

古筝曲《枫桥夜泊》艺术特点及内涵浅析

术蓉宇

中国石油大学胜利学院 山东 东营 257100

【摘要】：古筝协奏曲《枫桥夜泊》是现代著名作曲家王建民根据唐代诗人张继同名诗篇所创作。使古诗词与现代音乐完美结合，此曲充分体现了传统的人文精神。独特的弹奏技巧与音乐旋律，将诗人内心的忧愁思绪描绘得淋漓尽致。曲中不仅运用传统的古典音乐元素，还融入了昆曲风格、江南丝竹、苏州民歌等曲式的独有的曲调特色，使作品音乐元素丰富起来。情不自禁地让听者随着旋律的起伏身临其境到小桥流水的苏州，感受作曲家对“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”的追忆。本文从古筝协奏曲《枫桥夜泊》的创作背景入手，深入分析了乐曲演奏的音乐创作特点及作品的人文精神内涵。

【关键词】：《枫桥夜泊》；创作背景；内涵；诗歌

A brief analysis of the artistic characteristics and connotations of the guzheng song "Fengqiao Night Berth"

Rongyu Shu

Shengli College, China University of Petroleum, Dongying, Shandong 257100

Abstract: The Guzheng Concerto "Fengqiao Night Berth" was composed by the famous modern composer Wang Jianmin based on the poem of the same name by the Tang Dynasty poet Zhang Ji. The perfect combination of ancient poetry and modern music, this song fully embodies the traditional humanistic spirit. The unique playing technique and musical melody vividly depict the poet's inner melancholy thoughts. The song not only uses traditional classical music elements, but also integrates the unique tunes of Kunqu style, Jiangnan silk bamboo, Suzhou folk songs and other styles, so that the musical elements of the work are enriched. Can't help but let the listener immerse himself in Suzhou with the ups and downs of the melody, and feel the composer's recollection of "the moon is falling and the sky is full of frost, and the river maple fishing fire is sleeping". Starting from the background of the creation of the Guzheng Concerto "Fengqiao Night Berth", this article deeply analyzes the musical creation characteristics of the music performance and the humanistic spiritual connotation of the work.

Keywords: "Fengqiao Night Berth"; creative background; connotation; poetry

1 古筝协奏曲《枫桥夜泊》的艺术特点

1.1 古筝协奏曲《枫桥夜泊》的创作背景

古筝曲《枫桥夜泊》由作曲家王建民所创作的，其创作背景是根据唐代诗人张继的同名古诗《枫桥夜泊》的诗意而作，其将中国传统文化所蕴含的深刻内涵与古代淳朴自然的意蕴充分融合在一起。反映了古代人丰富的内心世界，并以现代的方式生动地诠释了传统诗歌所包含的丰富情感。它完美地结合了叙事音乐语言和诗歌的意境，使人们似乎穿越时空。跟随着旋律和和声的变化和诗人一起回到寂寥的深夜，与文人一起走进了江南地域苏州西郊的寒寺旁。在创作时运用了丰富的音程和演奏技法，在旋律中表现出了古代文人的忧愁和苦闷。作者把江南特色地方性音乐素材中特有的清秀气息融入进旋律里，呈现出了唯美诗意的水墨色彩。在诗所描述的场景中，“月亮被鸣叫和霜冻淹没，江枫渔民很难入睡；姑苏市外的寒山寺，午夜驶向客船。”第一句话描述

了诗人的见闻和感受，第二句话描述了诗人的存在、枫桥附近的寂寞心情；三四个句子描绘了在客船上听到铃铛的场景。诗歌为读者创造了一种意义深远的情境，古筝音乐的主体与诗歌所表达的情感具有相同的情感基调。一首简单的诗为作曲家提供了丰富多彩的想象力、表现力和感染力。像《枫桥夜泊》这样出色的古诗词作品，就像是耀眼的宝石，人与人之间可能会从不同的地方看到其辐射面的角度和水平。作曲家利用音乐很好地表达了原诗中人物的悲伤和孤独情绪，使听者可以感受到音乐所创造的三维空旷的空间，并随着曲调的变化走进了深秋寒冷的夜晚，仿佛进入了一个广阔的地域，与诗人形成朦胧的水天交织的凄美。由此我们可以看出，中国古典诗歌的魅力在于人文精神内涵的深度和广度，可以无限延伸，使作曲家能够对现代古筝音乐的元素给予更深入的创作灵感，同时增添深层次的文化内涵。

1.2 古筝协奏曲《枫桥夜泊》的表现手法

这首《枫桥夜泊》协奏曲不仅在选材方面具有深厚的文化底蕴，而且为人们欣赏作品时的联想提供了一定的基础，给人一种亲切感。在创作中也显示出古筝传统与现代的完美结合，使之有新毅的感觉，让人对古筝有了新的了解，不仅仅停留在古典的范围之类，在古典音乐上进行了不断地创新，使作品既有古朴典雅的意境，又有现代音乐作品的时尚；并采用独特的演奏技法一直围绕着“愁”字，从而体现出当代人对古典音乐的认识和热爱，更加表现出现代人们对古典艺术的尊重和创新。这一表现手法使更多的人了解到古筝和中国古典音乐。从古至今，文人、诗人和词曲作者都喜欢将自己融入有机自然景观。《夜泊枫桥》是作者在体验了风景之后的感受后，艺术感官的延伸。古筝的名字是枫桥夜泊，根据一般的音乐逻辑，我们可以把它理解为“起承转合”。所谓“起”，就是筝的引进。虽然声音很少，但影响深远。弹片的音色具有独特的艺术意味，并且与泛音音色、古筝音色和钢琴音色形成鲜明对比。音乐的演奏构成了作家的怀旧之情，呈现出朦胧而永恒的树木、桥梁、水和舟。昏暗的光线和安静的环境使半夜的景象显得格外暗淡，一桥，一水，一船，一庙，在整个环境中尤为明显。小船在冰冷的天空下寂静地躺在水中，渔船上的灯光微弱，使人们的思绪随着它们漂浮，远方的影像潜伏在记忆中。如何用乐器更好地表达诗歌创作的艺术意境是古筝音乐表演者的一个艰巨挑战，表演者需要运用更多的艺术意境去塑造人文情怀，同时，演奏时要控制敏感度，以使演奏的音乐具有张力以支持音乐丰富的内涵，从而使观众能够在表演者简单的旋律演奏中感受到丰富的内容。

1.3 古筝协奏曲《枫桥夜泊》的演奏特点

古筝曲演奏所应用的技巧是特别复杂困难的，演奏者也需要经过长期的、扎实且稳定的基本功训练才能演奏出完美、有感染力的古筝曲，现在的古筝曲的融合现代音乐的元素及特点，更增添了乐曲复杂困难程度。这首极具风格特色的古筝曲《枫桥夜泊》更加考验演奏者对整首乐曲的背景、含义、节奏、曲调、音色等都要掌握的特别熟练，这样才能保证在演奏的过程中不会出现钢琴的伴奏掩盖古筝主奏乐器特色的情况。在古筝传统曲目中，大多数会采用传统的民族五声调式进行创作，但在现代古筝音乐中，为了丰富音乐的表现力、感染力和变化形式，使情感更符合时代主流，作曲家创作的调式和调性往往更加复杂多样。因此，演奏前要分析调式和调性，掌握其变化和独特性，并适当整合自己的态度、价值观和情感，从而建立起对曲目的真正诠释，实现人、乐、筝的完美融合，从而赋予表演者独特的风格。

《枫桥夜泊》融入了现代风格、手法特征。表面上看，它似乎很平静，但事实上，它是悲伤和忧愁的，没有地方诉说痛苦。这就需要演奏者进入曲目身临其境，充分的诠释其曲调的韵味，这就体现出古筝艺术的独特魅力。因此，表演者的技能是音乐表达和风格形成的基本要求，音乐感是音乐能否达到艺术感染力的灵魂，风格是表演者独特个性的体现。这三者密切相关。

在音乐技巧上，作曲家还采用了虚拟与真实的结合，即泛音与实音，不同的音效，给表演者和观众更多的想象空间。在演奏过程中，泛音的技巧就是需要演奏者演奏出空灵悠长的声音。第一个泛音要弱处理，要保持出意境，第二泛音要逐渐渐强，从弱到强，从慢到快，让悲伤慢慢进入听众脑海，让忧愁的思绪逐渐涌上心头。泛音和低音之间的对比，就像上山时寺庙里由远及近的钟声。在演奏时，第二乐句应该比第一乐句渲染的感染力更加浓烈、更加升华，直到推向引子的高潮。引子的最后一个泛音，又回到了一片安静隐秘的状态。演奏者在演奏引子时，要特别注意气息的流畅度。引子部分的整体处理要偏寂静，即便是渐强的部分，也一定要演奏出安静的感觉。

2 古筝协奏曲《枫桥夜泊》内涵分析

2.1 意象分析

古筝协奏曲《枫桥夜曲》结合江南地区音乐因素、中国传统音乐的结构特点和现代音乐的作曲技术，创造性地表达了诗词哀怨忧愁的意象。具体来说，它通过七音优美的音阶旋律、音色变化、声调转换和古筝演奏技巧，如揉弦、滑奏、摇指、点奏等演奏手法，成功地塑造了寂、孤、独、感等不同的具体形象形式。因此，在演奏中，不仅要掌握作曲家对悲伤意象的理解，还要处理好与音乐中的寂、孤、独、感等不同具体意象形式相对应的演奏技巧，并加以合理运用。同时，还要在演奏过程中充分彰显江南地方音乐的风格特点。中国自古是以礼乐教化为核心的道德理性，中庸和平，天人合一的哲学思想，不追求开拓崇尚“和”，注重“人”，同理我们的语言、文学、建筑、美术音乐等也离不开这个思想。天人合一的整体感悟贯穿我们始终，正是这种宽式的悟性思维使我们产生了“线性艺术”，具有强烈的写意性，高度的和谐感，强调情感，韵味，克己内省的审美方式，注重“心灵上的节奏”，追求的是“不求形似，但见气韵”，就好比每一个古筝演奏者，演奏同一首曲子，第一遍和第二遍不会完全一样，就像中国的书法一样，无刚性时空的严格规定，可以主观发挥，强调个人内心体验。再比如说，由于中国文化这种中庸和平思想，我们讲究“和”，使我们的音乐发展为五声音阶，五音配合，没有不协和的对抗音，从而使中国

的民族音乐有一种情景交融的气韵感。同时，音乐风格取决于演唱和演奏家，为柔性时空模型。

2.2 文化内涵

在中国艺术创作的历史上，天人合一，一直被视为最高境界，也就是说，他被视为自然的一员。张继在诗中描绘时，实际上已经表明，他站在河边也是这幅风景的一部分。桥、水、树、人共同构成了中国传统水墨画，构成了人与自然的和谐，体现了中国艺术独特的审美精神。在古筝音乐中，这种和谐也无处不在。比如乐器中的和谐。古筝是中国传统民族乐器，而钢琴是西方最具代表性的乐器。它们在法律制度上有本质的不同。然而，在这首乐曲中，钢琴总能给古筝最及时的回响，从而使景物描写和情感表达更加充分和深入。再比如，在乐器的发展过程中，整首乐曲都有自己的特点，是一个统一的整体，也是和谐的体现。因此，作者对诗歌的理解是非常深刻和准确的。他巧妙地运用音乐可以很好的表达抒情的特点，并运用稳定扎实且熟练的音乐手法及风格创作了这无与伦比的古筝曲佳作。

《枫桥夜泊》将诗人的情感和自然世界的主观世界、复杂的人类世界和超然的世界完美地融合在一起。它不仅写下了诗人自己的生活状况，而且还描述了自然与现实的真实世界，并将它们完美地融合在一起，形成了整体图景。“霜”的形象奠定了这首诗的基调，“悲伤”的形象真正打开了诗人的精神世界，欣赏这种“霜冻”和“悲伤”是两个关键因素。诗人的感官世界写着：“月落无啼霜满天”，在月亮笼罩的漆黑夜里，尽管看不见周围的东西，但深刻感觉到深秋的霜笼罩着整个大地，从寒冷的月光到浸凉的寒霜，给人一种压抑的感觉，预示着诗人情绪的孤独与凄凉；“江枫渔火对愁眠”是诗人从现实世界到情感世界的转变，这是这首诗的起伏。河上有捕鱼的篝火，岸上的枫叶是浸红的，但是，面对世界的无常和生活的艰辛，孤独的旅行者和辛勤工作的渔夫只能在这个漫长而寒冷的秋夜里悲伤地入睡。“姑苏城外的寒山寺”，姑苏市是一座历史名城。在这个阴沉的夜晚，姑苏市正在举行盛宴吗？还是像河一样宁静？无论喧嚣、平静、幸福还是悲伤，这毕竟是这个世界上应该面对的。“夜

半钟声到客船”，午夜的钟声在寺庙中响起，诗人从超然的境界回到了现实世界。诗人开始提出有关现实世界之间的关系，人与人之间的关系。在喧嚣和混乱的世界中，面对生活的艰辛和悲伤，人们失去了对自己和外界的真正了解，使各种关系变得平淡而无聊。人已经失去了对现实世界的敏感性，也失去了与自然对话的能力。而且这种敏感性在诗人中仍然存在。人们如何生活在现实生活中，如何超越自我，到达世界的另一端，如何保持与自然对话的能力和内心的纯洁，这不是诗人对文化问题的质疑吗？这就是诗的文化内涵所在。

3 演奏中的呼吸

音乐产生于劳动生活中，有着独特的艺术意境，《枫桥夜泊》也是如此。从引言开始，作者抒发出自由和安静，从第一个和声的开始，缓慢吸气并整齐地落在琴弦上，然后是手指（从弱到强）就像呼吸一样，当连接到琶音时，我们需要延长呼吸的时间，当达到情感时，身体的动作就会跟着呼吸进行。在行板段落中，应注意节奏的问题，不要拖泥带水，如果每个句子之间的呼吸联系太长，则会给人以呼吸困难的感觉。在散板的段落中，可以自由演奏，并在适当的位置打破这些短语，节奏模式必须有一个对比，整个过程不应太拖延，会显得无穷无尽。对于快板段落，需要在开始时注意呼吸处理的整洁，与钢琴伴奏保持默契，强调出重音，而结尾的慢板具有与行板相同的演奏方式，每个句子，每个段落都有自己的呼吸和情感，有时会弱声，有时则会变得有力。掌握了音乐的节奏并对其进行了很好的控制，那么，呼吸自然会跟随旋律并缓慢流动，旋律和身体动作会相互补充，从而增强舞台的演奏机能。

4 结语

综上所述，王建民所作的《枫桥夜泊》是一部很成功的作品，是传统和现代筝曲的完美结合，主要运用了传统的五声调式作为主要的表现手法，通过与古诗的相互作用和演奏技法的不断创新，深受演奏者和观众的喜爱，也让良好的中国传统文化得到传播，弘扬了本民族自身的音乐文化。

参考文献：

- [1] 张钟升.古筝曲《枫桥夜泊》的本体和内涵分析[J].音乐时空,2014(10):117.
- [2] 陈晓梅.浅析古筝曲《枫桥夜泊》的创作特点[J].黄河之声,2011(23):14-16.
- [3] 陆媛媛.古筝协奏曲《枫桥夜泊》意象分析及演奏表达[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2011(04):92-98.
- [4] 李萌.中国现代筝曲集萃 1[M].北京:人民音乐出版社,2007.

- [5] 罗艺峰.中国音乐的意象美学论纲[J].交响.西安音乐学院学报,1995(02):4-9.
- [6] 陈满欣.论古筝演奏的继承与创新——谈现代古筝艺术的发展[J].新世纪剧坛,2011,(01).