

华夏文化中的艺术珍品

余惠承教授中国艺术歌曲交流音乐会观后感

胡海平 2025年9月25日

{作者早年毕业于上海音乐学院本科音乐理论专业,后获得音乐学博士与法学博士,已从事专业律师工作多年,也经常为众多乐友们讲解各类古典音乐作品,分享欣赏音乐会的感想}

2025年初秋的9月14日周日晚上,我们华盛顿地区的诸多华人爱乐观众热切地迎来了在马里兰州“黑石艺术中心”(BlackRock Center for the Arts)举行的“余惠承教授中国艺术歌曲交流音乐会”。在愉快收到资深音乐教育家、上海音乐学院校友裔国芳老师的盛情邀请后,我们就一直期待观赏由她出任艺术策划和总监的这场清一色中国风格的声乐音乐会。令人兴奋的是,武汉音乐学院声乐歌剧系余惠承教授领衔,携同华府地区近二十位歌手为我们奉献博览古今、丰富多彩的二十二首中国艺术歌曲,包括男、女声独唱、女声二重唱与小合唱等形式的中国经典声乐作品。更让观众们热切期待的,是余教授亲自登台演绎多首由她原唱而广为流传的中国古诗词艺术歌曲。尽管我平时大多聆听的是各时期的欧洲古典音乐作品,这次能现场沉浸在这样一台全方位展示中国艺术歌曲魅力的音乐会中,实在是一次难得而珍贵的经历!

满满的古今文采、动人的诗情乐意

本场音乐会的登台曲目内容丰富,涵盖古往今来的中华人文历史与艺术精华,尤其是这些歌曲中的各类诗词蕴含着中国艺术歌曲多样而深邃的文学风采。无论是余教授的重头曲目,还是各位满怀热情的歌手争相献上的男、女声独唱、小合唱与女声二重唱,都让在场观众获得了多姿多彩的声乐艺术享受。

开场陈建伟先生的男声独唱《沁园春·雪》以其志壮山河的强大气场,唱出了伟人诗词中以壮丽山河与历史典故激励爱国将士的豪情壮志。尽管作曲家田丰的谱曲是为男声独唱与管弦乐而作,这次出色的歌手与钢琴伴奏最大程度地体现出丰富多彩、气势磅礴的交响声乐效果,抒发出毛泽东诗词中特有的壮美气概,颇有震撼人心的听觉艺术效果。中场黄谷先生的男声独唱《大江东去》的原诗是北宋诗人苏轼(字东坡)的豪放诗词《念奴娇·赤壁怀古》,由音乐理论家、作曲家青主(即廖尚果先生)于1928年留学德国归来后创作,有感而发于苏东坡诗词中的豪迈意境,以19世纪德国、奥地利(尤其是作曲家舒伯特)抒情歌曲中声乐与钢琴贴切融合、丰富的和声配置等

创作手法,开启了中国艺术歌曲的先河。该曲不仅以山水景致赞颂古代三国的豪杰驰骋疆场的英雄情怀,同时也抒发了诗人对比英雄壮举深感怀才不遇的落魄失意。作为终场压轴的两首曲目之一,马丹怡女士的女声独唱《秋水长天》是中国现代艺术歌曲的代表之作,以塞外苍茫的“西风古道、秋水长天”的诗情画意为衬托,音乐用抒情性与英雄性的对比与结合的手法,唱出了故乡美景激励着游子奋发图强的壮志豪情。

本场音乐会还展示了其它多首近年由诸多作曲家根据中国古典诗词谱写的艺术歌曲,其中包括中国汉、唐、南北宋、清等朝代的经典诗词,把现场观众带入了具有浓郁中国风格、多姿多彩的诗乐意境。杜国宏先生的男声独唱《江城子·记梦》源自苏东坡当年梦见亡妻王弗而写下的悼亡词,由著名作曲家敖昌群谱曲,跌宕起伏的旋律、配以丰富的自然小调和声伴奏,深切地抒发了诗人无尽的哀思。

曹云女士的女声独唱《山之高》取自南宋才女张玉娘诗词《山之高三章》,因思恋赴京应考的郎君沈佺而作;青年作曲家王龙有感于原词的悲情美与这对古代恋人的殉情命运,取原词的前章谱曲,以悠长绵延的旋律与中西调式结合的和声手法,深情地唱出古代爱情故事中的又一曲“梁祝”,感人至深。

韩维女士的女声独唱《青玉案·元夕》源于南宋词学家辛弃疾的豪放派诗词原作,从元宵节灯会闹景中寻找意中人,抒发诗人触景生情的清高心境:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处……”同样是李砚创作谱曲,这首歌曲在第二遍重唱同一诗词时,用律动感十足的钢琴部份渲染出古时元宵节的喧闹气氛,与第一遍诗词的抒情性旋律形成了情与景相得益彰的对比,堪称又一首中国艺术歌曲的精品。

典雅精湛、造诣高深的中国艺术歌曲

这场音乐会使我印象最为深刻的,当属余教授亲自登台为我们展示视听美感满满的数首中国古典艺术歌曲。据节目单介绍,余教授在研究、演绎中国古诗词艺术歌曲方面具有高深的理论建树与艺术造诣,为培养出众多的中国艺术歌曲人才而获得殊荣。更令人钦佩的是,这些特为中国古诗词谱写的曲目均是余教授近年精心打造演绎的经典原唱版本。

《风求凰》源于汉代同名古琴曲,相传原词曲均由“赋圣”才子司马相如所作,以表对淑女卓文君的思恋之情……这一流传千古的以诗示爱、以琴传情的恋爱典故使得《风求凰》感动数代后人,历传有多首琴诗及歌唱版本问世,余教授演绎的版本则由杰出青年作曲家李砚于近期创作。声乐曲调与钢琴伴奏巧妙融入了中国戏曲音乐元素,特别是余教授以声带韵、以韵传情的独特风格,为在场观众展示了感人至深的诗情乐意:“将琴代语兮,聊写衷肠;何日见许兮,慰我彷徨……”在唱到“愿言配德兮,携手相将;不得于飞兮,使我沦亡……”时,余教授细腻入微、声韵兼优的演绎,使我不禁由衷赞叹这首艺术歌曲所特有的含蓄而质朴的情感魅力。

当我还沉浸在《风求凰》的美好诗意中,余教授又为我们献上了下一首歌曲《白头吟》,相传诗词作者正是巧遇司马相如吟唱《风求凰》时而一见钟情的卓文君,但后因司马相如移情别恋而写下了《白头吟》,既抒发对纯洁爱情的忠贞不渝,也深表对负心郎君的痛苦之言;相传司马相如收到卓文君的

《白头吟》后感动不已,遂与爱妻重归于好……作曲家李砚以哀婉伤感的旋律音型,贴切入微地体现出这位汉代佳人坚贞而柔韧的内心世界。余教授强弱有序的吟唱不仅深刻体现了卓文君刚柔并济的心灵状态,她真切的表情与肢体语言更为得体地为《白头吟》的情感意境锦上添花!

下半场献演的《蝶恋花》是余教授精湛打造、倾情演绎的另一首中国古诗词艺术歌曲代表作,也是由作曲家李砚根据宋朝宰相诗人晏殊的著名婉约派诗词《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》谱曲。原词依托眼前景物与明月夜光,代言为恋情愁女抒发因离别、思念而触发的惆怅之情。歌曲充满着温婉动人的旋律与舒缓流离的钢琴伴奏,余教授真挚而忧伤的吟唱,把我们深深引入了愁离怨别的情思之中:“明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户……欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处?”从个人感触而言,这首《蝶恋花》所传递的诗意乐情更深深地触动了我的心弦。

这场音乐会之所以令我印象深刻的另一面,则是徐艺老师孜孜不倦、贴切缜密地胜任了整场每一首歌曲钢琴声部的演绎,她的琴艺超出了为歌手们伴奏的角色,着实与声乐部分形成了艺术歌曲不可或缺的重要部分,可见徐老师在台下准备排练时所需要花费的时间精力要比其他歌手多出好几倍,这样为普及中国艺术歌曲的奉献精神与付出,实在难能可贵!

结语

本场中国艺术歌曲音乐会即刻唤起了在场观众满满的乡情:典雅深邃的中国古典诗词吟唱,在徐

艺老师全场独当一面、以专业水准所承载的钢琴声部烘托下,每首歌的词与曲融合贴切,非常有感染力,使我印象颇为深刻。所有男、女歌手在余教授的领携带动下演唱得声情并茂,不仅表现了每首作品的中国民族风格,而且在很大程度上唱出了中国艺术歌曲特有的声韵感染力。由李砚作曲、余教授演绎的四首歌曲,代表了中国古诗词艺术歌曲创作、诠释与演绎中的珍品,特别是余教授将诗韵、乐意与表演三位一体的独到演绎,造诣精深、可喜可贺!

观赏这场意义非凡的音乐会,也不禁使我想起了盛行于19世纪欧洲(尤其是德国、奥地利)的经典抒情艺术歌曲(Lieder),以及舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、理查·施特劳斯和马勒等浪漫派作曲家的诸多艺术歌曲代表作品;显然,史上这一主要音乐体裁的发展获益于文学与诗歌所给予作曲家的创作灵感。更有意义的是,作为晚期浪漫派的奥地利作曲家马勒,从多位中国唐朝诗人(李白、钱起、孟浩然、王维等)的诗歌(德文译本)所蕴涵的人生哲理中汲取灵感,于1908-09年间创作了影响深远的交响声乐套曲《大地之歌》(Das Lied von der Erde);同时,也是马勒将以声乐与钢琴为主要载体的抒情艺术歌曲拓展为交响声乐这一表现力更为丰富的艺术歌曲体裁。再者,纯正中国版的《大地之歌》近年已由造诣资深的中国作曲家叶小纲教授创作问世!总而言之,这场音乐会也让我们体验到了古典诗词所给予中国艺术歌曲更新、更美的音乐魅力,尤其是汉语诗词的四声与抑扬顿挫的发音特点,更能与音乐这一特殊的情感语言形成更为美妙的声韵与乐音的融合,形成了不同于其它艺术歌曲的独特艺术风范。

更令人振奋的是,在裔老师的艺术指导、余教授的亲临献演以及众多歌手的热情支持与参与,本场音乐会将中国艺术歌曲的珍品向海外广大华人推广普及,其视听效果引人入胜,获得了观众们热情共鸣与赞誉。最后,我们热烈祝贺余惠承教授中国艺术歌曲交流音乐会圆满成功,并深深感谢裔老师、余教授、徐艺老师以及每位歌手为我们所展示精彩纷呈、魅力无穷的中国艺术歌曲!也让我们期待欣赏更多如此美妙的中国人文艺术瑰宝吧!

