

摘 要

古筝有着悠久的历史和丰富的民族传统文化，作为中国的传统民族乐器之一，融合了传统的本土音乐元素，并吸收了中华优秀传统文化的精髓。随着社会的不断发展，许多传统意义上的古筝作品中都运用了大量的京剧音乐元素，为其增添了浓厚的艺术气息，对我国京剧音乐也有着深远的影响。筝曲《晓雾》是王中山先生于 2006 年创作的一首具有京剧风格特点的现代古筝作品，他运用了独特的创作手法，将传统的京剧元素和现代曲风融合在一起，呈现出晨雾中老北京的宁静、祥和及朦胧之美，是近些年来广受欢迎的现代古筝作品。

本文以现代筝曲《晓雾》为例，从乐曲定弦、旋律素材、京剧艺术手段、京剧的声腔板式、演奏技法以及笔者自身演奏实践的理解与感悟来研究该作品中所运用的京剧元素，为探索古筝与京剧音乐相结合的艺术价值做出贡献。希望通过对本文的研究，能够加深笔者对乐曲的理解，以呈现出更加精彩的演奏效果。同时，也为古筝演奏者及古筝爱好者提供有价值的参考信息。

关键词：古筝；《晓雾》；京剧元素；运用；演奏实践

Abstract

The guzheng, with a long history and rich national cultural traditions, is one of China's traditional ethnic musical instruments. It integrates traditional local musical elements and absorbs the essence of Chinese excellent culture. With the continuous development of society, numerous guzheng pieces in the traditional sense incorporate abundant elements of Peking Opera music, adding a rich artistic flavor and exerting a profound influence on Chinese Peking Opera music. *"Morning Mist,"* composed by Mr. Wang Zhongshan in 2006, is a modern guzheng work with distinctive Peking Opera style characteristics. By employing unique creative techniques, he merges traditional Peking Opera elements with modern melodies, presenting the tranquility, harmony, and hazy beauty of old Beijing in the morning mist. It is a widely popular modern guzheng work in recent years.

Taking the modern guzheng piece *"Morning Mist"* as an example, this article explores the Peking Opera elements employed in the work through the study of its tuning, melodic materials, artistic techniques of Peking Opera, voice patterns and tempos of Peking Opera, playing techniques, and the author's understanding and perception from his own performance practice. The aim is to contribute to the exploration of the artistic value of combining guzheng and Peking Opera music. It is hoped that through the study of this article, the author can deepen his understanding of the piece and present a more captivating performance. At the same time, it also provides valuable reference information for guzheng players and enthusiasts.

Keywords: Guzheng; *"Morning Mist"*; Peking Opera elements; application; performance practice

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
绪 论.....	1
第一章 现代筝曲《晓雾》的创作概述.....	4
第一节 《晓雾》的创作背景.....	4
第二节 作曲家简介.....	4
第二章 现代筝曲《晓雾》中京剧元素的运用.....	6
第一节 定弦的运用.....	6
第二节 旋律素材的运用.....	6
第三节 艺术手段的运用.....	15
第四节 声腔板式的运用.....	18
第三章 京剧元素在乐曲演奏技法中的体现.....	23
第一节 点滑音.....	23
第二节 拍击.....	24
第三节 刮奏.....	25
第四节 擦奏.....	26
第五节 左手止音.....	26
第四章 演奏实践中的理解与感悟.....	28
结 语.....	28
参考文献.....	31
致 谢.....	33

绪论

一、选题依据

古筝，中国民族乐器中属于弹拨类的一种，至今已有两千多年的历史，在漫长的历史进程中不断得到推广和发展。近些年来，古筝艺术的发展形势越来越广泛，众多音乐家都陆续融入到筝曲的创作中。他们凭借自身对古筝和传统文化的理解以及对现代演奏技法的探究，创作出许多既有现代气息，又有中国传统元素的古筝作品，如古筝与京剧、古诗词等中国传统元素的结合，为古筝音乐创作的多元化发展注入了新鲜的血液。中国京剧历史悠久，京剧艺术的独特魅力渗入到古筝作品中，赋予了新的生机。由王中山先生创作的现代筝曲《晓雾》，有着独特的创作思路，演奏过程相当具有挑战性，赢得了众多听众和演奏者的喜爱。

综上所述，笔者对筝曲《晓雾》中的京剧素材进行探析，为传统音乐文化的传播奠定了基础。希望能让更多学者以及演奏者准确而有韵味的演奏出京剧风格特色。

二、研究目的和意义

近几年来，古筝在作曲技术、演奏形式上都有极大的创新，并且多种京剧音乐元素的加入，在一定程度上拓展了许多新的音乐发展领域。笔者自幼学习古筝，曾就读过戏曲学院，对于京剧音乐方面的知识有些许的了解，同时，在导师的指导下曾在比赛以及音乐会中演奏过《晓雾》这首作品。通过演奏，笔者能更深入地感受到中国传统乐器与中国传统京剧文化的碰撞，有助于笔者更好地开展此课题的研究。

本文以王中山先生创作的现代筝曲《晓雾》为例，重点研究现代筝曲中京剧元素的运用以及如何如何在古筝演奏技法中进行有效表达。除此之外，笔者会通过自己多年积累的学习经验，尝试从多个视角去分析并总结出现代筝曲创作中京剧元素所带来的影响，从而更加深入地揭示京剧音乐所具备的独特审美价值。笔者希望，通过对京剧元素和运用京韵风格作品的深入分析，能让演奏者对京剧的相关知识有更深的理解，从而能够准确地演奏出京韵的风格，还能使笔者在音乐会上更出色地演绎这首作品。

三、研究方法

1、文献搜集法：笔者通过中国知网、万方数据库等网站等，收集整理了与古筝和传统京剧相关的文献资料进行研究。

2、实践法：根据现代筝曲《晓雾》中的相关理论知识、演奏技法、笔者参加的比赛、毕业音乐会实践中的理解与感悟以及观看演奏家们的音乐会进行研究。

3、作品分析法：通过作品分析法，笔者对乐曲谱例进行逐一分析，分析作品的曲式结构、演奏技法以及京剧元素的运用等。

四、研究现状

近年来，随着音乐艺术的不断发展，古筝作品的创作方式也在不断地进步，越来越多的古筝作品中运用了京剧元素，例如《夜深沉》、《打虎上山》、《晓雾》、《戏韵》、《今夕》、《晨兴》等。这些作品兼具了古筝曲的技巧性和京剧的激情与热烈。在创作过程中，作曲家遵循着以古筝音色为主，巧妙地运用滑音、按音、颤音、刮奏、泛音等古筝独有的演奏技法，诠释了京剧音乐的快速流水、紧拉慢唱、有板无眼以及无穷意境的艺术特点。

为了能更好的研究此课题，笔者通过中国知网以“《晓雾》”为关键词查阅共35篇相关资料。以“京剧元素”为关键词查阅了100多篇相关资料。

例如学位论文类：凌旭丹《筝曲〈晓雾〉中京剧音乐元素及其演奏表现》中，通过解读筝乐吸收、融合京剧音乐特征的具体表现，一方面从京剧音乐的角度来反映古筝演奏表现，另一方面试图探索筝曲的演奏如何体现京剧音乐的特色。^①

例如：王秦《论筝曲〈夜深沉〉〈今夕〉京剧音乐元素的应用及表现》中，从京剧音乐元素的角度出发，以《夜深沉》、《今夕》两首作品作为切入点进行研究，将古筝与京剧音乐相结合，探索古筝音乐与京剧音乐之间的渊源，^②同时，在演奏过程中不断探索，对古筝艺术的发展做出贡献。

再例如期刊类：胡恺睿《论京剧“西皮腔”在现代筝曲〈晓雾〉中的运用》，从音乐素材的引用和特殊音效的使用等方面，探索京剧“西皮腔”在《晓雾》中的运用。^③

① 凌旭丹：筝曲《晓雾》中京剧音乐元素及其演奏表现，南京艺术学院2014年硕士学位论文。

② 王秦：论筝曲《夜深沉》《今夕》京剧音乐元素的应用及表现，上海音乐学院2018年硕士学位论文。

③ 胡恺睿：论京剧“西皮腔”在现代筝曲《晓雾》中的运用，《黄河之声》2021年第2期，45-49页。

综合以上的资料，笔者发现大多数文献资料的研究都侧重于从演奏表现、作曲技法等角度进行分析，对实践中的理解和感悟相对较少。因此，笔本文加强了对京剧知识的学习，深刻把握古筝演奏技法与京剧风格特色，并深入分析笔者在演奏过程中的理解与感悟。

第一章 现代筝曲《晓雾》的创作概述

古筝与京剧一直以来存在着联系，古筝曾经在一些京剧作品中作为伴奏乐器，2013年在京剧《惜·娇》中作为主奏乐器出现后，许多作曲家们开始聚焦这件乐器，创造了更多“京剧古筝”的作品。^①王中山先生改编和创作了两首运用京剧元素的经典作品，分别是《夜深沉》和《晓雾》。这两作品既考虑到现代的演奏技法，又体现出独特的民族韵味。

第一节 《晓雾》的创作背景

现代筝曲《晓雾》是王中山先生于2006年创作的一首具有京剧音乐元素的现代古筝作品。作品的背景主要描写清晨时分薄雾朦胧的老北京什刹海，鸟儿此起彼伏的鸣叫声，后海花园中雾气缭绕，将紫禁城的角楼若隐若现地显现于我们眼前。同时，马路上奔波忙碌的行人，古老而高雅京剧艺术也成为了北京城中最为独特迷人地的一道风景线。

《晓雾》的主题音调是来源于京剧《卖水》曲牌中的西皮流水过门，是一首多段连缀体的音乐作品。京剧中的艺术手段，即“唱、念、做、打”以及西皮唱腔、板式、伴奏乐器贯穿了整首乐曲，体现了传统京剧的基本功，并将乐曲的每一部分巧妙地连结在一起，体现了京剧唱腔的活泼明快、高亢刚劲的特点。《卖水》的京剧素材出现在本曲的各个段落并予以延展。

这首作品是古筝音乐创作的成功尝试，在新时代审美体系下灵活运用传统文化素材，使古筝乐曲更具艺术性及感染力。^②

第二节 作曲家简介

王中山，河南南阳人，蒙古族，是我国古筝演奏家，中国音乐学院国乐系教授、博士研究生导师。中国音乐家协会古筝学会会长，中国音协社会音乐委员会副主任，中国民族管弦乐学会古筝专业委员会执行会长。^③

① 汪涵. 论王中山筝乐作品中京剧元素的运用—以《晓雾》《夜深沉》为例,《黄河之声》2020年第21期,41-43页.

② 席楠. 古筝曲《晓雾》的演奏技法与创作风格分析《戏剧之家》2022年第5期,92-93页.

③ 参见《师资队伍》，中国音乐学院官网，<https://www.ccmusic.edu.cn>，2024年3月25日访问。

王中山老师自幼习箏，曾得到数十位民间箏家的指导，有深厚的河南箏曲基础。幼时即其音乐上的天赋，多次参加省内比赛并获不少奖项。后考入南阳艺术学校，师从著名箏家赵曼琴先生。赵曼琴老师提出了“快速指序技法”，能用“快弹”代替“慢弹”，系统地学习并掌握了赵氏创立的“快速指序技法体系”之精髓。1986年以其全新的高难度技法演奏《打虎上山》轰动了中国首届古箏学术交流会，受到海内外专家学者注目。1988年考入中国音乐学院，师从著名箏教育家李婉芬副教授，李老师的严谨、细致的治学思想，使其箏艺进一步升华。

王中山老师在演奏风格上，首先是忠于原作与创造性的二度创作有机统一。他能够准确掌握乐曲所表达的内涵，了解乐曲有关的文化历史背景，同时注重与钢琴伴奏的密切配合。在此基础上，进行个性化与创造性的二度创作。其次，王中山老师的演奏具有历史感与时代感的融合。再次，王中山老师的演奏具有技巧与音乐表现的统一。

演奏技法创新是民族器乐艺术创新最为显著且直接的表现，王中山老师致力于研究创新演奏技法，使古箏作品演奏难度系数不断增大。在作品技法创作上，他系统的学习并运用西方作曲手法，从民间鼓乐和京剧音乐领域中汲取养分，大胆的借鉴京剧音乐元素运用于古箏作品创作中，成功的创作出了《晓雾》、《夜深沉》等运用京剧元素的古箏新作，使得京剧音乐与古箏音乐发生了诸多的交融与关联。^①

---

① 凌旭丹：箏曲《晓雾》中京剧音乐元素及其演奏表现，南京艺术学院 2014 年硕士学位论文。

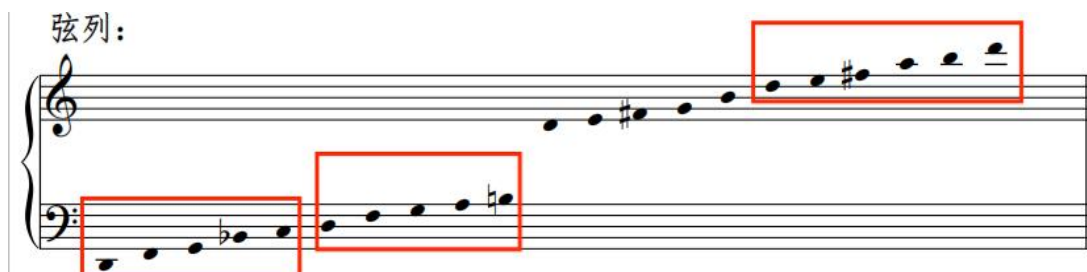
第二章 现代筝曲《晓雾》中京剧元素的运用

京剧，又称为平剧、京戏等，被誉为“中国国粹”，享有“国剧”的美誉。其受众群体不仅遍布中国各省市，而且在国际社会上也享有广泛的声誉，主要流行于北京及其周边地区。唱腔是京剧音乐中不可或缺的核心部分，是将“唱、念、做、打”四种表演艺术手段有机融合的产物，其种类丰富多彩，以西皮腔、二黄腔为主要唱腔。每个唱腔都有属于自己独特的韵律和节奏，例如中板、慢板等。不同的唱腔在表演中也具有不同的功能表现，既有表现抒情功能的唱段，也有以叙事功能为主的唱段。筝曲《晓雾》中运用了大量的京剧元素，本章分别从定弦的运用、旋律素材的运用、艺术手法的运用以及声腔板式的运用进行分析。

第一节 定弦的运用

筝曲《晓雾》定弦采用的是五线谱的记谱方法（谱例 2-1）。王中山先生突破了古筝传统的五声调式。前半部分的定弦与传统的五声音阶排列方式几乎没有变化，在固定调 C 调的基础上加以创新，形成无固定规律的人工调式。在定弦中，形成了中国传统民族调式 B 宫系统清乐音阶（D-F-G-降 B-C）、F 宫系统雅乐音阶（D-F-G-A-B），以及高音区的 D 宫五声音阶（D-E-升 F-A-B），而宫调式则是京剧西皮声腔中最常见的调式。在乐曲定弦中，选用的音程都是规整的和谐音程，它能营造出一种独特的音响效果，整体的音响效果类似于京剧的传统伴奏乐器所营造出来的氛围。这样的定弦方式能够使乐曲更具有表现力，给听众带来不一样的感受。

谱例 2-1：《晓雾》定弦

（谱例来源：中国古筝网）

第二节 旋律素材的运用

现代筝曲《晓雾》的旋律素材来源于京剧《卖水》选段中西皮流水板的过门（谱例 2-2）。王中山先生在创作此旋律片段的基础上进行多次加花变奏，充分运用了不同的调式调性与音域的特点，使京剧音乐旋律更加丰富多彩。同时，也能更好的展现出老北京的京腔京韵色彩和京剧音乐的独特魅力。

谱例 2-2：京剧《卖水》选段，西皮流水过门

1=E 西皮流水	卖 水	管 波 演 唱
<u>5 3 6</u> <u>5 i</u> <u>6 5 3 6</u> 5: <u>i 6 5</u> <u>3 6 5</u> <u>6 5 3 5</u> 6 0 <u>i 5 6</u> <u>i 6 5</u> <u>3 5 6 i</u> 5 0	(唱)	清早起来什么镜子照？梳一个油头什么花儿香？
<u>3 6 5 6</u> <u>i 6 i</u> <u>5 6 i i</u> 6. 5 <u>3 6 5 6</u> <u>i 6 5</u> <u>6. i</u> <u>5 i 6 5</u> <u>6. i 5</u> <u>6 5 3 6</u> 5 0		脸上擦的是什么花儿粉？口点的胭脂是什么花儿红？
<u>5 3 6</u> <u>5 i</u> <u>6 5 3 6</u> 5: <u>i 6 5</u> 3 5 <u>6 5 3 5</u> 6. 0 <u>i 5 6</u> <u>i 6 5</u> <u>3 5 6 i</u> 5. 0	(数板)	清早起来菱花镜子照，梳一个油头桂花儿香，
<u>3 6 5 6</u> <u>i 6 i</u> <u>5 6 i</u> 6. 5 <u>3 6 5 6</u> <u>i 6 5</u> <u>3 5 6 i</u> 5. 0 <u>5 3 6</u> <u>5 i</u> <u>6 5 3 6</u> 5:		

（谱例来源：歌谱简谱网）

在乐曲《晓雾》中多次出现主题动机 re-si-mi-re (2732)。在第一段中共出现了三次主题动机：第一次动机出现在乐曲第一段第 7 小节的左手声部（谱例 2-3），这句旋律是从京剧《卖水》片段中西皮流水板的过门发展而来的，体现出清晨的老北京什刹湖畔被薄雾笼罩，若隐若现的建筑物，仿佛身临仙境之中，令人心旷神怡。

谱例 2-3：《晓雾》第 7 小节

（谱例来源：中国古筝网）

第二次动机出现在乐曲第 9 小节，左手声部的高八度主题动机（谱例 2-4），右手的十六分音符连绵不断，令听众感受到京剧音乐一贯的旋律线条。伴随着晨雾逐渐消散，阳光穿过薄雾照射在紫禁城角楼上，鸟儿此起彼伏的鸣叫声，则增添了一份宁静与祥和。该部分所展现的音乐韵律，极富有视觉效果，并让听众沉浸其中。

谱例 2-4：《晓雾》第 9 小节

（谱例来源：中国古筝网）

乐曲第 19 小节，乐曲慢板部分出现第三次动机，在右手的高音区部分加入了琶音技法的主题动机 2732（谱例 2-5）。清晨晨曦，薄雾渐消，天气也逐渐晴朗，在阳光的照耀下老北京城渐渐苏醒，喧嚣的车声、人声，鸟鸣声逐渐响起，预示着新的一天即将开始。

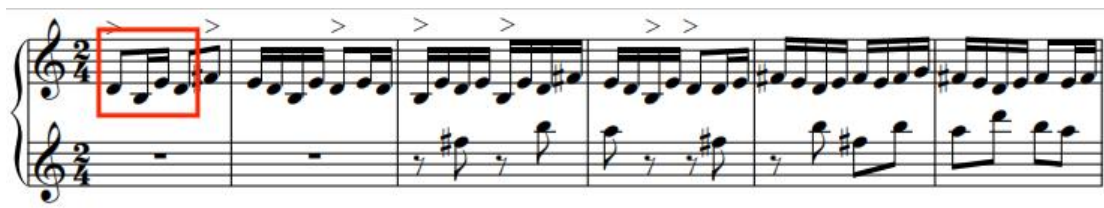
谱例 2-5：《晓雾》第 19 小节

（谱例来源：中国古筝网）

在乐曲第 206 小节（谱例 2-6），主题动机再次出现。左右手声部交替演奏，旋律更富有表现力，节奏更加紧凑，速度也越来越快，主题动机更加独特鲜明，将演奏情绪推向最高点。

谱例 2-6: 《晓雾》第 206 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

最后, 尾声部分运用了古筝泛音的演奏技法将乐曲的主题动机重新呈现(谱例 2-7), 使乐曲从热闹的、活跃的回归到安静、飘渺、温暖的音乐形象, 为后续引子材料的变化再现段做好铺垫, 加强了古筝音乐的感染力。

谱例 2-7: 《晓雾》尾声

(谱例来源: 中国古筝网)

在三次主题动机相继出现后, 又分别在不同的段落出现了主题动机的变奏发展。第一次主题变奏出现在乐曲第 28-30 小节(谱例 2-8)即“稍自由”段落, 在原来的主题动机基础上, 利用右手高音区加入了琶音和轮指演奏技法进行变奏, 在力度上由弱到强再到弱的处理方式进行表达, 最后以弱收音, 创造出不同层次的音乐张力。在第 31-32 小节, 加入了装饰音的演奏技巧, 将主题旋律进行上行五度的变奏发展, 从而更生动地表现出乐曲的情感和内涵。

谱例 2-8: 《晓雾》第 28-32 小节

(二) 稍自由

p

p *pp*

慢起

(谱例来源: 中国古筝网)

乐曲的第 52-59 小节 (谱例 2-9), 开始出现了主题的第二变奏, 该部分的曲式结构是由两个乐句 (a, a) 组成的 4+4 方整性乐段。左手运用连续的十六分音符五连音级进上下行与右手的长轮指演奏技法相互配合, 使主题动机更加清晰, 且增强了音乐的律动性。

谱例 2-9: 《晓雾》第 52-59 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

第三次主题变奏是从乐曲第 104 小节开始(谱例 2-10), 通过左右手巧妙的配合, 右手声部采用弱起节拍, 运用长摇指的演奏技法, 使音乐具有冲击性, 加上左手声部的十六分音符与切分音符相结合的伴奏方法, 将乐曲的主题动机完整且清晰的呈现出来。在第 109 小节, 将主题进行上行二度的变奏, 通过此次变奏, 展现出清晨的薄雾已消散, 马路上的行人开始了一天的奔波与忙碌的情景。

谱例 2-10: 《晓雾》第 104-109 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

乐曲第四部分是主题的第四次变奏，从 117 小节（a 句）开始（谱例 2-11），在原主题动机 2732 的基础上，运用左手止音的技法将主题加以变奏。第 125 小节（a¹ 句）是由 a 句下行三度加右手拍击琴盒的技法将主题进行变奏。“慢起渐快”的速度以及“由弱渐强”的力度变化将音乐的情绪逐渐推向最高点。

谱例 2-11：《晓雾》第 117-125 小节

The image displays three systems of musical notation for piano. The first system, labeled '(四) 慢起渐快', shows a treble and bass staff with a melodic line in the treble and accompaniment in the bass. Dynamics include *mp* and *p*, and a note '(左手止音)---' is present. The second system features an accent mark (>) and a red 'a¹' marking. The third system continues the bass line with a final note marked with a fermata.

（谱例来源：中国古筝网）

乐曲第 206-223 小节（谱例 2-12），是主题的最后一次加花变奏，左右手声部的快速指序交替演奏。第 216-219 小节，左手的十六分音符主题动机清晰可见，同时运用右手长摇的演奏技法将主题动机上行五度进行加花变奏，音乐的主题性不变，巩固全曲的核心主题。第 220 小节-223 小节又回到了乐曲的主题动机 2732。

谱例 2-12: 《晓雾》第 206-223 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

在乐曲《晓雾》中有三个插部结构相似, 都运用了京剧中西皮快速流水板的元素, 与乐曲的主题动机交替演奏。

第 61-89 小节是乐曲的第一个插部(谱例 2-13), 采用了 1/8 拍的节奏, 是以乐曲主题动机“2”和“7”为主的西皮快速流水板。在演奏上, 左手运用点滑音的技法, 与右手的轮指技法相互配合, 渐进式地加快演奏速度。这种演奏方式不仅延续了乐曲地主题, 丰富了乐曲地音响效果, 同时还展示了演奏者熟练的演奏技巧和独特地艺术魅力。

谱例 2-13: 《晓雾》第 61-89 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

第 148-205 小节是乐曲的第二个插部结构(谱例 2-14), 采用了 1/4 拍的节奏, 与第一个插部结构相类似, 同样围绕着主题旋律展开, 与此同时, 该插部还运用了京剧中的西皮流水板, 从而使旋律变得灵巧、富有弹性。

谱例 2-14: 《晓雾》第 148-205 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

最后一个插部在乐曲第四段, 双手交替点奏部分(谱例 2-15), 旋律与前两个插段相同, 运用双手点奏的技法演奏, 速度较快, 展现出京剧中“催”的特点。整个插部结构不仅与乐曲主题紧密相连, 而且从旋律及节奏的层面上进一步丰富了乐曲的内涵, 为听众带来崭新的音乐体验。

谱例 2-15: 《晓雾》第 177-205 小节

(谱例来源: 中国古筝网)

第三节 艺术手段的运用

京剧作为中国传统的文化艺术形式之一,其表演艺术独具特色。其中,“唱、念、做、打”不仅是京剧表演过程中的四种艺术手段,同时也是京剧的四大基本功。在京剧表演过程中,演员需要通过这四种艺术手段来呈现出角色形象和情感,从而达到传递情感、感染听众的艺术效果。在筝曲《晓雾》的曲式结构中,京剧的四种艺术手段被广泛地运用,即唱、念、做、打,从而赋予了这首古筝作品更加深刻的文化内涵和艺术魅力。

一、“唱”的运用

“唱”段是指京剧唱腔技法,讲究“字正腔圆”,抒情性较强。唱腔中的快、慢、缓、急、拖腔等都是为了表现京剧中人物的心情。

在《晓雾》引子部分“舒缓、飘渺地”运用了京剧艺术手段中地“唱”段(谱例 2-16),美妙而轻柔地旋律,塑造出生动而立体音乐形象。在演奏引子时,通过左右手巧妙的配合,音量由弱(p)开始,在加入左手的单音旋律时右手的音量可稍微突出并达到中弱(mp)的效果,以便加强旋律的流动性和舒缓性,展现出一幅虚无缥缈的画面,使音乐更加生动形象。

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/516004220002011003>