

古诗词艺术歌曲《秋风词》作品及演唱分析

曹乐婕

福建师范大学

摘要：中国古代的声乐艺术最早起源于乐府，在汉代时就形成了一种完整的音乐形式，在那时音乐的内容多以政治、军事、爱情等题材为主，具有反映当时社会风气的作用。随着时代的发展以及西洋音乐的传入，中国声乐艺术也迎来全新的时代。作词家在探索的过程中，将中华民族的瑰宝古诗词与声乐艺术相结合，形成了一种中国特有的歌曲——中国古诗词艺术歌曲。本文选取中国古诗词艺术歌曲《秋风词》，并从演唱特点这个角度来对这首中国古诗词艺术歌曲进行分析。

关键词：《秋风词》；中国古诗词艺术歌曲；情感融入演唱；气息；咬字

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.11.192

一、《秋风词》词曲作者生平介绍

《秋风词》的词作者为唐代著名诗人李白，字“太白”，自号“青莲居士”，又号“谪仙人”。是唐代伟大的浪漫主义诗人，被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”，为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别，杜甫与李白又合称“大李杜”。其人爽朗大方，爱饮酒作诗，喜交友。

《秋风词》的曲作者为我国作曲家赵思越，本名赵越，1985年1月2号出生于北京，青年作曲家，毕业于中央音乐学院音乐作曲与作曲技术理论专业，曾多次在国家级大型演出中担任音乐总监与作曲工作：担任中华人民共和国第十一届少数民族传统体育运动会开幕式与闭幕式文艺演出音乐总监与作曲；中华人民共和国第二届“一带一路”国际合作高峰论坛文艺晚宴作曲等。

赵越曾受邀担任多种类型的大型演出作品中担任音乐总监与作曲，并荣获国际与国内奖项，多次与中国交响乐团，中国爱乐乐团，中央民族乐团，中央芭蕾舞乐团，北京交响乐团乐手及声舞者，福达，总政歌舞团，21Astudio等国内顶级录音棚的录音师合作。他创作的音乐风格极具多元浪漫主义，善于创造新声音，融合电子音乐，交响音乐，世界音乐，流行音乐等多种类型。《秋风词》这首歌他为第十一届金钟奖创作的国风艺术歌曲，因其旋律优美曲调动听，作品一经问世好评如潮，并被广为传唱。

二、声乐作品《秋风词》概述

声乐作品《秋风词》是依照李白所写古诗词进行创作。诗人李白旨在抒发闺中女子独居无伴的精神苦闷，从节物风光起兴，以深闺女子的口吻说出对月怀人，面对良辰美景却深感时不我待，红颜零落，难以为情，从而力求让读者体会秋风中萧索的美。

此诗的体式许多人认为很像一首小词，具有明显的音乐特性。赵翼的《陔余丛考》卷二十三云：三五七言诗起于李太白：‘秋风清，秋月明。……’此其滥觞

也。刘长卿《送陆澧》诗云：‘新安路，人来去。早潮复晚潮，明日知何处？潮水无情亦解归，自怜长在新安住。’宋寇莱公《江南春》诗云：‘波渺渺，柳依依。孤林芳草远，斜日杏花飞。江南春尽离肠断，苹满汀洲人未归。’指出了它和“江南春”词牌的渊源关系。南宋邓深曾依此调式填写词作，名为“秋风清”。清人还把李白这首诗当作是一首创调词而收入《钦定词谱》，云：“本三五七言诗，后人采入词中。”这首诗是一首浪漫主义的艺术歌曲，典型的悲秋怀人之作，全曲基调惆怅、悲凉，但极富抒情性。

三、声乐作品《秋风词》的艺术特征

（一）歌词的艺术特征

《秋风词》

唐李白

秋风清，秋月明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。

相思相见知何日？此时此夜难为情！

入我相思门，知我相思苦。

长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。

早知如此绊人心，何如当初莫相识。

“秋风清，秋月明”在宁静的深秋的夜晚，凉风刺骨寒，独自一人坐在庭院的石凳上饮酒。开头运用“秋月”与“秋风”两个意象在此强调的秋天时节，渲染了萧瑟的气氛，让读者步入诗人绘制的秋日思念画卷。

“落叶还散，寒鸦栖复惊。”习习凉风无情催促着树上枯黄的落叶飘落，枯叶落在酒杯中，惊扰了诗人的思绪，他抬头望见寒鸦栖息在见光秃的枝丫，用嘶哑的声音不断的叫着。“落叶”，“寒鸦”与前文中“秋月”“秋风”相呼应，奠定了整首诗凄婉的曲调风格。天空上高悬明月被乌云半掩着，丝丝月光透过云朵的间隙穿透到大地用力喘息着，诗人不禁触景生情，黯然神伤，诗人殷切盼望着与故人相见，却不知道是在何年何日何时，在这样的每个夜晚，相思梦难成。凝成诗中那句“相思相见知何日？此时此夜难为情！”

“入我相思门，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。”过去点点滴滴在诗人心中泛起涟漪，诗人走入相思门，想起了藏在心底那份不可割舍的感情，和那远在天边的故人，知道了相思之苦犹如一把利刃，无情的划在诗人的心中，诗人明白现在与故人只剩下永远的相思永远的会议，但是短暂的相思那段过往与现状的对比，让诗人潸然泪下，后悔当初为何要相识相知，也凝结成诗中绝笔“早知如此绊人心，何如当初莫相识。”整首诗显得更加凄婉动人，如怨如诉。

（二）歌曲的艺术特征

1. 曲式结构分析

《秋风词》歌曲旋律性极强，具有高度的民族特色。从创作手法来看，作曲家在进行歌曲创作时采用g羽七声清乐展开，结构为并列单二部曲式结构，并且巧妙的融入了清角和变宫偏音，这也使整首歌惆怅、悲凉的基调。整首歌曲速度在60，保证音乐的平稳进行，较为缓慢的渲染出秋风萧瑟之景。大部分采用4/4拍，在中间高潮推进部分将拍子变换为6/4拍，借助节奏协助演唱者达到情绪的递进，整体歌曲走向为“弱—中强—强—弱”段落间对比明显，让听众更好的融入音乐当中。

全曲可分为引子、A乐段、A'乐段、B乐段、B'乐段、尾声六个部分，采用逐步递进的手法，像在给听众诉说心事。在乐曲的前半部分，伴奏旋律多八分音符与四分音符组成的分解和弦，音符较为分散，且音区跨度较大。乐曲后半部分多以右手柱式和弦左手四分音符和十六分音符交错的八度进行将整首乐曲的高潮推出，高潮过后左手变为主和弦分解的六连音与旋律声部和声配合，调动演唱者情感，助于演唱者感情的抒发。与前半部分形成强烈对比，伴奏旋律多复杂节奏型助推，有助于演唱者将心中的情绪层层展露出，高潮过后旋律回归平静，将人们的思绪带到远方。在歌曲的尾声部分以动机旋律结尾，形成了鲜明的首尾呼应，并结束在g羽主音上，进一步增强乐曲的调性色彩。

2. 钢琴伴奏分析

在冯俊懿编配的伴奏版本中，比较典型的是使用了长音起到了补充作用。由于这首作品属于比较悲伤的作品，整体的旋律也比较清晰，在A乐段的第二次重复时四个乐节采用三拍子和一个四拍子长拍停止，钢琴伴奏与演唱相互呼应，在长音中延续了感情。钢琴伴奏在演唱者演唱长音时能给人一种层层递进，推波助澜，回味无穷的感觉，就算是演唱的留白，但也以特殊的方式填达到钢琴和人声互相补充的作用。

（三）演唱特征分析

1. 情感融入演唱

《秋风词》歌曲中的意境是层层递进的，在后半

段达到巅峰，将诗人的苦楚尽数表达出来。要想将情感与演唱共同构建，能令人感受、意味无穷，却又难以言传、就要充分了解其背后故事，掌握其语气变化，只有这样才能明白歌词演唱中每个字的字韵时值如何处理。想要由声传情、由情入神，进而带领听众进入诗意的世界无疑是一个极大地挑战。李白在写这首《秋风词》时，正值安史之乱，不久他就被流放。由此可见，在这首词中包含了太多太多的情绪。只有在演唱时将自己置身于诗人描绘的秋思画卷中，才能更好的把观众代入其中。引子是钢琴独白部分，由钢琴开始旋律，左手以分解琶音与右手演奏主和弦分解和弦，右手演奏主旋律，两声部旋律走向相反，形成对比冲突，用四个小节描绘出凄冷秋夜之景，将秋日画卷慢慢铺开在听众的眼前，也在一定程度上帮助演唱者进入情绪。A乐段是引子的展开，像是诗人自言自语诉说着心声，所以在演唱者的情绪应该是一种平静带着一丝苦闷。钢琴伴奏与引子相类似，均是采用左手主和弦分解和弦，采取了复调对位的手法与语义的停顿烘托，给人一种藕断丝连的纠结感。乐曲中常出现和弦外音#F，在A乐段尤为突出。#4的出现带有明显的小调色彩，在平缓音乐进行中带来一丝纠结感，让人心头一紧，同时这也是中西方音乐融合的标志。

A'乐段以在通过间奏与节奏变化，是在A乐段的基础上对右手旋律声部进行加花扩充，诗人再次诉说心中的悲愤、不满，他思来想去依然没有办法排解心中的愁绪，情绪在这时对比与A段有了更深层次的递进，在演唱时对于语气的应该更加坚定。在本乐段的最后一小节钢琴伴奏左右反向采取了级进，增加了乐曲的张力，拉宽了乐曲的音域，将乐曲过渡B乐段，也迎来乐曲的第一个小高潮。B乐段的钢琴伴奏采取了连续的十六分音符分解和弦给旋律的低音打好了紧凑的地基，演唱旋律也多为上行旋律，说明此处迎来了情感爆发处，一改前面内敛的感觉，先抑后扬，在此处的将心中的痛苦与挣扎直接抒发出来，为后面下一个情绪高潮做了铺垫。

在C乐段中，是本曲的情绪巅峰，也是全曲情与歌交融的巅峰，所有堆积的委屈与不满在这里得到了宣泄。特别的表现衬词“啊”的独白，旋律走向先向上后回落，钢琴伴奏也是采用八分音符加上十六分音符，有一种剪不断理还乱的无力感。歌词中重复了两遍的“早知如此绊人心，何如当初莫相识”。像是诗人一遍遍的在对苍天诉说，但终究徐徐秋风与狡黠的月光正在回应他。最后结尾钢琴伴奏呼应了开头，情绪又归于平静，最终在主和弦上结束，留给听众无限的遐想空间。

2. 合理运用气息

《秋风词》这首古诗词艺术歌曲是为女高音所创作，整体音域偏高，且内容以叙述为主，且歌曲前后情

绪需要气息支撑做出强烈的对比，因此需要演唱者加强对于气息的控制。在A乐段中的“秋风清”，“秋月明”这几句是下行的旋律走向，但是我们的气息不能因为下行而塌了、泄气了，导致整个声音脱节，而是需要更多的气息支撑。比如在A'乐段的最后一句，秋月明的“明”（m-ing）字是一个长音，且这里是乐段的衔接部分，且B段的情绪进入一个小高潮，所以需要事先做好吸气准备，下叹，防止气息被音高“拔地而起”，造成气息上浮，从而支撑起情感的递进，从而完成情感上的推进与升华。在B乐段中，第三十小节的“苦”是一个八拍的长音，节奏型也在本小节结束后转变为了四六混合拍子，这对气息的控制有了进一步要求，因此在演唱时演唱者必须对气息有合理的分配。在演唱“苦”（k-u）字时，先抓住字头k挂好位置后马上归韵到u，刚开始并不需要使用特别多的气息，要为后面的七拍做好预留，之后在钢琴的助推下慢慢用气息推出、渐强，但是需要在最后一拍上留有至少2/3的气息，才能较轻松的演唱这一小节并仍然在最后一拍上继续打开腔体。再比如，乐曲后半部分为全曲的高潮，情感得到了全面的升华。演唱第40小节的“啊”也是全曲的难点之一。首先，它的整体音区较高，起音在小字二组的g上，后面最高达到了小字二组的a上。其实对于大部分女高音而言这两个音是较为轻松可以达到，但是难点在于声音的松弛度以及情感的其中寓意。所以我们在演唱这个字的时候需要提前吸好足够的气到后背，打开腔体并保持，用后背力量支撑着演唱。第一遍的“啊”开头不需要特别强，因为起音高更多需要注重声音的松弛。依然是抓住字头后慢慢往下放，渐强后在后两拍又渐弱，带给听众强烈情绪起伏的听感。第二遍“啊”的演唱仍然需要保持身体内气息管道的畅通，并且在演唱上有了进一步的要求，情感上也需要比前一个“啊”来的更加投入、深情。在演唱到小字二组的a上时要用后腰用力，将气息下叹，注意放松下巴不要硬顶，在后面的三度下行时对于要求气息连贯、流动，才能保证声音的位置在不随下行音阶而掉下。

3. 对于咬字的把握

在演唱中国古诗词歌曲作品时，首先要对歌词背后的意思进行分析，了解诗人所表达的情感。演唱中文歌曲，我们常常遇到的问题有以下两点。第一，因为腔体开的较大而导致咬字含糊不清。对于美声唱法来说有一个常见的问题就是会把“a”元音唱成“o”。在歌曲中40小节-43小节为“啊”的八小节长音就需要特别注意要正确归韵到“a”元音上。解决这个问题的办法就是带着朗读的、说话的感觉去演唱。我们常常在演唱时的歌词重音会与朗诵时恰恰相反，所以在练习时带着代入歌曲感情朗诵一遍歌词，掌握其情绪变化是十

分必要的。在乐曲开头，“秋风清，秋月明”这两句话无须咬字过重，“秋风”这个词只需注重咬字，将腔体在“明”、“清”两个长音时再慢慢打开。第二，归韵时需要抓住正确的原因。在乐曲的A乐段中第十小节的“落叶聚还散”中的“散”（s-an）字和“寒鸦栖复惊”中的“惊”（j-ing）字都是是一个两拍的音，在演唱这个字时咬字时抓住“s”和“j”字头的音后，马上归韵到an和ing上，进而在慢慢在气息的支撑下打开腔体。特别注意在演唱“散”字时，为了避免“a”原因造成声音较扁，所以可以借助“唱a想o”的方法，心里想着唱“o”时候的腔体和感觉，再慢慢用气息推出来。在演唱“入我相思门”时，需要特别注意“门（m-en）”这个字，因为m的辅音的特殊性，所以比较好帮助演唱者找到鼻腔的位置，想着哼鸣的感觉，咬完字头后迅速归韵到en上。但是也为了保证声音的流动性不能把“门”字咬的太死。

结语

综上所述，在现今飞速发展的世界，中国古诗词艺术歌曲是中国传统文化的重要组成部分，它融合了文学和音乐两种艺术形式，具有极高的文化价值。这些歌曲不仅传承了中国古代的诗词文化，也体现了中华民族的审美观念和艺术精神。笔者认为《秋风词》这首古诗词艺术歌曲韵味无穷，旋律性与叙事性极强，歌词与伴奏完美融合在一起，让听众直观的感受到了诗人的内心世界。笔者在第一次聆听《秋风词》时，就被其旋律深深的吸引与细腻的诗句。通过了解《秋风词》背后故事，分析歌曲的演唱技巧，才慢慢体悟到这首声乐作品中诗人与作曲家想向大家传达更深层次的意蕴。作曲家编配的钢琴伴奏与古诗词的内容情感同频，先抑后扬，逐步推进，将诗人的心境慢慢抽丝剥茧在听众面前，无不为之动容。这也告诉我们想要中国古诗词艺术歌曲的演唱不仅需要掌握一定的技巧，也要求具备深厚的音乐素养和文学功底。才能在演唱的过程中，准确地把握古诗词的文化内涵和情感表达，同时还需要具备一定的音乐技巧和表现力，才能将歌曲演绎得淋漓尽致。

参考文献

- [1]王丽媛 古诗词歌曲《秋风词》的艺术特征与演唱分析[J] 山东师范大学 2023 (4-17)
 - [2]薛涛 声乐作品《如梦令》的艺术特征及演唱分析[J] 参花(下) 2023 (114-115)
 - [3]王新源 艺术歌曲《江城子·西城杨柳弄春柔》的创作特征与演唱分析[A] 艺术教育 2023 (71)
 - [4]晁雨涵 浅析钢琴艺术指导和声乐在演唱过程中的相互作用[A] 黄河之声 2022 (84)
- 作者简介：曹乐婕（2002年10月），女，汉族，江苏省，无，本科，福建师范大学，音乐学。