

歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》音乐特征及演唱分析

栗莹 刘琳

北华大学音乐学院

摘要:歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》是北宋词人晏殊的一首伤离怀远之作,词中把离别的痛苦,对人的思念通过寓情于景的手法含蓄而委婉地表达了出来。从作品的旋律来看,整体比较平和舒缓,基本上采用一字一音的形式。在作品的演唱方面来看,是用戏腔的方式进行演唱,演唱时应做到做到字正腔圆,这是演唱这首歌的基本。

关键词:歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》;音乐特征;演唱分析

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.06.172

《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》由北宋著名词人晏殊所作,该作品是他众多优秀词作中的一首,他创作的作品受到许多作曲家的喜爱,是作曲家进行谱曲再创作的极佳选择。歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》是曲作者李砚在宋词的基础上谱曲而成的新作品。因此,在目前可以检索到的相关材料中,大多是与诗词介绍和赏析相关,还没有直接对本作品进行介绍和分析的成果出现。鉴于此,本人从诗人、诗词、作品的音乐特征与作品的演唱解析三个方面进行阐述,力求全面细致的将这首优美的诗词歌曲呈现于众。

一、歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》简述

1、词曲作者简介

晏殊,字同叔,江南西路抚州临川县人,北宋政治家、文学家。晏殊以词著于文坛,尤擅小令,风格含蓄婉丽,与其第七子晏几道被称为“大晏”和“小晏”。晏殊自幼好学,能诗善词,晚年仍继续孜孜不倦地学习,在文学领域做出了许多贡献和成就,而以词的成就最为突出。代表作有《浣溪沙·一曲新词酒一杯》等。

李砚,出生于湖北潜江市,毕业于武汉音乐学院。国内地新生代作曲家。他所创作的《写给远方的孩子》荣获了中国当代歌曲创作精品工程奖。除此之外,参与了大量的民歌与艺术歌曲作品的新编与编曲工作如《要把娃娃引过来》《哎哟喂》《快乐的小青蛙》,这些作品后来多被收录于包括中央音乐学院、中国音乐学院、星海音乐学院等音乐高校的教材。他有许多代表作如:《东西南北共同舞》《江畔梅》《凤求凰》等。

2、歌曲创作背景

宋词是中国宋朝时期常见的文学体裁,也是北宋时期的代表文化之一。在宋代,由于商业和贸易的发展,与经济繁荣相对应的艺术文化迅速发展,宋词成为当时宋朝的代表文化。宋词是诗歌发展历史上的一个重要阶段,是宋代儒家学者和文人的智慧结晶,代表了宋代文学的最高成就。宋词有长有短,易于传唱,因而受到当时人们的喜爱,发展得非常突出。

近年来,我国提倡发扬中国传统文化,在声乐界涌出了一大批由古诗词改编的艺术歌曲,以音乐的形式对传统文化进行传承和发扬,产生了许许多多优秀的诗词创作歌曲。由李砚作曲,晏殊作词的《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》就是其中的一首。曲作者李砚选择了这样一首优秀的词作进行创编,既弘扬了古诗词与现代音乐相互融合、共同发展的思想观念,让大众从更现代化的旋律表达中汲取中国古诗词的营养,又传承了优秀的中华优秀传统文化,以巧妙的旋律构思同诗词相结合,创作而成这首富含古典韵味的诗词歌曲,并通过武汉音乐学院余惠承教授的出色演绎得以广为流传。

二、歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》音乐特征

1、深情婉转的旋律

歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》是我国新生代曲作者李砚为宋词谱曲的一首作品。旋律婉转流畅,与歌词意境紧密贴合,充分展示了诗词本身蕴含的韵味。

全曲采用A羽七声雅乐调式,羽调式暗淡忧伤的色彩和歌词内容结合的恰如其分,而雅乐调式变徵的加入,让这整首歌曲更具有古典的韵味,更好的诠释这首宋词。整首作品结构为A+B,其中B段的音区变化,旋律较激昂使得作品的情感进一步加深。且,每一句的句尾音值较长,借鉴了戏曲唱法的拖腔。使其更具有民族音乐的韵味。此曲的旋律非常工整,在A段中,作者采用陈述性音乐语言,伴奏旋律一直呈上下行音阶进行,营造了一种娓娓道来的音乐效果。B段从“昨夜西风凋碧树”此句开始,可分为四句,4小节一句。B段经过A段最后一句渐强的过度部分,整体的音调开始偏高,进入歌曲的高潮部分。第二句和第四句结束,人声较和缓,与第一句和第四句形成对比,最后一句回到调式主音A,延长最后一个音结束。

2、深婉含蓄的歌词

这首词是关于离别的痛苦和对人的思念。诗的上半部分着重写景,景中之言皆为情语。在诗人眼里,菊花似乎笼罩在悲伤的烟雾中,兰花上的露水像它们哭泣时

流下的泪水；第二行，笔锋从花园回到屋内，表面上写燕子离开了冰冷的废墟，但实际上作者是在写自己心里的感受。不仅是燕子“飞走了”，而且燕子的“双飞”与人类的“孤独”形成了对比。这两句与旋律相结合表现出一种叹息的感觉。“明月不谙离恨苦”这句，进一步引出了皎洁的月亮作为背景或反射。上片的词营造出一种幽怨旷远的感觉，为旋律创作提供了忧伤意境的基础。下片写登楼眺望远方“昨夜西风”，一句为原本阴郁的气氛又增添了悲凉的色彩。“西风大作，树木枯死。我看到了路的尽头”这句话既指看到的距离，也指场景的时间，从时间和空间上拓宽了语言。虽然我看到了天涯海角，但我们从未在天涯海角看到过彼此，唯一的办法就是寄信。“山长水阔”以一个无可奈何的问题结尾，预示着漫长的爱和漫长的恨。

中国古诗古诗词里最常用的登高抒情，这种作品有

很多。因为在中国古代，古人居住的环境都是小的空间，达官显贵的房子也是一样的，这是古代民居的特点，所以相比一些略有高度的亭台楼阁就显得非同寻常。而站到高处，这种居高临下、一览无余的感觉会使作者的心境和情感有所变化。通过登高使人感觉与天相通，古人喜欢在这种情况和环境下来抒发对远方的亲人的思念。与之相似的还有：¹登高迎送远，春恨并依依。不得沧洲信，空看白鹤归。²东风河外五城喧，南客征袍满泪痕。愁至独登高处望，蔼然云树重伤魂。有许多古诗词都是以登高望远的主题来抒发情感的，这是中国古典文学中一种非常经典的主题。

3、工整严谨的曲式结构

歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》全曲采用A羽七声雅乐调式，羽调式的黯淡忧伤的小调性色彩。该曲式结构含引子、尾声、再线单二部曲式如图例三：

再现单二部曲式

结构	引子	A	B	间奏	A1	B1	B1	尾声
小节	(1-16)	a (17-24)	b (33-40)	(49-56)	a1 (57-64)	b1 (73-80)	b1 (89-96)	(105-113)
		a1 (25-32)	b1 (41-48)		a1 (65-72)	b1 (81-88)	b1 (97-104)	
调式调性					A羽七声雅乐调式			

[图例三]

1-16小节为歌曲的引子部分，左手运用的分解和弦伴奏，旋律声部的前12个小节以四小节为一组形成了三组向下二度的模进，而后的13-16小节为音阶上升。左手低音部为以四分、二分和全音符为主的分解和弦的弹奏。在第15个小节运用柱式和弦，为后面唱段的进行做了铺垫。

A乐段17-32

此乐段为方整性结构(8+8)，两个乐句，从“槛菊愁烟兰泣露，罗幕轻寒，燕子双飞去”开始，第一个乐句旋律走向主要为下行，第二个乐句旋律走向主要为上行，相互对应，与富有动力的歌词断句相一致，旋律突出了民族羽调式的调式特征，两个乐句分别收束与角音和羽音，节奏平稳，织体以八分音符的分解和弦为基础，深沉而平稳，以此深化歌曲主题。

B乐段(32-48)

a1乐段平稳风格的延续，方整性结构8+8，两个乐句，“昨夜西风凋碧树”旋律的升高带动了情绪，后“欲寄彩笺兼尺素”的高音把音乐推向了高潮，直到47小节又回到羽音上，一个11拍的主音长音收尾，至此半曲结束，进入连接上下的伴奏部分。

两个乐段的伴奏织体方面无明显变化主要为四分、二分和全音符的平缓进行，风格沉稳。连接49-56。

补充性结尾，采用了b1乐段第二个乐句的后半部分材料终止两次，伴奏部分采用了引子的旋律，不仅做了

于歌曲开头部分的呼应也收束了歌曲情绪，终止感强烈，最后收拢于主和弦上，旋律部分则为徵音和羽音的级进结束。

三、歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》演唱分析

该作品是一首具有浓郁中国古典韵味的艺术歌曲作品，由曲作者李砚创作，曲调借用了中国传统戏曲的元素，使得歌词和旋律和谐一致，具有细腻丰富的感情色彩，是适用于民族声乐学习和演出的佳作。武汉音乐学院余惠承教授演唱的此曲更是充满了岁月的痕迹与韵味。不禁让人感叹余惠承教授对文学、文化和音乐强大的感知能力。本人通过对此歌曲的欣赏对其表达做出了分析总结。

1、咬字行腔

“字正腔圆，依字行腔”字正则腔圆，唱腔必须依从字的读音来走，每个汉字又有“平，上，去，入”四种不同的声调。“字正”是形成戏曲音韵之美的基础。但本首作品的读音是依据其普通话的读音进行行腔的。语言是人们交流思想感情的工具，因此，歌唱中的吐字非常重要。字正就是要把辅音咬清楚，也就是我们的汉语拼音里的声母，它决定了每个字的字头和声音的字头。如第一个字“槛”的声母j必须积极的口腔状态配合气流从齿间发出。因为第一个字的力度符号是P，所以行腔不能太深，更像是娓娓道来的感觉。“独上高楼望尽天涯路”“尽”这个闭口音要唱清楚才能表现出无可奈何的心情。“山

长水阔知何处”“处”除了要清晰地发出辅音ch还要注意规韵到u,表达心中的难掩的思念。

除此之外中国作品的演唱要注意咬字的归韵处理,在演唱中的吐字首先要把声母用正确的舌位口型咬准,然后发声,由声母来完成。在整个吐字过程中声母是“字头”,是声音的开始。韵母是“字腹”可以延续我们的声线,其共鸣饱满,让声音可以传到远处,歌声与说话声有区别,韵母需要持续的时间更长一些,归韵字的尾音。本文研究的这首作品歌词中:“露”、“苦”、“户”、“树”、“路”、“素”、“处”这些字的韵母u,都是字尾。字尾收韵要准确稳定,让字音干净清晰的结束。《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》是一首宋代的词,他应该更加注意结合诗词吟诵的特点。如“尽”、“夜”等字是闭口音,字尾“e”、“in”的行腔是受阻的,因而这一类字的演唱容易出现声白的现象,要求我们在行腔时注意换音换字不换位置的方法,保持声音的统一。

2、情感表达

在演唱中情感表达是其表达一首声乐作品的灵魂,是其上层建筑。情感表达不准确会在形象的塑造和感染力等方面大大逊色,也不能引发听众的共鸣。情感可以是内心的独白,也可以是和观众思想感情的交流和传递,更是整个艺术表现的中心。总之情感表达是演唱者演绎作品不可或缺的一部分。

艺术作品《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》的歌词大意是用于闺中人怀夫的。词人用女性的口吻来写相思之苦。时间由夜到晓,地点由室内到室外,再到楼上。层层递进渲染“离恨”二字。词以描写思妇眼前景物开头:“菊”、“兰”,预示时令为秋,而秋天在古诗中往往意味着悲凉和分离。借助景物来表达心中悲伤思念之情。“燕子双飞去”,“双飞”二字与孤独相对立,是对作者孤独的反衬,也是对燕子无情的感叹。

“明月”、“斜光”两句,主人公因思念远方的丈夫而整夜不能入睡,却偏说月亮不理解分离的痛苦,竟整夜照着绣户珠帘。这种无理的埋怨正是无可奈何的心境的折射。“望尽天涯路”,而终不见天涯人,表达出了无奈。而“彩笺”和“尺素”都是书信的代称,而就算有尺素,山无棱,水无边,又如何投送送信呢?在这里,表达出主人公许多难以言说的心事。

歌曲《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》是北宋词人晏殊的一首伤离怀远之作,词中把离别的痛苦,对人的思念通过寓情于景的手法含蓄而委婉地表达了出来。从作品的旋律来看,整体比较平和舒缓,基本上采用一字一音的形式。在作品的演唱方面来看,是用戏腔的方式进行演唱,演唱时应做到字正腔圆,这是演唱这首歌的基

本。在情感表达上,需要清楚诗词所要表达的思想,在歌唱中不断揣摩研究诗词意境,表达出歌曲的真实情感从而与听众产生共鸣。在舞台的表演上,这首歌曲是一首古诗词为歌词,带有戏曲风格的曲调为旋律的作品。所以在舞台演绎时应该以古典韵味为基准,整体上要含蓄内敛,揣摩诗人的儒雅气质。表演时从肢体动作上尽量去揣摩古人的仪态,这首歌曲主要是伤感贯穿其中的,所以眼神和表情要适度,不要太过夸张,“哀而不伤”。到位的舞台表演,会呈现给观众一种画面感。表达时要呈现出一种动态,发展的形象。视野、表情、动作、眼神等一气呵成。

参考文献

- [1] 席倬. 剪不断理还乱的离愁别恨——析晏殊的《蝶恋花 槛菊烟兰泣露》1987.
  - [2] 厚艳芬. 独上高楼 望尽天涯路——晏殊《蝶恋花》赏析
  - [3] 胥刘杰. 人生自是有情痴,此恨不关风与月——晏殊《蝶恋花》赏析
  - [4] 董维松. 论润腔[J]. 中国音乐, 2004.
  - [5] 左霞. 再唱杨柳枝——浅谈中国古典诗词艺术歌曲的发展及其艺术启示[J]. 人民音乐, 2007(12).
  - [6] 罗卉. 浅析古诗词艺术歌曲的审美特征[J]. 中国音乐学, 2009.
  - [7] 方芳. 京剧润腔技法在中国民族声乐作品中的运用[J]. 音乐时空, 2014.
  - [8] 常磊. 古诗词类艺术歌曲演唱要点分析[J]. 戏剧之家, 2015.
  - [9] 张建超. 试论古诗词歌曲的艺术价值[J]. 当代音乐, 2018.
  - [10] 吴静. 中国民族唱法音色的声学阐述[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2007.
  - [11] 吴启慧. 中国古诗词歌曲演唱特点及风格研究——以三首古诗词歌曲为例[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2013.
  - [12] 刘茜. 探究中国古诗词艺术歌曲演唱中的“依字行腔”[D]. 西南交通大学, 2013.
  - [13] 金铁霖. 金铁霖声乐教学艺术[M] 北京: 人民音乐出版社, 2008.
  - [14] 李涛. 探究中国诗词歌曲演唱研究[M]. 上海: 东方出版中心, 2011.
- 作者简介: 栗莹, 女(1999.02-), 汉族, 籍贯河北邢台, 硕士研究生在读, 研究方向: 声乐表演。
- 刘琳, 女(1980.06-), 汉族, 籍贯: 吉林省通化市, 博士, 副教授, 硕士研究生导师, 研究方向: 声乐演唱与教学研究。