

秋风清，秋月明

——古诗词艺术歌曲《秋风词》的演唱分析

张智奕

上海师范大学音乐学院

[摘要] 古诗词艺术歌曲《秋风词》是当代作曲家赵思越根据唐代著名诗人李白的《三五七言》改编而成。此曲情感真挚，层次丰富，是古代诗词与现代音乐的一次碰撞，作曲家将诗人借景抒情所要表达的凄婉与悲凉展现地淋漓尽致。歌曲荡气回肠，十分值得声乐爱好者学习，本文将对《秋风词》的演唱技巧进行分析。

[关键词] 古诗词艺术歌曲；《秋风词》；演唱分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1178

一、作品概述

李白的《秋风词》讲述了在一个深秋的夜晚，秋风瑟瑟，明月高悬天空，一闺中女子望着窗外的落叶、寒鸦感叹时不待我，红颜零落，难以为情的故事。而在早期学界对李白的这首“秋风词”的创作契机有着不同的看法。清乾隆帝选的《唐宋诗醇》以为，这首诗表达的是“诗人对故人的思念之情”，思之不已，故作此诗，解为李白的思家念亲之作。后来有学者提出将此诗放入到李白的全部诗词作品中，作综合的宏观的考察，从李白的诗词作品的相互关系及李白作诗的内在规律、一般特点等角度来看问题，得出结论，李白此诗原是一首言情之作，其主旨是闺中望远。本文研究的版本是由古诗词艺术歌曲是由赵思越谱曲，冯俊懿为其配伴奏。经过这几位艺术家的编排创作，将诗词富于音乐性，符合现代音乐审美，朗朗上口，层次分明，适合声乐学习者学习。

二、《秋风词》的曲式结构分析

艺术歌曲《秋风词》全曲共52小节，是一首由3个部分构成的曲子。第一个部分是从第1小节至第22小节，第二部分是从第23小节至第39小节，第三部分是从第40小节至52小节。乐曲的三个部分层层递进，相互联系，演唱者可以很好地进入音乐，表达歌曲中的意境，观众也可以深切感受到诗乐相融，得到听觉上的享受。这首歌曲凄婉的诗词搭配哀伤的旋律和娓娓道来的伴奏直至歌曲结束也会给人留下无限的遐思。



(表一)

艺术歌曲《秋风词》，为g小调，结构曲式是并列的单三部曲式，结构相对规程，多为四小节为一句，4/4拍为主，全曲速度较为缓慢。

首先，A段前奏弱起进入，4个小节，钢琴伴奏部分使用了解和弦，解和弦这一伴奏织体与歌曲的风格密切相关：优美，缓慢，抒情。前奏部分就为整首曲子奠定了惆怅、悲凉的基调，营造了一种女子静坐窗边，秋风袭来，树叶缓缓掉落的景象。前奏结束后进入演唱，A段一共两个乐句重复了两遍，较多地使用了时值较长的附点二分音符和全音符，充分的时值演唱给听众带来了一种秋日傍晚的冷清，如秋风经过久久不散的寒气，歌词来回强调“秋风清，秋月明”，且旋律走向向下，更加成功地营造了一种凄凉的环境。第22小节后两拍钢琴伴奏左右手反向弹奏四个八分音符柱式和弦将歌曲推向整曲的第一个高潮并进入B段，B段的第一乐句就是歌曲的第一个高潮，“相思相见知何日？此时此夜难为情！”这句诗词翻译成现代白话文的意思是：回想当日彼此相遇相知相亲相爱的种种，不禁感慨什么时候才能相聚？而此时此刻我实在难耐心中的孤独悲伤，叫我情何以堪啊！这句是借景抒情“抒情”的部分，级进上行的旋律走向体现了女子逐渐激动的情绪。而紧接着的下一句“入我相思门，知我相思苦”情绪又平缓下来，第30小节“相思”一次巧妙地运用了小二度，带有一种哭腔的感觉。接着第31小节由4/4拍转为一小节的4/6拍，用充足的时值展现演唱者演唱旋律的渐强和钢琴伴奏左右手再次使用反向弹奏柱式和弦准备进入第二个高潮。“长相思兮长相忆，短相思兮无穷极”这句诗词用白话文解释，我们可以理解为：永远的相思也是永远的回忆，短暂的相思却也是永无止境的。又一次使用了级进上行的旋律走向，不同的是“无穷极”是三度上行，相比之前使用的级进上行的旋律，让演唱者和听众更加明确地感受到了女子激动悲切地抒发着相思之苦，苦已至极。此时旋律大起后立刻大落，引出下一句“早知如此绊人心，何如当初莫相识”，第38小节的八分休止短暂的停顿，引出“莫相识”更是道尽女子的悔恨之情。C段的第一乐句仿佛让人看到女子倚靠在窗边，手指高空明月，肩膀微微抖动，之前强忍住的泪水还是滑过了脸庞，并再一次感叹“早知如此绊人心，何如当初莫相识”，最后缓缓离开了窗边回到了闺房，画面中又只剩下了“秋风清，秋月明”……看似平淡的结尾给听众一种女子好像从未来过，一切又回到了最初的错觉，

增加了女子对这份感情爱而不得的确定性。

三、《秋风词》的演唱分析

《秋风词》这首古诗词艺术歌曲的篇幅中等，共十二句诗句，歌曲重复的地方较多，但情感却有着丰富的变化。笔者将从气息、咬字和情感处理三个方面进行分析。

（一）气息

演唱作为对这首古诗的二度创作来说，除了先要对诗人的人生履历、诗词的创作背景、诗词的表面含义及内在情感等做到充分了解，气息地良好运用在演唱中起着至关重要的作用。宋代陈旸《乐书》论歌云，“古之善歌者，必先调其气，其气出自脐间，至喉乃喷其词，而抗坠之意可得而分矣。”气息是演唱好整首歌曲的基础。歌曲的A段开始于中低声区，且旋律向下的大跳较多如“秋风清，秋月明”先是五度大跳，接着是四度大跳，这一句的演唱我们要做到声音位置的统一，此时气息的作用就像是一根拴着重物的绳子，牢牢地牵拉住我们的声音位置，让位置不随着向下的旋律而掉落。B段作为整曲的高潮部分气息地运用更加需要源源不断，在B段第二次重复的“入我相思门，知我相思苦”为了更好地推动整曲来到第二个高潮，除了运用向上的旋律走向，此外更是将4/4拍转化为4/6拍，所以演唱时可以在“知我相思苦”前，可以快速地深吸一口气，准备好8拍的“苦”字并在“苦”字上做渐强的处理与钢琴伴奏同步，气息可以使得这里的声张弛有力。“何如当初莫相识”有个八分休止，此处我们要做到声断气不断，突出“莫相识”将这三个字做“字字扎实”地处理。C段4个小节的“啊”是女子情绪的再一次递进，是女子回到平静现实的最后一次呐喊，此处气息源源不断地流动才能推动旋律地流动，才能更好地表现女子的悔恨。

（二）咬字

演唱古诗词艺术歌曲时为了更好地展现古风古韵，我们应当在咬字归韵上下功夫，将“字头”“字颈”“字腹”“字尾”咬清楚，唱明白。A段“落叶聚还散，寒鸦栖复惊”中的“落叶”演唱音为小字一组的“c”和小字一组的“d”、“寒鸦”是小字组“bb”和小字一组的“c”，由于音区较低很容易在演唱过程中给听众一种含糊不清的错觉，演唱时我们可以咬字轻巧不将这两个词语死死咬住，再加上下沉的气息和向下叹的演唱方式寻找多一点的胸腔共鸣。B段“入我相思门”的“门”字，演唱时要注意是前鼻音，避免因为母音靠后而进入鼻音，成为“meng”。“长相思兮长相忆，短相思兮无穷极”是本首作品的咬字难点，闭口元音“i”在小字二组的“g”和“a”上演唱，首先是要将闭口元音“i”用开口音的方式演唱做到内口打开，但又不能开的大使“忆”和“极”“变形，此时需要有强大的气息支撑外，软腭要极力向上抬起，寻找后咽壁与“吸”的力量，这是需要演唱者长年累月的练习。C段四个小节的“啊”也是整曲的

咬字关键，此处的“啊”意在抒情为了体现出这位闺中女子对错过的爱情的惋惜与无能为力，演唱时不能将“啊”咬的僵硬，否则会让听众感到突兀。

（三）情感处理

《秋风词》这首艺术歌曲的重复是比较多的，但正是这些重复所表达的情感不同使得歌曲的层次更加丰富。全曲共重复了8次“秋风清，秋月明”，我们可将其分成三个层次。前三次的“秋风清，秋月明”我们将其分为第一层次，第一次出现“秋风清，秋月明”像是对景色的描写，钢琴伴奏和旋律一样平和，安静，钢琴伴奏淡淡点缀着旋律，所要表达的情感是相对平淡的，更像是女子对景色的描述，所以演唱时我们可以用“说话”的语气来表达。之后出现的三次“秋风清，秋月明”是第二层次，这一层次的情感表达明显比第一层次更加丰富，随着钢琴伴奏的音符增加而更加流动，更像是女子内心的情绪也在渐渐地开始涌动，想要抒发自己内心难以压抑的思念之情，虽是再次描述窗外的景色，可这景色更像是女子的内心：凄清，落寞，孤独。演唱时我们可以结合4/4拍的强弱律动，将强拍突出给人带来一种眼前景象更加清晰的感觉，接着进入歌曲高潮。最后一层次就是全曲的结尾，虽是又一次描绘窗边景色，但第三层次的表达最有难度的，表面看似趋于平淡，实则内心的苦楚无法散去，给听众一种“伸展”的美感。

人心中真实的情感促进了音乐的产生，人将情感寄托于音乐，充沛的情感使得音乐给人一种感同身受的感觉。

结语

古诗词艺术歌曲作为西方艺术歌曲与中国传统文化结合的产物，让世界看到了音乐的多元化发展，也为世界艺术歌曲作出了突出的贡献。前有赵季平等著名老一辈艺术家们提供成熟的作曲技法，现有白栋梁等青年作曲家承前继后，中国古诗词艺术歌曲将带着中华民族特有的音乐审美和精神品质走向更大的世界音乐舞台。《秋风词》作为一首较新的古诗词艺术歌曲已经得到了声乐教学、演唱中的重视，学习演唱《秋风词》不仅是对演唱者演唱技巧的提升也是丰富演唱者的情感表现能力，与诗人与听众共情。此外音乐的艺术价值不仅体现在作品本身，更是演唱者自己对作品的诠释，《秋风词》这首作品有着自己的独特性及很高的艺术价值。

参考文献：

- [1]冯德钢.钢琴即兴伴奏新编[M].南京:南京师范大学出版社,2006:43.
- [2]王次昭.音乐美学[M].北京:高等教育出版社,1994.
- [3]张建超.试论古诗词歌曲的艺术价值[J].当代音乐,2018(7):128.
- [4]贾萌.中国古诗词艺术歌曲的钢琴伴奏研究[D].武汉音乐学院,2018.