腔的生命在于表情达意。如高腔常慷慨激昂，挺拔有力；低

腔常缠绵婉转,如泣如诉,都能激起观众的共鸣。同时,由于板式不同,唱腔表达的情意也有所区别;西皮唱腔适合表现明朗、欢快、激昂的情绪;二黄唱腔则适合表现沉郁、忧伤、悲愤的情感。因此,唱腔表情达意的原则是以声传情,声情并茂。这些都说明,京剧的韵味儿完全是靠厚重的文化底蕴来支撑的。

京剧韵味儿与中国文化的渊源关系,还可以从京剧与绘画的紧密联系上来理解。国画大师刘海粟在谈到马派的韵味儿时说:“马连良潇洒圆熟,有书卷气。如古铜色绢上墨绘骏马,风骨奇健。”“潇洒圆熟,有书卷气”,这八个字十分精确地概括了马派唱腔的韵味儿特征,这种韵味儿自然是京剧大师马连良深厚的文化素养中来。“如古铜色绢上墨绘骏马”的形象比喻也正好印证了中国美学的一个重要思想:戏曲与绘画不仅相通,而且同源。事实上,写意、虚拟的中国戏曲从写意的中国绘画中吸取了很多营养,获得了许多宝贵的启示。如:京剧的服装、脸谱、舞台装饰,无一不是上乘的美术作品;京剧的人物造型也从古典绘画中有所借鉴;人物在舞台上“亮相”,也极富雕塑感;京剧中的“做”、“打”场面,也是由优美的民族舞蹈组成的鲜活的动态图画。所有这一切,正是京剧韵味儿的文化底蕴特别厚重的明证。所以,不懂得京剧,很难真正了解中国文化;不懂得中国文化,也很难真正了解京剧。

三、韵味儿与趣味相辅相成

林语堂说:“人生快事莫如趣,而且凡在学问上有成就的,都由趣字得来。”他还说:“人有人趣,物有物趣,自然景物有天趣,顾凝远论画,就是以天趣、物趣、人趣包括一切,能够潇洒出群,静观宇宙人生,知趣了,可以画画。”(《论趣》)这就是说,只有懂得天趣、物趣、人趣并乐于寻找探求这些生活情趣的人,才能领略韵味儿的丰富内涵和韵味儿之美,才能进而创造人生的韵味儿。绘画、书法、京剧、歌舞、读书、写作,莫不如此。朱自清的散文《绿》就是一个极好的例证:“梅雨潭闪闪的绿色招引着我们;我们开始追捉她那离合的神光了。”

“离合的神光”指什么?是指“梅雨潭闪闪的绿色”。她是“闪闪的”,忽隐忽现、忽离忽合,所以她是“神秘的绿”;她“滑滑的明亮着,像涂了‘明油’一般”,“宛然一块温润的碧玉,只清清的一色——但你却看不透她”,所以她是“奇异的绿”;“她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅”,是那样明暗适度,浓淡相宜,轻柔飘逸,所以她又是

“醉人的绿”。“离合的神光”正是梅雨潭这种神秘的绿、奇异的绿、醉人的绿的绝妙表述,也是林语堂说的“自然景物有天趣”的明证。然而,此句的意境美和韵味儿远不限于此。“招引”、“追捉”两个动词及“我们”、“她”这两个代词的妙用,化静为动,虚实相生,托物言志,极富神韵。读这样精美的散文,我们能真切地感受到大自然的神奇造化,人与自然的和谐相处以及作家对生活的热爱、对光明和理想境界执着追求的美好情怀。只有当天趣、物趣、人趣相互交织,浑然一体,语言文字的优雅韵味儿和人生的高雅韵味儿,才能随着这个“趣”字,像山泉在心田汨汨流淌,慢慢浸润,让你陶醉其中,进入“悦读”的美妙境界。

梁启超说:“趣味总是藏在深处,你想得着,便要进去。这个门穿一穿,那个门张一张,再不曾看见‘宗庙之美,百官之富’,如何能有趣味?”是的,无论学习研究何种学问,从事何种职业,兴趣都是入门的向导;韵味儿就藏在“宗庙之美”中,就藏在“百官之富”内。倘若兴趣的源头已经枯竭,韵味儿的小溪又怎能不干涸呢?

四、汉语和汉字——中华文化及其韵味儿的神奇载体

汉语作为中华民族的民族共同语,汉字作为汉语的书写符号和视觉形式,更直接地蕴涵着、承载着数千年来民族一脉相承的精神、思想、情感、思维方式、审美心理、社会习俗、表达习惯等文化信息,从而使汉语和汉字具有无比丰富的文化内涵,成为中华文化及其韵味儿的神奇载体,成为中华民族赖以生存、发展的独特智能工具和精神武器。因此,用汉语和汉字表现出的韵味儿是最富有中国特色的中国味儿。

1. 汉字的韵味儿

作为一种方块字,汉字的突出特征是形象性与逻辑性的统一,汉字的独特韵味儿就常常蕴涵在这种形象性与逻辑性的统一之中。例如,有一副字谜联打一汉字:

远树两行山侧立,扁舟一叶水平流。(谜底:慧)

这副字谜联把汉字的笔画、偏旁巧妙地藏进联语内,谜面谜底形象契合,意趣盎然,韵味十足,被公认为藏形法字谜联中的经典之作。

再拿“情”字来说吧。从造字方法上看,“情”字从心青声。其实,“青”表声也表意。“青”的本意是指绿色,春天植物的颜色,是生命和美的象征,因此,常以“青”为语素灵活构词。如天空之美者曰“青天”,山之美者曰“青山”,年华之美者曰“青春”、“青年”,头发之美者曰“青

丝”，目光之美者曰“青眼”、“青睐”。以“青”为偏旁造字，则心之美者曰“情”，言之美者曰“请”，人之美者曰“倩”，目之美者曰“睛”，漂亮好看的少男少女曰“靓”：靓女、靓仔。若从宏观上看，“情”字更是关系重大，无处不在。罗丹说：“艺术就是感情。”有情才有艺术和美学，有情才有潇洒的人生。正如赵本山在“二人转”里唱的：“天有情，地有情，一个‘情’字活一生。”和善态度，和睦家庭，和谐社会，说到底，就靠这个“情”字来支撑。因为人间的真、善、美都要靠这个“情”字来维系，人生中一切韵味儿的“佳酿”都要靠这个“情”字来参与发酵、提纯。总之，人的灵魂之所以美，社会之所以和谐、文明全在有情；韵味儿的源头活水，也全在这个“情”字之中。

2. 词的韵味儿

词语也是可以充满韵味儿的。就说“春节”这个词吧，因“春节”而有“春运”、“春晚”等词。这其间在中国大地上是一番什么景象呢？人们潮水般地涌向车站、码头、机场，为的是“回家、团聚、尽孝、亲情，合家欢乐，表现出对故土与根的深深的认同。此中蕴涵着一种强大的精神和情感的力量，也就是我们常说的民族亲和力与凝聚力”。“春晚”则是全国人民乃至全球华人“年饭”之后的“精神大餐”，人人品尝着中华传统文化浓浓的韵味儿，分享着全家团圆的温馨。所以朱光潜说：“每一种民族语言的每一个字都满载着这个民族在其历史中所经历过的生经验。”字词往往具有一种情感上的光环并提供大量的暗示和联想，这在另一种语言的相应词中是找不到的。

3. 词语情境意义的韵味儿

在语言表达中，词语除其本身的含义，即固定的词汇意义之外，还常在特定的语言环境（上下文）中临时产生一些“弦外之音”、“言外之意”，叫做情境意义。语言表达的韵味儿常常就在这种临时产生的情境意义之中。例如：

鲁迅在《为了忘却的纪念》一文中记述了五位青年遇害的消息后，写了一句“原来如此！……”后面用了感叹号和省略号，并自成一段，暗示着这句话的分量非同一般。它至少可包含以下一些言外之意：中国社会竟是

如此之黑暗，中国反动派竟是如此之凶残，中国的爱国青年竟是如此地惨遭杀害，真理和正义竟是如此地横遭践踏！这是什么世道！仅仅四个字，却蕴含着作者的无限悲痛和满腔怒火，隐含着作者难以尽述的万语千言。韵味儿就在这简趣和隐趣之中。

4. 汉语意合语法的韵味儿

从语法上比较，汉语与英语的主要区别是，英语重形合，汉语重意合。形合语法的特点是，句子的组合必须受性、数、格、人称、时态等形态成分及关系代词、连词等的约束；意合语法的特点是，句子的组合主要是靠句子内在的逻辑语义关系来进行，而不受外在形态成分及关系代词、连词等的约束。例如：

① Flowers are red and willows are green.（形合）

花红柳绿（意合）

② It is a pleasure to meet you.（形合）

见到你很高兴。（意合）

例①的形合特点是作主语的名词 Flower、willow 须加“s”表示复数，句中要用动词 be，而且两个主谓短语之间要用连词 and 连接；汉语意合则直接利用两个主谓结构对举的形式来表达，无须动词和连词参与，也不用区分单数还是复数，显得更为简洁。

例②的形合表现为 It 作为形式主语，实际主语为动词不定式短语 to meet you，同时还须用动词 be 和不定冠词 a；意合则表现为直接用动宾短语“见到你”作主语，偏正短语“很高兴”作谓语，无须任何形态标志。

越来越多的中外学者认为，意合是形合的一种紧缩和简化，是汉语作为“智慧的语言”，和“世界上最成熟的语言”的标志之一。意合为汉语的表达开辟了无限广阔的空间。如“鸡声茅店月，人迹板桥霜”；“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马”这类纯名词铺排的句式组成一幅幅充满诗情画意的图画，组成一曲曲韵律和谐的乐章，更是将意合的特长发挥到了极致，集中展现了汉语句式灵活简洁、风格含蓄典雅的韵味儿特征，闪耀着民族智慧的光芒。

（作者单位：湘潭教育学院）