

摘 要

作品《晨兴》是作曲家陈哲近年来创作的古筝经典代表作之一，在国内古筝界广为流传，受到古筝专业爱好者的青睐，活跃于当今舞台，已成为国内古筝专业比赛规定曲目、学生必弹曲目之一。这首颇具京腔京韵的古筝名曲，不仅勾勒出北京胡同街坊邻里悠闲自在的晨间生活场景，而且颂扬了积极乐观的人生态度。

《晨兴》是近几年来少有的五声音阶调式箏曲，其旋律选用京韵大鼓的经典之作《丑末寅初》为素材。本文从题材选择、音乐结构和演奏技法三个方面分析了这部作品所蕴含的民族文化内涵与审美意蕴。在取材上，作曲家挖掘民族民间音乐，融合京韵大鼓《丑末寅初》元素，使其具有浓郁的地方特色，对箏乐多元化音乐风格的演变进行了全新的探索。以期能够为我国传统民族音乐文化的继承与创新提供参考依据，具备一定的学术探究价值。同时，该作品也是笔者中期演奏会曲目之一，从个人演奏的角度出发，对该作品的演奏特点及演奏方式展开了分析和探讨，进一步丰富乐曲理论研究成果。目前，关于这部作品的研究还比较匮乏，笔者将从自身实际演奏中对这首作品的演奏技巧和特色进行较为深入的探索，对箏曲中京腔京韵元素进行全面剖析，并从不同视角深化众学者及古筝爱好者对这首古筝作品的认识。本次研究的开展可以从一定程度上弥补该作品研究领域的空白，期望能为众多古筝演奏者提供一定的借鉴和参考。

关键词：古筝；晨兴；京韵大鼓；演奏分析

Abstract

The work "Chen Xing" is one of the classic masterpieces of zither created by composer Chen Zhe in recent years, which is widely spread in the domestic zither circle, favored by professional zither lovers, and active in today's stage, and has become one of the required repertoire of domestic zither professional competitions and students' must-play. This famous zither song with a Beijing accent not only outlines the leisurely morning life scene of Beijing's hutong neighborhoods, but also praises a positive and optimistic attitude towards life.

"Chen Xing" is a rare five-tone scale zither in recent years, and its melody is based on the classic work of Jingyun drum, "Ugly End Yinchu". This paper analyzes the national cultural connotation and aesthetic implications of this work from three aspects: subject selection, musical structure and performance technique. In terms of materials, the composer excavated national folk music, integrated the elements of Jingyun drums "Ugly Late Yinchu", made it have strong local characteristics, and made a new exploration on the evolution of the diversified musical styles of zither music, in order to provide a reference basis for the inheritance and innovation of China's traditional national music culture, and has certain academic exploration value. At the same time, this work is also one of the author's mid-term recital repertoire, and from the perspective of personal performance, the performance characteristics and performance methods of this work are analyzed and discussed, and the theoretical research results of music are further enriched. At present, the research on this work is still relatively lacking, the author will conduct a more in-depth exploration of the performance skills and characteristics of this work from his own actual performance, comprehensively analyze the elements of Beijing dialect and Beijing rhyme in the zither song, and deepen the understanding of this zither work by scholars and zither lovers from different perspectives. The development of this research can make up for the gap in the research field of this work to a certain extent, and is expected to provide some reference and reference for many zither players.

Key words: zither; *Chenxing*; Jingyun drum; performance analysis

目 录

摘 要	I
Abstract	II
目 录	III
引 言	1
1 箏曲《晨兴》简介	3
1.1 作者介绍	3
1.2 创作背景	3
2 箏曲《晨兴》中京韵大鼓元素的运用	5
2.1 京韵大鼓概述	5
2.2 京韵大鼓曲体结构的运用	5
2.3 京韵大鼓元素在作品中的运用	14
3 箏曲《晨兴》的演奏分析	19
3.1 演奏技法运用	19
3.1.1 快速指序技法	19
3.1.2 扫弦与止音	20
3.1.3 拍板演奏技法	22
3.1.4 特殊滑音技法	23
3.2 演奏体会	23
3.2.1 音色的处理	25
3.2.2 气息的运用	27
3.2.3 力度的把握	29
结 语	30
参考文献	31
致 谢	32

引 言

古筝作品《晨兴》将传统音乐和现代音乐互融赏通、内容不断丰富、形式不断创新，是一部即能反映优秀传统音乐、又能表现时代特征的新筝乐作品。作曲家在筝曲的创作过程中融入京韵大鼓元素，使之既具有京韵京腔音乐音调、节奏，又具有古筝独特音色、演奏技法等特点的力作。对古筝教育者、演奏者、创作者和研究者而言，不仅在传承和创新中达到了高度的统一，而且在音色和意境方面也达到了完美地融合，具有较高学术探究价值。

筝曲《晨兴》以中国传统音乐语言、音韵特点为主线，取材新颖、音乐主题明确，作曲家挖掘民族民间音乐素材，融合了京韵大鼓《丑末寅初》元素，具有浓郁的地方特色，展现了地道老北京的晨间景象；演奏分析方面有所创新，笔者以个人演奏为视角，对此作品演奏特点及演奏方式等进行详细论述，进一步充实乐曲理论研究成果。同时，期望作曲家能够更多地发掘民族民间音乐素材，演奏者能够更多地演奏具有地方特色的曲目，开拓古筝艺术发展的新途径。

此外，《晨兴》是笔者的中期音乐会曲目之一，通过对这首作品的研究和分析，使笔者有更多的思想与感悟，有益于作品的二度创作。其次，这首作品有着京味儿的主题、较丰富的演奏技法并且饱含着积极向上的精神力量，这使它受到演奏者和听众的喜爱，逐渐成为各个音乐院校音乐会演出曲目。笔者作为古筝专业的研究生，有义务对此作品与国内外同行进行探讨交流，为推动古筝界的发展尽一点绵薄之力，因此，对其进行分析研究有一定的现实意义。

当前国外对此课题的研究还相对较少，研究成果集中在国内，国内目前研究筝曲《晨兴》的文献十余篇，文献大部分是从以下三个方面进行探究。

第一，将京韵大鼓音乐元素与《晨兴》音乐结构相结合，以京腔京韵元素为研究对象进行分析，探索乐曲中如何体现京韵大鼓元素。（龚凌虹. 京韵大鼓元素在筝曲《晨兴》中的运用及其艺术特色探究；徐一笑. 筝曲《晨兴》中京韵大鼓音乐元素的运用与演奏技巧探究）^①

第二，从《晨兴》创作特点、音乐风格、演奏技巧、艺术价值等不同角度入手，深化众学者和古等爱好者对于这首古筝作品的理解。（黄晓惠. 古筝曲《晨

^① 徐一笑. 筝曲《晨兴》中京韵大鼓音乐元素的运用与演奏技巧探究[D]. 信阳师范学院, 2022.

兴》的音乐分析和演奏研究；夏莎. 探析箏乐作品《晨兴》的演奏技法与情感表达；胡睿君. 古筝曲《晨兴》作品与演奏分析^①

第三，从陈哲作品题材的音乐风格、创作手法、题材理念等相关方面进行分析与思考，探究作曲家的艺术审美及价值追求。（王鹏凯. 陈哲古筝作品作曲技法研究；李竞霜. 陈哲古筝作品创作特征研究；胡睿君. 陈哲古筝曲《晨兴》的中国传统音乐创作思维与艺术表现）^②

这些文献是许多学者智慧结晶之作，可谓十分详尽，具有重要参考价值，为本文提供了研究思路 and 方向，也为笔者的研究提供了理论支撑。

结合了上述的研究现状，笔者对本文的研究方法：

其一，演奏分析法。笔者认为对一部新作品进行剖析，首先需要经过自己的演奏实践，在拥有了切身的实际感受之后，才会上升为理论，并最终以理论来重新引导实践。实践和理论两者是不可或缺、相辅相成的关系。该作品为笔者中期演奏会曲目之一，经导师指导，多次实践打磨，具有个人演奏风格及特点，无论在创作方面或艺术表现方面均较为全面。

其二，文献研究法。认真研读和探究了有关文献，结合作曲家本人所创作作品的特点，翻阅了国内的有关书籍，文献等等，在研读了大量文献的基础上，开始了本文的分析与研究工作。

其三，视频学习法。通过看音频、视频来学习这部作品，以达到更深的理解。学习演奏家们在演绎此作品时，所展示出的二度创作中的多样性。

^① 夏莎. 探析箏乐作品《晨兴》的演奏技法与情感表达[D]. 西安音乐学院, 2021.

^② 胡睿君. 古筝曲《晨兴》作品与演奏分析[D]. 吉林艺术学院, 2020.

1 箏曲《晨兴》简介

1.1 作者介绍

陈哲，青年作曲家。2001年考入中央音乐学院附中作曲专业，2007年考入中央音乐学院作曲系，2012年获得免试生资格，在校继续攻读作曲硕士研究生。先后师从著名作曲家徐之彤教授、唐建平教授。

陈哲常常接受全国一流乐团以及众多优秀演奏家的委托，编配了大量独奏、重奏以及乐队作品，并多次公开演出，获得了广泛好评。作曲家有着非常专业、系统的理论知识和大量实践经验，同时也为她创作出众多优秀作品奠定了坚实基础。在多年从事作曲教学工作中，陈哲总结出一套独特的作曲技法——“五声性音阶法”，并将其应用于钢琴即兴伴奏实践之中，取得了较好效果。

陈哲在擅长自己所学专业的同时，也经常为许多知名古箏艺术家演奏钢琴伴奏，所以她对古箏演奏技法与表现力方面有着较为全面地理解、创作与发挥。在给古箏艺术家演奏伴奏的过程中，她汲取养分，创作了许多优秀的古箏作品，《晨兴》便是其中之一。该作品对古箏的音乐风格进行了新的探索，陈哲把曲艺和古箏结合在一起，突破了古箏过去固有的音乐样式，打开了传统戏曲音乐与古箏融合的道路。她以自己对中国文化深厚的感情为基础，将其融入到了古箏艺术当中。在继承传统古箏技法的同时又充分吸收现代作曲技术，创作出许多有特色、新颖的作品。

在这之前，以五声音阶定弦的创作很少，作曲家更倾向于非传统定弦音乐风格。经陈哲不断发掘，让传统定弦与音乐风格有了更多可能性。在她创作的《晨兴》中，我们可以发现很多新的素材以及丰富而又多样的结构形式。通过对这些音乐作品的分析与研究，可以看出作者对于中国传统技法有了全新的理解。这种敢于创新和不忘初心的态度极其罕见，我相信有了杰出作曲家和古箏演奏家们的努力，古箏音乐一定会融合更多让音乐风格，并不断进取。也期待着陈哲老师能写出更多有着中国传统音乐风格的新作。

1.2 创作背景

《晨兴》，原名《晨梦初醒》。2017年2月应古箏演奏家毛丫女士之邀所创作的一部作品。毛丫女士从小在北京长大，成年后由于工作关系远离家乡，但乡音乡情始终萦绕在她的脑海里，于是她决定以京腔京韵为主题举办一场音乐会。随着时代的发展，原创剧场型音乐会《老北京胡同》（组曲）应运而生。按照毛丫女士的意见，她将所有的时间和场景压缩在一天之内，集中在清晨、晌午、

黄昏、入夜四个时段，创作了《晨梦初醒》、《嬉游午巷》、《古墙余晖》和《适夜撷趣》。后来经过跟委约者的协商沟通，把第一首《晨梦初醒》独立出来，又在乐器配置方面做了改动并重新更名，成为现在的《晨兴》。^①

《晨兴》是一部描写老北京人民生活景象的作品，作曲家为了充实音乐会内容，更好地展现老北京风貌，采用了京韵大鼓、单弦岔曲等具有北京特色的音乐形式进行创作。作曲家借鉴《丑末寅初》音乐风格，以“散-慢-中-快-急”构建全曲，并通过一系列变奏加花，描写老北京男女老少在一天中的生活状态，充满着纯正、地道的北京特色。北京，这座有着三千多年历史，同时又是政治、经济和文化交流中心的古都，吸引了无数追梦人前往打拼。在这样一个现代经济发达的时代，北京仍然保留了很多传统民俗文化，记载了一段久远的过去。乐曲从北京的早晨写起，由写胡同大爷口中哼着京韵京腔到为了自己梦想而艰苦奋斗的年轻人，表达了作曲家对这座城的情感和一位外乡人异地思乡的情怀。乐曲中刻画的所有内容似乎都浮现于每位听众面前，作曲家以大家都能体验到的场景作为素材来拉近音乐和听众之间的关系，运用情景交融，把观众带进京城，犹如置身京城。演奏者在实践与演绎之时，必须沉浸其中，感悟其人生，拥有二次创作作品的的能力，把感情带进平时的实践与演绎，让演奏者和观众产生共鸣，从而把这首作品更完美的呈现给公众。

^① 魏菀. 浅谈京腔京韵在当代创作筝曲中的运用[D]. 中国音乐学院, 2018.

2 箏曲《晨兴》中京韵大鼓元素的运用

2.1 京韵大鼓概述

京韵大鼓，又称“京音大鼓”，是中国北方的代表曲种之一。傅惜华在《曲艺论丛》中说“京音大鼓是北平俗曲的大鼓之一，实是怯大鼓的滥觞。”“怯大鼓”其实就是“木板大鼓”，它是冀中地区最早盛行的农民说唱艺术。清代末叶，“怯大鼓”曲调经艺人们改编，去除了原河北乡音，成为京韵大鼓。

京韵大鼓在清末民初的北京、天津一带盛行。由时任鼓书艺人刘宝全等用河北语言将原来唱的木板大鼓改为北京语言，并广泛吸收京剧唱腔和北京流行的民间曲调，创造出新腔，组成传承至今的京韵大鼓。京韵大鼓有“刘”、“白”、“张”三大家，以刘宝全、白云鹏、张小轩等人为代表，逐渐形成独具一格的表演形式及其艺术特点。表演形式是由演唱者敲击鼓、板，另有伴奏者操弦乐器伴奏，主要伴奏乐器最初是书鼓、响板、大三弦，后来又增加了四胡、琵琶。一个京韵大鼓的曲目大约有一百余句唱词，基本句式是七字句，唱词为韵文体。演唱时主要以旋律为主，同时配合动作和语言来表现人物情感，具有浓郁的地方色彩。这种表演形式在我国历史悠久，是戏曲中最具特色的一种表演艺术形式之一，其独特的艺术风格深受人们喜爱，并被广泛运用于多种舞台艺术之中，尤其受到广大民众的欢迎。

京韵大鼓格调高雅、曲文秀丽、用词雅致。不管是金戈铁马中的武段子、才子佳人中的文段子、甚至抒情写景中的小段子都得到了酣畅淋漓的发挥。京韵大鼓具有雅俗共赏之形、刚柔并济之风、说唱结合之法、一曲多用之唱、写意传神之秀等特色。

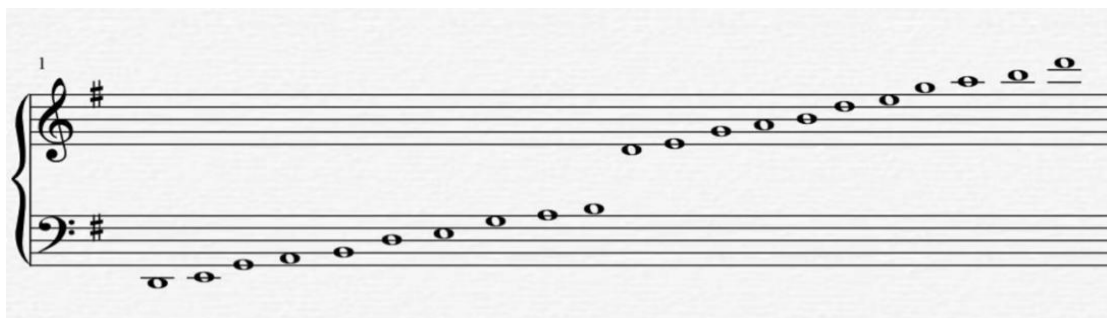
2.2 京韵大鼓曲体结构的运用

京韵大鼓就其曲体结构而言，属于典型的“板腔体”。板腔体也称板式变化体，板式音乐中，京韵大鼓以三眼板为主，同时也包括慢板、紧板、垛板和住板等多种板式。其唱腔曲调丰富多样，有快板、二黄、三白、四白等不同腔调，这些变化体随着唱腔和内容的发展需要而互相转化。慢板，作为最基本的板式之一，以其平缓的节奏和便于行腔的特点，成为了不可或缺的存在；紧板，节奏紧凑而有板无眼，速度一般较快，用于表现音乐的高潮状态；垛板，亦称“混板”，一板一眼，通常不独立使用，插在慢板或紧板中间使用；住板，一般用于突然骤停的一段，以衬托京韵大鼓音乐及故事情节跌宕起伏之感。这几种板式的结合使京韵大鼓的变化更加丰富多变。另外还可以根据不同情况，使用其它变化形式来增强

艺术效果。

《晨兴》使用中国传统五声音阶调式定弦，利用古筝传统 G 宫调性，保留传统民族音调色彩，极具民族风韵。这是作曲家陈哲在近年使用七声音阶、乃至某些增加变化音等特殊人工音阶调性的潮流下，利用传统五声音阶进行大胆溯源创作而成。作曲家创作了这样一部既结合传统音乐素材和现代创作技法，又把京韵大鼓传统唱腔渗透到整首乐曲之中的力作，使听众在倾听的同时充分体会到了“中国风”的韵味。

定弦如下图所示：

谱例 2-1

乐曲结构采用京韵大鼓“板腔体”的形式，可以分为“散板-慢板-中板-快板-急板”，继承并发扬了京韵大鼓曲体结构，该结构运用丰富多样的速度与节拍，起承转合，把同一时间点上不同的人物、不同的生活状态描绘得活灵活现，给听众带来了无限的余韵。下图是《晨兴》乐曲结构图示：

表 2-1

段落	散板	慢板	中板	快板	急板
小节	1-13	14-57	58-81	82-163	164-217
调式调性	G				
节拍	4/4	4/2	4/4	4/2、4/4 4/5、8/2 8/3、8/5	4/4
速度	♩ =36 ♩ =48	♩ =52 ♩ =56 ♩ =60 ♩ =36	♩ =60 ♩ =112 ♩ =116 ♩ =120	♩ =126 ♩ =132 ♩ =80	♩ =144
运用板式	慢板	慢、垛板	慢板	垛、紧、住板	紧板

散板（第 1-13 小节），采用板式结构中的慢板，在京韵大鼓的演奏中，慢板通常为 4/4 拍。也就是所谓的一板三眼，是一种常用的板式结构。乐曲以左右手小指双音同时弹奏为开端，谱面上标注表情记号为“勺”，小指的音色相较于义甲更显柔和、坚韧，其力度为 *mf*，第一个和弦犹如北京钟楼、鼓楼里的钟声一般，敲响新的一天。紧接着是一个二分音符的泛音，其力度如同之前双音的回声一般，余韵悠长，演奏状态则呈现出一种缓慢而柔和的松弛状态（谱例 2-3）。

谱例 2-3

从第五小节开始，古筝声部运用摇指与刮奏的巧妙结合，以拍击的方式增强了音乐氛围，并在休止一拍后以独奏的形式延续了主题旋律（谱例 2-4）。随着演奏技法的调整以及音乐情绪的变化，整个乐曲呈现出一种舒缓而又深沉的氛围，这与作曲家在创作过程中所追求的那种含蓄蕴藉的意境相契合，使作品的色彩变得更加细腻。散板段勾勒出早晨微风轻拂、晨光徐徐上升的景象，寓意美好希望的开始。

谱例 2-4

慢板（第 14-57 小节），在板式中作为一种叙事和抒情的表达方式，运用于描绘老北京清晨的不同场景，以此抒发作曲家对乡音乡情的情感表达。在慢板音乐里，节奏是其灵魂所在，也是最重要的因素之一。这段乐曲被划分为三个段落，分别以表情术语和速度标记作为基础，慢板旋律则是由上行三度和下行二度相互连接而形成。以下是每个段落的特点：

“清新朦胧”段（第 14-24 小节），钢琴声部扮演着和声支撑的角色，其速度为 48，音区则在较高的高音区，节奏为强拍型，在旋律线条与音响色彩方面表现出鲜明的民族特色。该部分主要由两个平行句组成，第一个平行句由四个小节组成，第二个乐句则以加花装饰平行排列，乐句的长度延长至七个小节，这是一种在民族音乐中广泛使用的作曲技巧。在这个部分，速度变化不大，但力度加强，具有强烈的对比效果。此段落分为上下两个乐句，其中下句为多层次的扩展句，这也是京韵大鼓独特的风格特征（谱例 2-5）。

谱例 2-5

当笔者发现慢板被定义为一种清新朦胧的状态时，心中不禁产生了疑惑，既然它如此清新，为何又是朦胧呢？在一次访谈中作曲家说出原由，原来是她曾经有过如此清新朦胧之感。作曲家陈哲求学时曾经为了创作而彻夜不眠，天还没亮，就离开待了一夜的地方，踏进长安街的一瞬间，新鲜的空气就被吸进身体，让人心旷神怡。疲惫状态还未清醒，一切都是雾而不明，那是清新朦胧感的原型。

“似乎有点挣扎”段（第 25-35 小节），共分为两句，第一句为前四个小节，第二句为后七个小节。此处采用摇指与滑音技巧结合的方法，第一个摇指演奏时要增强音量，摇出音头；演奏滑音时应注意上滑音按出来的时值较正常滑音迟一些，与点音相似，下滑音放得慢一些，似乎这种力量是极不愿放下来的，且摇指音量呈明显的从弱到强之势，才能显示出挣扎感和音乐感情（谱例 2-6）。

The image shows a musical score for two instruments: Guqin (古筝) and Piano (钢琴). The score is divided into three systems of staves. The first system covers measures 23 to 35. The second system covers measures 26 to 28. The third system covers measures 29 to 31. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score includes various dynamic markings such as *f*, *mp*, *p*, and *pp*. A red box highlights a specific passage in the Guqin part in measure 25, with the annotation '似乎有点挣扎' (Seems a bit struggling) written above it. The score also includes performance instructions like '摇指' (shaking the strings) and '滑音' (glissando).

谱例 2-6

作曲家所述的“似乎有些挣扎”并非单纯的清新脱俗，而是一种普遍存在于人们生活中的挣扎和纠结状态——赖床。强力度摇指第二次出现证明刚起床以失败告终，应该更多地去寻找想要再蒙着头睡大觉的黏腻感，情感与现实之间的抗争。

“苍劲有力”、“风度翩然”、“顽皮得意”段（第 36-55 小节），第一部分是对作品音乐形象的描述和情感基调的把握。整体音区在倍低音区和低音区，速度为 52，营造出一个声音低沉、充满力量的中老年人物形象，展现出他们苍劲有力的特质（谱例 2-7）。

35 苍劲有力

古筝 *p* *mf*

钢琴 $\text{♩} = 52$ *p*

38

古筝

钢琴

谱例 2-7

第二部分在第一部分基础上高八度反复出现，在音区中形成对比，以创造出不同音乐形象，速度为 56，展现了青少年的人物形象。与此同时，钢琴声部节奏的渲染、伴奏的丰富性，使得钢琴、古筝的旋律更富有动感（谱例 2-8）。

41 风度翩然

mf

♩ = 56

44

谱例 2-8

第三部分以更高的八度呈现出孩童纯真无邪的形象，同时钢琴和古筝声部的部分呈现出了模仿复调的独特特点，而速度则达到了 60（谱例 2-9）。

The image displays two systems of musical notation for Example 2-9. The first system, starting at measure 47, features a Guqin part on the upper staff and a Piano part on the lower staff. The Guqin part begins with a rest, followed by a melodic line starting at measure 48 with a dynamic marking of *mf* and a fingering of 5. The Piano part starts at measure 48 with a dynamic marking of *mf*. A tempo marking of $\text{♩} = 60$ is placed above the Piano staff. The second system, starting at measure 49, continues the Guqin and Piano parts. The Guqin part has a dynamic marking of *mf* and a slur over the notes. The Piano part also has a dynamic marking of *mf* and a slur over the notes. The tempo marking $\text{♩} = 60$ is repeated above the Piano staff. The Guqin part is labeled '6' on the left side of the system. The overall mood is described as '顽皮得意' (playful and satisfied) above the first system.

谱例 2-9

中板（第 58-81 小节），汲取了板式中的垛板，垛板又被称为混板，通常用来连接慢板和紧板。《晨兴》中运用大量板眼，其特点是节奏平稳、韵律自然。中板段落的长度相对较短，呈现出快板中过度段的特征。采用平行双句体结构，以 G 调主和弦音为起点的中板，一字一句的节奏由缓慢逐渐加速。在全曲最后一个音上使用双音和弦进行对比式发展，使整个作品显得更加饱满有力。在第 66 个小节中，作曲家运用了一种旋律动机不变速度改变的创作技巧，这种技巧可以递进音乐情绪，从而将音乐推向高潮（谱例 2-10）。

64 不紧不慢的

mp

♩ = 92

mp

8

68

♩ = 96

mp

p

♩ = 96

mp

谱例 2-10

快板（第 82-163 小节），节奏变化频繁，借鉴了板式中的垛板、紧板和住板，以达到更强烈的节奏感。快板是在慢板基础上发展起来的一种音乐形式，它吸收和借鉴了传统板腔艺术的特点，其独特的风格受到广大人民群众的喜悦。速度提升至 120，呈现出一种“悠悠荡荡”的音乐情感，此乐段通过多次移高八度、扩充乐句等方式，将第 82-85 这四个小节的主题旋律反复呈现，从而深化听众对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/586140201233010031>