

古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 音乐特征及演唱分析

◎朱妮 林雨斓

摘要：作为一名民族声乐演唱的学习者，通过多年的演唱，笔者对于民族唱法和中国诗词文化都有了一定的了解，并在本科学习期间曾演唱过古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》，亲身体会到了古诗词艺术歌曲深厚的文化底蕴。笔者通过研究文献并结合自身演唱的心得体会，对《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的创作背景介绍、音乐特征分析、演唱分析三个部分进行探讨与分析，为古诗词艺术歌曲的演唱者提供借鉴。

关键词：古诗词 音乐特征 演唱分析

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是宋代文学家苏轼为悼念原配妻子王弗而作的悼亡词。该词表现了作者对亡妻绵绵不尽的思念，采用虚实结合的手法把对亡妻的思念体现出来。再结合著名作曲家敖昌群先生的谱曲，使该词蕴藏的情感栩栩再现，具有强烈的抒情性和感染力，是一首脍炙人口的名作。笔者通过查阅相关文献资料，发现此首作品相关的文学史料相对丰富，但针对这首作品的音乐特征分析及演唱分析的文章较少。本论文主要围绕古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的诗词、音乐特征、演唱三个方面进行分析和探讨。

一、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的创作背景介绍

（一）词作者介绍

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》词作者苏轼，字子瞻，又字和仲，号东坡居士，世称苏东坡、苏仙，唐宋八大家之一，是北宋豪放词风的开创者这一，宋代诗词最高成就的代表之一。他为人率真，喜好交友，豁达开朗。他的作品极富创作力，从他的笔下，能深刻地感受到他的多面性与丰富的情感。

苏轼十九岁时，与年方十六的王弗结婚。王弗聪明沉静，知书达理，每当苏轼读书时，她都陪伴在侧，是苏轼生活和事业上的灵魂伴侣，二人恩爱情深。可惜天命无常，王弗二十七岁时就去世了，这对苏轼来说是很大的打击。在写这首词时，亡妻已去世十年，十年来苏轼历经奔波，他不敢思念，但更多的是不能承受思念之苦，不敢去触及思念的弦，心中的沉痛都

是不言而喻的。

该词是苏轼为了悼念亡妻而创作的一首悼亡词，苏轼一生共作有三首悼亡词，而这首词是苏轼所写的第一首悼亡词，词中所体现的人文情怀深切，情感真挚。这首悼亡词历来在人们心中的地位很高，堪称千古第一悼亡词。

（二）词义内涵分析

诗词原文：十年生死两茫茫。不思量，自难忘，千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。诗词注释：你我夫妻诀别已经整整十年，强忍不去思念可终究难相忘。在那千里之外那座遥远的孤坟啊，竟无处向你倾诉满腹的悲凉。纵然夫妻相逢你也认不出我，现在的我已是灰尘满面两鬓如霜，我已不是当年那个意气风发的自己。这些年的痛楚只想与你倾诉，可又不愿被你认出，让你看到双鬓斑白的我定会心痛。昨夜我做了一个梦，梦中我再次回到了故乡，回到那个当年我们一起生活充满美好的地方，看见你坐在小窗前打扮梳妆。你我二人默默相对惨然无语，只有洒下千行热泪。料想得到我当年想她的地方，就在明月的夜晚，矮松的山冈。

（三）曲作者介绍

敖昌群，男，汉族，四川成都人，著名作曲家、教授。中国音乐家协会理事，原四川省文联副主席，四川省音协名誉主席，四川音乐学院第五任院长。从事音乐创作50余载，创作了大量不同风格和体裁的作品，作品涉及声乐独唱曲、交响乐、管弦乐、室内乐、交响合唱等多种体裁。

在他的歌曲创作中，包括少儿作品，如《妈妈格桑拉》，有广为传唱的中国艺术歌曲《我爱你，中华》，还有钢琴组曲《童年》，管弦乐《康巴音诗》，还有文化底蕴深厚的中国古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》《青玉案·元宵》等。

二、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的音乐特征分析

（一）曲式分析

该作品为并列单二部曲式，整首作品运用了C羽六声调式加变宫。全曲共47小节，前奏5小节，间奏4小节，尾声6小节，歌曲整体的节奏紧凑。虽上阙与下阙的旋律基本上一致，但下阙节奏比上阙稍快形成对比，并运用了重复的艺术处理方法，更能渲染出作者对亡妻的思念。

（二）词韵美在音乐创作中的运用

作曲家通过对词韵的深入挖掘和理解，将这种词韵美灵活地与当代音乐创作手法相结合，使之既不失古诗词的古韵，同时又符合当代人们的音乐审美。该作品采用曲从文的方式，即先由词作者写好后，再由曲作者谱曲。这首词中苏轼一反惯常的豪迈奔放，尽显婉约静淡的行文风格。从词的结构上来看，该词摆脱了人们通常的写作习惯，运用错落有致的结构，使该词扣人心弦，呈现独特的韵味之美。由现实到梦境再回现实的错落层次结构进行写作，该词丰富细腻的情感，将绵绵不尽的思念表达得淋漓尽致。上阙写实，下阙记梦，后三句又写回现实，进行感慨，突出衬托出对亡妻的思念，加深本词悲伤的基调。

苏轼生活在歌诗合乐的时代，他精通

音律，该词整首采用江阳辙的韵脚，词调是着意于音韵的调整，在格式上也很严谨规整。这首词上下篇均为三十五字，八句，四仄韵。如“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”里面的“茫”“量”“忘”为平声，用现代汉语应读成第二声。要求演唱者运用长叹的语气，要像在思考人生和回味人生时发出感叹的语气一般，做到演唱如说话一般自然真切，酝酿出诗词朗诵与歌曲演唱相结合的韵味美。

三、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的演唱分析

（一）气息运用

良好的气息运用是歌唱动力的来源。在一首歌曲的演唱中，首先要讲究气息的运用，以气带声，以情带声。古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的整体音域不宽，但是对于演唱者气息的控制能力有较高的要求。

如“千里孤坟，无处话凄凉，话凄凉”在演唱时加入哭腔，充分调动情绪，要求演唱者控制住气息，使哭腔的运用与气息运用相结合。重复“话凄凉”时，可加入更多哭腔的运用，营造出一种步履踉跄的

意境，第一个“话”时多加入一些哭腔的运用，有从高处突然落下低处的感觉。“纵使相逢应不识”这一句音较高，一定要注意气息的灵活运用，音色不宜太过尖锐，保持气息的支持，高音由强渐弱来演唱，做渐弱处理。结尾的“短松岗”，用声断气不断的方式呈现，营造出一字一顿的呜咽哽咽之感，气息要一直保持住，做渐弱收尾。

（二）咬字吐字

该作品作为中国古诗词艺术歌曲，要求咬字清晰，做到“字正腔圆”。不要将字头咬死，这样更容易让声音在腔体里走动。

如：开头的“十年”二字，要求吐字干净，加一些语气处理。该作品作为中国古诗词艺术歌曲要求吐音圆润，收音准确，做到“归韵收音”。如“茫”“霜”“岗”，咬住字头，嘴巴应充分放松，使气息往外送出，不可咬死。如“妆”“乡”“凉”是句子的尾音，演唱时应注意收音准确、快速，不能过于缓慢而影响节奏的准确。在演唱这首作品时，不可忽视语言发音的重要性。要做到句子自然、连贯的连接与咬字归韵的准确，要注意语气的一气呵成，

不要在整句中随意断句，要符合句子的需要及情感的需要。

（三）情感表达

该作品采用第一人称写作，因此演唱时应该采用第一人称，身临其境地去表现作品。“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”我强忍着对你的思念，可是我终究还是难以忘怀，十年的时间里，多数人对逝者只剩下模糊的记忆，可是你的样子还是深深地刻在我的脑海里，让我无时无刻不去思念。看似矛盾的对话，却彰显出作者最为真实的内心世界，在演唱时要有一种回首往事的感慨和遗憾，唱“十年”二字，注意语气处理，用吟诵的感觉去歌唱。演唱时突出“十年”和“两”字，把苏轼对亡妻深深的情思描绘出来，虽然两人已是阴阳两隔，但他却还在思念、牵挂着对方。“不思量”和“自难忘”表现出了作者对亡妻的感情从不需思考，早已刻骨铭心。演唱的重音应放在“十年”和“难”上，更能表达出作者对亡妻的思念。

“千里孤坟，无处话凄凉，话凄凉。”在那千里之外那座遥远的孤坟啊，竟无处向你倾诉满腹的悲凉。我想与亡妻倾诉，可是她的孤坟却在千里之外，

我们距离千里，阴阳两隔，可能注定此生再也不能跟你倾诉我满腹的悲凉。表现了作者思念亡妻，可亡妻的孤坟却在千里之外的那种无助与凄凉。在演唱时可适当加入一些哭腔，充分调动情绪，更加烘托出凄凉与凄美的画面。重复“话凄凉”时，注重重拍，强调“凄凉”二字，情感上的推进也要逐渐到达顶峰。

“纵使相逢应不识。”纵然我们能够有缘相见，你应该也难以认出我，我已经饱经沧桑、两鬓斑白。表达出了苏轼想与妻子相见，但又害怕妻子看见双鬓斑白的自己，他清楚地知道此生与亡妻不可能再相见，但又用不可能的假设来安慰自己，内心的那种纠结和无奈。这是全曲第一个情感的高潮，音乐的高音推至G，并且音乐走向是从F、G向上推进的，所以高音的处理应用强弱对比的方法。保持气息的稳定，高音先渐强，再运用高位置的声音，控制住气息的稳定，音量上做渐弱处理。

“尘满面，鬓如霜。”上阙结束，即将入梦，此时的苏轼似已进入半梦半醒之间：“若我们再次重逢，我的妻子，你是否还认得出已满面风霜的我？”这一句似在问他人，又似在问自己，演唱时要有似问似答、喃喃自语之感。演唱时要唱出呜咽的感觉，体会到真正的痛苦不是嚎啕大哭，而是想哭又哭不出的哽咽。“霜”字可做加重处理，强调字头，表现出想哭却哭不出的哽咽。间奏渐收，下阙记梦：

“夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。”作者即将进入梦境，梦中他再次回到了故乡，回到那个当年他们一起生活充满美好的地方，恍惚之间，他看见亡妻正坐在小窗前打扮梳妆。在刚进入演唱时，力度较弱，营造出一种梦境缥缈，虚空的感觉，感觉到自己在恍惚之间进入梦境，在梦中与妻子重逢。并且演唱时的速度应稍快，表现出苏轼将与妻子再度重逢时内心的迫切，营造出一种浪漫、虚无、缥缈的梦境。

“相顾无言，惟有泪千行，泪千行。料得年年肠断处。”千言万语化为无语，只剩下流不完的热泪。这里的情绪逐渐激动，要表达出一种相逢时的激动之情，一时间太多的话想说却又说不出的欲言又

止。“料得年年肠断处”是下阙的高潮，此处的高音应用高位置弱声演唱，时值可自由延长，将悲伤氛围渲染得更加浓厚，将苏轼内心积压的痛苦、心碎倾泻而出。

“明月夜，短松岗，明月夜，短松岗”。料想得到我当年想她的地方，就在明月的夜晚，矮松的山冈。两次重复，表现出了作者仍在回味梦境中的美好，仍在遐想与妻子在一起生活的时光，想着妻子在小窗的梳妆台前梳妆的样子。突然梦境幻灭，回到现实中，感受到了自己处境的凄苦，在现实处境和梦境幻灭后的清冷孤寂。

四、结语

古诗词是中华民族宝贵的财富，演唱优秀的古诗词艺术歌曲，是陶冶和提高文学修养的必经之路。这首被誉为中国千古悼亡词的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》有极高的文学价值。作为一名学习民族声乐演唱的学生，除了学习歌唱技巧外，应该更加注重文学修养的提高。笔者希望通过研究和分析该作品，可以提高自身理解作品和演唱的能力，让我国的传统文化可以受到更多学者的广泛关注。

参考文献：

- [1] 姜子善. 古诗词歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的解析 [D]. 哈尔滨师范大学, 2020.
- [2] 刘应宇. 浅析古诗词歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的艺术处理 [D]. 哈尔滨师范大学, 2020.
- [3] 晋征. 艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》音乐特点及演唱分析 [D]. 四川师范大学, 2019.
- [4] 李苏一. 探析教昌群古诗词艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的演唱风格 [D]. 哈尔滨师范大学, 2020.
- [5] 尹董亦男. 关于中国声乐表演中审美的反思 [D]. 中国音乐学院, 2020.
- [6] 梁文静. 宋词艺术歌曲演唱处理方式分析与研究 [D]. 中央音乐学院, 2020.
- [7] 李建民, 冯兰芽. 凄凉无处诉, 明月寄相思——试析歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》[J]. 艺术评鉴, 2019(02): 19-21, 51.

[8] 张琳曼. 教昌群艺术歌曲《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》艺术特征及演唱分析 [D]. 陕西师范大学, 2018.

[9] 黄璐. 中国古诗词艺术歌曲的演唱研究 [D]. 中国音乐学院, 2020.

作者简介：朱妮，女，汉族，1981年生，广西钦州人，讲师，研究方向：声乐。

作者单位：广西民族大学艺术学院