

《阳关三叠》演唱探究：古诗词艺术歌曲的文化遗产

宋华健

青岛黄海学院，山东省青岛市，266400；

摘要：我国古代音乐与诗作密不可分。唐代经济文化高度繁荣，涌现出众多文人墨客与流传千古的经典名作。琴歌作为重要的音乐体裁，不仅是音乐艺术，也是人们表达思想、抒发情怀的载体。《阳关三叠》是根据王维《送元二使安西》谱写的琴歌，是中国古代十大古琴曲之一，也是古典音乐作品中的精品。研究《阳关三叠》，有助于我们深入理解中国古诗词艺术歌曲的价值，把握古曲的创作与演唱特点，从而更好地传承与弘扬中华文化。

关键词：《阳关三叠》；古诗词艺术歌曲；文化传承

DOI：10.64216/3080-1516.26.03.040

1 中国艺术歌曲《阳关三叠》概述

1.1 《阳关三叠》历史背景

唐朝是我国封建社会的鼎盛时期，政治、经济与文化空前繁荣。“贞观之治”“开元盛世”为其奠定基础，对外开放的政策与丝绸之路的畅通，促进了经济的兴盛与文化的多元融合，也使唐代音乐的发展更为广泛和丰富。

《新唐书·礼乐志》载：“玄宗既知音律，又酷爱法曲，选坐部伎子弟三百，教于梨园。声有误者，帝必觉而正之，号皇帝梨园弟子。”唐玄宗被称为“梨园始祖”，他对音乐的重视推动了唐代音乐体系的完善。唐朝建立了严格的音乐考核与等级制度，进一步提升了音乐水平，同时也为唐朝的音乐发展打下了坚实的基础。

1.2 《阳关三叠》作者生平

《阳关三叠》的作者王维是唐代诗人，字摩诘，号摩诘居士，在文学与艺术领域均有深厚造诣。王维的诗歌中最能代表其创作特色的是描绘山水田园等自然风光及歌咏隐居生活的诗篇。这类作品绘影绘形，有写意传神、形神兼备之妙。王维以清新淡远，自然脱俗的风格，创造出一种“诗中有禅”的意境，在诗坛树起了一面旗帜。苏轼在《东坡志林》中评价：“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗”，赞颂了王维诗画融合的艺术成就。王维亦精通音律，曾任太乐丞，善弹琵琶，与音乐家李龟年交往甚密，其文学与音乐素养相互交融，为创作带来丰富灵感。王维常与被称为“乐圣”的著名音乐家李龟年相互交流，切磋曲乐，激发其创作灵感，使其有许多佳作传世，一时在市井朝野传唱。像《阳关三叠》这样的千古名曲得以流传，既得益于唐代繁荣开放的时代背景，也离不开王维这样精通文学与音

律的才子创作。前身《送元二使安西》经过宫廷艺术家的改编，将歌词层层叠唱才有了今天的《阳关三叠》。

1.3 《阳关三叠》内容介绍

《阳关三叠》原为古琴曲，是由唐代诗人王维为送别友人即兴创作的《送元二使安西》基础上改编创作而成，因诗中有“渭城”“阳关”等地名，故亦称作《渭城曲》《阳关曲》。原诗为：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”前两句写景，点明送别的时间、地点与环境；后两句抒情，表达深挚的惜别之情。全诗情景交融，将离别之愁刻画得深切动人。后人为该诗谱曲，并将歌词与旋律叠唱三遍，每叠有所变化，故称“三叠”。这种重复与变化增强了情感的层层推进，使该曲成为离筵别席上经久传唱的经典之作。

2 中国艺术歌曲《阳关三叠》的演唱处理

2.1 咬字发音的处理

中国艺术歌曲《阳关三叠》是在“古曲琴歌”基础上改编的，歌词取自王维《送元二使安西》。其旋律舒缓、音域较宽、情绪饱满，融合了古琴的音韵特点。演唱时速度不宜过快，咬字需清晰，并运用“吟唱”方式，以体现诗词的古朴意境与古琴的悠长风韵。润腔技巧的运用尤为关键，可通过装饰音模仿古琴特殊技法所产生的音色。

第一叠中“尘”“新”“人”等同属“人辰辙”，归韵须收至“n”，且咬字不宜过紧，应保持口腔打开，使声音通透。“遄行”一句中“行”字可加入下二度装饰音，既增强旋律倾向，也为八度大跳提供缓冲。

在演唱副歌部分第二乐句“历苦辛”“宜自珍”等闭口音时，应注意将字咬在牙关位置，上颚抬起，避免

声音扁平。“感怀”“旨酒”等字的归韵需分别处理至“i”与“u”，保持口腔适度开合，使发音圆润；

在演唱第三叠“载驰驱”“噫”“入梦频”等处，可加入二度装饰音，模仿古琴“吟、猱、绰、注”的技法，增强音乐的古雅韵味。尾声“鸿雁来宾”一句音较长，应注意“鸿”“雁”“宾”等字的归韵与共鸣，保持声音立体、连贯；

在演唱本首作品时，归韵收声极为重要，咬字不可以过于直白，否则发出的声音会扁平，不具有古琴空旷悠长的音色。一定要注意整个状态要保持“竖”起来的感觉，要带有吟诵感觉去演唱，嘴部放松，上颌骨打开，后咽壁保持挺立，保持作品演唱的流畅性。

2.2 气息的运用

在演唱歌曲的过程中，气息的运用与支撑至关重要，如果把字比喻成小船，那么气息就是拖着船的河流，使船前进。《阳关三叠》的大多集中在中声部区域，且旋律线条较长，为保证在延长过程中，声音连贯流畅以及音准，则气息是把握该作品的关键。

第一叠开头音域位于中声部演唱时需注意保持上颚抬起、舌根放松，以叹气般的感受将字“叹”下来，依靠气息推动发声，避免因音低而咬字过紧、声音发白。这样的声音给人通透又空旷的感觉，像是缓缓地把歌曲吟唱出来。

第一乐句的结尾“柳色新”的速度缓慢，时值较长，也就需要气息的支撑，要保持气息与上口盖的积极，同样第二乐句的“无故人”也是如此，有了气息的支持声音才会通透，营造出悠长的效果。

第一叠副歌部情绪推进，出现了连续八度大跳，需要气息的推动，且在“行”上出现了“>”要在提前做好准备，在其前方加入一个二度装饰作为缓冲，倾向性更强，更能体现所要表达的感情。第二句出现了渐弱标记，注意即使渐弱但是要减音不减气，气息要一直保持。

第二乐句开头“历苦辛”的标记是“mp”且在中声区，在演唱时也要把字叹下来唱，保持上颚的积极，气息自然而然就推动，声音听起来是通透立体的。最后一乐句出现“>”标记，演唱要在平稳的基础上，找轻咳的感觉，用气息把字吹出来。

在副歌部分的结尾从强到弱的变化，但是气息不能断，要做到类似于声断气不断的标准，给人营造意犹未尽，无声胜有声的表达。

第二叠与第三叠都是第一叠情绪的逐渐递进，到了第三叠副歌部分，出现了全曲的最高音，虽然只有半拍的时值，但是整首作品速度缓慢，所以在演唱时，将身

体拉开，后腰往地下放，身体挺直，吸气要将肋骨吸开，借助气息的推动将声音吹响。千万不要去够音高，用气息吹响的声音空旷悠远，如果用蛮力去够音高，声音则偏平不好听的。在低音后向下级进时，气息也不能懒，上颚也要继续保持打开。

尾声部分“噫”要求做自由延长以及弱渐强到中强处理，所以在演唱时，要气先出，再带动声音出来，表达那种无可奈何地离别惋惜之情。

到结尾处旋律线条拉长，在演唱时，可以寻找哭腔的感觉，气息要支撑住，缓缓地将字送出，知道最后以“ppp”结束，做到真正意义上的声断气不断。

2.3 情感的表达

中国艺术歌曲《阳关三叠》的原型（《送元二使安西》）所表达的内容，是作者与好友离别，难以再见，因而有感而发。它想要表达的情感溢于言表，包含了无限的悲伤与牵挂，能引起众多人的共鸣，所以被广泛的传颂，后来经过加工以及旋律创编，成为了今天的中国艺术歌曲《阳关三叠》。

作品的速度标记是“*Andante*（行板）”，要求充满表情地。第一叠主歌部分的第一乐句“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”，明确的表明了离别的时间、地点以及场景。极为平常的日子却承载好友相离送别的沉重心情，看似是简单地交代，但实则是蕴含了惜别的不舍，更像是在缓缓地诉说物是人非的感慨，为好友离别营造了一个悲伤的氛围。谱子中标记了“mf”的力度记号，在演唱作品时，我们要利用气息的推动，结合吟诵的特点，像说话一样，把作品里的情感表达出来。

第二乐句“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，是在讲述离别时的不舍与怅然。劝说朋友再喝尽一杯酒，是为了拖延与好友分别的时间，让友人晚一点离去，也是将自己浓郁的不舍之情，嘱咐之意的千言万语都寄托在这一杯杯酒中。西向阳关已经是非常遥远的距离，不知道此生是否还能与友人相见，这种场景只是单纯的想象就已非常的悲伤。在演唱作品时，要将不得不告别的无可奈何之情表达出来。

第一叠副歌部分的第一乐句“遍行，遍行，长途越，渡关津”，首次出现了跨越八度的大跳，且反复出现两次。不仅是因对友人离去而爆发的情感，也是为故人路途遥远坎坷艰险而担忧，叮嘱友人路上快快走，早日到达目的地。在演唱时，要注意情感与力度的结合，重音记号后的渐弱也是把对友人的担忧与挂念托盘而出。

第二乐句“历苦辛，历苦辛，历历苦辛宜自珍”，这是想象友人在路上要经历多少千辛万苦，将心中的担

忧与思念喃喃而出。重复是最好的强调，在重复中，思念的情感也越发的强烈，同时作品中也出现了“cresc.”，在演唱中要把这种循序渐进的情感表达出来。在担忧后，出现了“dim”标记，情绪也由紧张担忧，变成了叮嘱友人要好自珍重，同时也是告诉自己好好珍惜。

第二叠的主歌部分前两乐句歌词与第一叠相同，但是就情绪而言，第二叠的情绪是第一叠情绪的递推，不再是隐隐的压抑，而是溢出。前面也说过，重复是最好的强调，也是强有力的表达，是对友人思念与不舍情感的层层递进。而后的第三乐句“依依顾恋不忍离，泪滴沾巾”是新添加的乐句，这便是惜别情感的升华，“不”的节奏型也复杂化，非常形象的表达不愿分离的感情。第一叠是把情感隐隐的表述，第二叠则是开始倾诉内心的复杂情感。内心已达到饱和，无法继续抑制，所以像是往灌满水的杯子继续倒水，缓缓地溢出。

第二叠副歌部分第一乐句“感怀，感怀，思君十二时辰”与第一叠的旋律相同，朋友离去，表述的感情不再是对朋友的叮嘱而是抒发对朋友的思念，更加的直白干脆，将心中的无限想念宣之于口，大声的倾诉，是情感的进一步升华。

第二乐句看似是问自己“谁可以跟我相互依靠呢”实则是进一步对友人难舍难分的情感抒发，随着离别，情感一叠一叠的推进，表达我需要你，我不想与你分别，恨不得现在就飞到你身边的情感。

第三叠的主歌依旧是反复第一叠的内容，重复重复再重复，是将心中无限的思念一遍一遍的倾诉，是感情的进一步升华，将心中的思念不舍无限延长。副歌部分“旨酒，旨酒，未饮心已先醉”，有一种“酒入愁肠，化作相思泪”的意味，但是要比这曾意味更加深刻，就还未喝，心就已经醉了，是无限的悲痛与难过。

后面又添加了新的乐句，是看见马车越行越远，从不想分别演变成了已经分别的现实，友人还未曾走远，就在想何时可以再次相见饮酒，酒席还有散席的时候，但是对友人的感情是无穷无尽的，是情感进一步迸发，达到全曲的最高潮。在演唱时，要注意力度标记以及出现了全曲的最高音，将心中无穷尽的怀念表达出来。

第三叠最后一乐句，是在发泄完难过与悲伤之后，思考如何缓解思念，以及如何与友人保持联系，像是对自我的宽慰，借助信件来寄托情感。虽比不上在一起的把酒言欢，但是又好像与友人的心连在了一起。

尾声部分是对情绪宣泄过后无可奈何的感叹，分别已成事实，难以相见，那只好希望梦终于友人相见，盼望鸿雁传来故人的消息，将那份思念与挂怀无限拉长，寄托在梦境中，寄托在大雁身上。在演唱时，要把那份

无奈与无声的挂念展现出来，营造无声胜有声的氛围。

3 结语

中国艺术歌曲《阳关三叠》从《送元二使安西》一首诗，经过旋律创编到琴曲《阳关三叠》，再经过进一步的发展，成就了现如今流传的经典，它的发展鲜明的向我们展示了中华文化的传承与进步。通过对《阳关三叠》的分析，我们在演唱类似歌曲时，首先要了解作品创作的时代背景，结合中国诗词咬字的合辙押韵；其次要把握作品的节奏速度，并合理灵活的运用气息；最重要的是要真切的体味作品中蕴含的情感表达，从而更加全面的诠释作品内涵，更好地体验与感受中国古诗词艺术歌曲的魅力。

参考文献

- [1]周扬等.中国大百科全书·中国文学(第II卷)[M].北京:中国大百科全书出版社,1986:906-908
- [2]李巍 毛正强.浅析古曲《阳关三叠》的创作背景与审美意蕴[J].四川:西华大学,2012.
- [3]刘祖林.古曲《阳关三叠》音乐分析及其演唱研究[D].泉州师范学院,2019.
- [4]谭倩文.歌曲《阳关三叠》两种演唱版本比较分析[J].黄河之声,2019.
- [5]张佩婷 赵倩.艺术歌曲《阳关三叠》的演唱分析[J].极光,2019.
- [6]麦晓喜.古曲《阳关三叠》的风格及演唱探析[J].北方音乐,2019.
- [7]蔡雪骏.古曲新韵——析《阳关三叠》的演唱艺术[J].当代音乐,2018.
- [8]魏村峰.《阳关三叠》演唱分析[J].黄河之声,2019.
- [9]叶丹妮.琴歌《阳关三叠》的演唱分析[D].上海:上海师范大学,2019.
- [10]徐志华.古典艺术歌曲《阳关三叠》的作品诠释[D].河北:河北大学,2019.
- [11]廖筱莹.古曲《阳关三叠》二种演唱版本比较分析[J].北方音乐,2020.
- [12]柴玲.从《阳关三叠》中探析中国古诗词歌曲的演唱艺术特点[J].北方音乐,2017.
- [13]于欢 贺琳娜.声乐艺术中唱歌呼吸的重要性——以《阳关三叠》为例[J].北方音乐,2019.

作者简介:宋华健(1998.10-),女,汉族,山东潍坊人,2020届硕士研究生,青岛黄海学院助教,主要研究方向为音乐。