

浅析古筝表演艺术家袁莉的《渔舟唱晚》演奏技法细节与当代演绎创新

宋星婉

广东省古筝学会 广东广州 510000

摘要:《渔舟唱晚》作为古筝艺术的经典传世曲目,其演绎传承始终与时代审美演进深度呼应。古筝表演艺术家袁莉以深厚专业功底为支撑,在该曲目演绎中实现了传统技法的精准传承与当代审美的创新融合。本文以袁莉演绎的《渔舟唱晚》为研究对象,运用文献研究法、音频分析法与对比研究法,系统梳理当代筝曲演绎现状与创新诉求,重点解构其演奏中左右手核心技法的细节处理,探究其在音色塑造、速度把控、意境诠释维度的当代演绎创新路径,提炼其演绎实践对古筝行业传承发展的借鉴意义。研究表明,袁莉的演奏恪守古筝艺术传统精髓,以个性化技法表达与时代化演绎理念,为经典筝曲当代传播与创新发展提供典型范式,对引领行业传承方向、推动传统民乐现代化转型具有重要价值。

关键词: 传统民族音乐; 古筝表演; 《渔舟唱晚》; 演奏技法; 演绎创新

前言

古筝作为中国传统弹拨乐器代表,承载数千年民族文化底蕴,经典曲目f演绎传承是民族音乐发展的核心议题。《渔舟唱晚》自20世纪30年代娄树华改编而来,以悠扬旋律与深厚文化内涵,成为古筝领域核心经典。在社会文化发展与审美多元背景下,传统筝曲演绎面临“守正”与“创新”双重挑战,如何在传承传统技法与文化内涵基础上适配当代审美,是古筝艺术发展的关键命题。活跃于国际舞台的古筝表演艺术家袁莉,兼具扎实功底与国际视野,其《渔舟唱晚》演绎以独特技法与创新理念赋予曲目时代活力,为筝曲传承创新提供优质实践样本。基于此,本文以袁莉演绎为切入点,遵循“现状审视—技法解构—创新分析—意义提炼”逻辑,剖析其技法细节与创新路径,以期丰富研究成果、为行业发展提供指引。

一、当代筝曲演绎之现状审视与创新诉求

(一) 当代筝曲演绎的整体格局

伴随民族音乐复兴与文化自信提升,当代古筝艺术蓬勃发展,筝曲演绎形成多元共生格局。演绎主体上,专业院校演奏家重技法规范、民间艺人显地域韵味、青年学习者偏个性化与现代元素;演绎内容上,《渔舟唱晚》等经典传统筝曲与现代创作筝曲并重,后者在题材、技法等方面持续突破。同时,当代筝曲演绎存在突出问题:一是传统曲目演绎同质化明显,部分演奏者对传统

技法理解肤浅、缺乏文化内涵挖掘;二是现代创新陷入“过度创新”误区,盲目融入西方元素或现代技术,忽视传统精髓。在当今国际传播语境下,如何让传统筝曲获国际受众认同、实现文化传播与审美认同双重目标,成为重要挑战。

(二) 当代筝曲演绎的创新诉求

当代审美语境下,受众需求呈现多元、个性、时代化特征,对筝曲演绎创新提出明确诉求。受众层面,年轻受众侧重音乐叙事性、情感共鸣与形式创新,需传统精髓与现代审美融合;中老年受众重视传统韵味传承,要求创新适度不脱离传统根基。行业发展层面,演绎创新是古筝艺术可持续发展的核心动力,具体涵盖三方面:技法创新需拓展传统技法表达形式,丰富音色层次;意境创新需结合当代文化语境重构解读、注入情感;传播形式创新需适配现代媒介,拓展线上与国际传播边界。袁莉作为兼具传统功底与国际视野的演奏艺术家,其对《渔舟唱晚》的演绎精准回应了这些创新诉求,为当代筝曲演绎创新提供了有益探索^[1]。

二、袁莉《渔舟唱晚》演奏技法细节解构

袁莉毕业于上海音乐学院古筝专业硕士学位,受教于国内顶尖古筝教育家,系统掌握传统与现代演奏技巧,并长期活跃于国际各乐团舞台,积累了丰富跨文化演出经验,形成一套精准、细腻且兼具传统韵味与现代表现力的演奏风格。在《渔舟唱晚》演绎中,她将扎实技法功底与个性化表达完美融合,左右手核心技法的细节处

理极具特色，构成其演绎风格的核心标识。

（一）左手核心技法的细节处理

左手技法是古筝塑造音色、渲染情感、营造意境的核心手段，传统技法以揉、按、滑、颤为主，袁莉在演绎中对其进行细腻化、层次化处理，赋予旋律更丰富的情感韵味。其中，揉弦技法的层次化把控尤为鲜明：慢板段落采用“轻揉慢颤”，以轻柔力度、舒缓频率与小幅度动作，营造出宁静悠远的意境，契合“晚霞映江、渔舟初归”之景；演奏核心旋律“5 3 2 1 6 1 2 3”时，更针对不同音高调控揉弦轻重，强化旋律层次。快板段落则转为“快揉重颤”，通过提速、加力、扩幅，凸显节奏感与灵动性，刻画“渔舟归航、欢声笑语”的欢快场景。滑音技法的精准控制同样突出，慢板用小幅度慢速度回滑保障旋律流畅，快板以上行快速滑音增强推进感；同时注重与揉弦结合，提升过渡自然度与韵味醇厚感。颤音技法呈动态变化，慢板低频慢颤显宁静，旋律高点高频快颤增张力，尾声渐弱渐慢至无颤音，营造出余韵悠长的深远意境。

（二）右手核心技法的细节处理

右手技法是古筝发声、控速、塑形的核心，传统核心技法涵盖勾、托、抹、挑、轮指、扫摇等，袁莉在演绎中对这些技法进行精准化、个性化处理，实现音色统一与层次丰富的平衡。轮指技法的音色统一与层次构建是核心亮点：慢板段落轮指速度均匀、拨弦力度精准，不同音区音色高度统一，赋予旋律细腻流畅的丝缕质感，演奏慢板长音“3”时，以长轮指配合自然力度起伏形成呼吸感力度曲线；快板段落通过轮指密度变化区分主次，主旋律用高密度轮指强化突出性，伴奏声部用低密度轮指弱化音量，实现层次分明的表达效果。扫摇技法的力度渐变与节奏把控颇具特色，快板段落突破传统均匀力度模式，上行乐句力度由弱渐强凸显旋律趋势与场景感，下行乐句由强渐弱保障过渡自然，且扫摇衔接流畅，实现节奏精准与音色纯净的统一。勾托抹挑精准配合，指法切换流畅、力度可控，使旋律线条清晰；旋律转折与重音处巧用倚音、波音等装饰音，既增强韵味与欢快感，又丰富了音乐表达。

（三）左右手配合的节奏与呼吸把控

左右手配合的默契程度直接影响音乐整体性与表现力，袁莉在演绎中注重节奏精准性与呼吸连贯性，实现“技”与“情”的完美融合。节奏把控上，慢板段落通过细腻分句处理，使左右手配合呈现自然呼吸感，如乐句结尾处通过右手力度减弱与左手技法渐收实现自然停

顿，增强音乐叙事性；快板段落则实现节奏精准同步，同时通过力度变化区分旋律与伴奏声部，右手演奏主旋律时力度增强，左手伴奏时减弱，凸显旋律线条并增强层次感。呼吸把控上，以“整体呼吸”为核心划分呼吸单元，使每个单元内情感表达完整，如从引子到慢板第一段为一个呼吸单元，通过技法推进与力度变化实现“晚霞初现”到“渔舟初归”的意境过渡；从慢板第二段到快板第一段为另一呼吸单元，通过力度增强与节奏加快实现“宁静悠远”到“欢快灵动”的情感转折，使整首乐曲演绎浑然一体、情感流畅^[2]。

三、袁莉《渔舟唱晚》当代演绎创新路径

袁莉在《渔舟唱晚》演绎中，不仅精准传承传统技法，更基于当代审美语境与国际传播需求，探索出独具特色的当代演绎创新路径。其创新并非背离传统，而是在传统根基上的适度突破，主要体现在音色塑造、速度处理、意境诠释三个维度，实现传统韵味与现代审美的完美融合。

（一）音色塑造：传统温润与现代多元的融合

音色是古筝艺术表达的核心要素，传统演绎以温润醇厚、纯净自然为音色特质，强调“以韵补声”。袁莉在演绎中坚守传统温润音色根基，融入现代音色审美，通过精准控制触弦位置与力度，塑造多元丰富的音色层次。触弦位置突破单一局限：慢板在琴弦中段触弦，借共鸣丰富的特质营造“晚霞映江、宁静悠远”意境；快板靠近岳山触弦，以明亮清脆、穿透力强的音色强化节奏感与欢快氛围；尾声在琴码与中段间触弦，用柔和朦胧音色营造余韵，形成“温润—明亮—柔和”的多元音色层次。触弦力度采用动态化控制，慢板轻柔均匀显舒缓，旋律高点与情感高潮处渐变增强张力，快板扫摇力度强弱渐变增强叙事性，同时结合左手揉按滑颤技法修饰音色，实现传统温润与现代多元的融合^[3]。

（二）速度处理：传统匀速与现代弹性的结合

速度是音乐表达的关键维度，传统《渔舟唱晚》以“慢板舒缓、快板明快”的平稳速度为演绎逻辑。袁莉在演绎中融入现代弹性速度理念，借速度细微起伏强化叙事性与灵动性，打破演绎僵化困境。慢板摒弃“匀速舒缓”模式，以“微弹性速度”实现乐句“渐慢—渐快”的动态变化，赋予旋律呼吸感；演奏核心旋律“5 3 2 1 6 1 2 3”时，精准呼应“晚霞变幻、渔舟缓行”的意象。快板则以“快慢交替”的弹性速度适配旋律起伏，上行稍快增强推进感，下行放缓提升舒缓感，转折处自然停顿过渡。同时，袁莉在慢板情感抒发与快板节奏转

折处适度运用自由速度（Rubato），兼顾个性化表达与乐曲整体连贯性。

（三）意境诠释：传统场景与当代情怀的延伸

《渔舟唱晚》传统演绎的意境核心为“渔舟归航、晚霞映江”的田园场景，承载宁静悠远、悠然自得的情感内核。袁莉在演绎中坚守这一传统核心，同时结合当代社会文化语境，将意境诠释延伸至“人与自然和谐共生、对美好生活的向往”的当代情怀，实现传统与当代审美的深度融合。慢板段落以轻柔轮指、细腻揉弦等细腻技法勾勒传统场景，传递“宁静祥和”之感，契合当代人对内心宁静的追求；快板段落将传统“归航欢腾”场景升华为“丰收喜悦、美好生活”的当代表达，以欢快节奏、明亮音色强化情感张力，融入适度国际音乐元素提升意境普适性；尾声段落以渐弱力度、柔和音色营造余韵悠长效果，传递对自然的敬畏与生活的热爱，有效增强了曲目当代生命力。

四、袁莉演绎实践的行业传承与发展启示

袁莉作为古筝表演艺术家，其《渔舟唱晚》演绎实践展现了深厚专业功底与独特艺术风格，形成“传统为基、创新为翼”的演绎范式，为当代古筝艺术传承发展提供了重要启示，对引领行业方向、推动传统民乐现代化转型具有重要价值。

（一）坚守传统根基：明确传承核心与方向

袁莉的演绎实践证明，传统是古筝艺术的根基，创新必须建立在扎实传承基础上。当代古筝艺术传承，首先要坚守传统技法核心精髓，深入学习揉按滑颤、勾托抹挑、轮指扫摇等传统技法，掌握其规范与韵味，袁莉系统的专业训练使其具备扎实传统功底，这是创新演绎的基础，因此青年演奏者需重视传统技法系统学习，研究前辈演绎风格与技法细节，掌握传统韵味与文化内涵。其次，要深入挖掘传统曲目的文化内涵，实现“技”与“道”的统一，《渔舟唱晚》等传统筝曲不仅是技法载体，更承载深厚民族文化与情感内涵，袁莉的演绎之所以具有感染力，关键在于其深入理解曲目意境与情感，并通过技法精准传递，因此当代传承需超越技法层面，实现技法与文化遗产的统一。

（二）坚持适度创新：探索传统与现代的融合路径

袁莉的演绎实践为传统筝曲适度创新指明路径，其创新坚守“不脱离传统、不盲目跟风”原则，实现传统与现代的深度融合。对当代古筝创新而言，一是需立足当代审美，探索传统技法与现代审美的融合点，袁莉在

音色、速度、意境维度的创新兼顾传统韵味与现代表现力，极具借鉴价值；二是需注重创新的个性化与差异化以规避同质化，当代演奏者应立足自身功底探索独特路径；三是需适配国际传播需求，挖掘传统筝曲的人类共同价值内涵，以普适性表达推动古筝艺术走向国际，其创新实践为这一方向提供了有益启示。

（三）拓展传播渠道：推动古筝艺术的当代传播

袁莉的演绎实践为古筝艺术当代传播提供了有益探索，其兼具传统韵味与现代表现力的风格适配多元传播渠道。当代古筝传播需从三方面推进：一是适配现代媒介，探索线上有效形式，将经典演绎制成短视频、音频专辑通过主流平台传播，开展线上直播与大师课扩大范围；二是创新线下传播提升体验，结合文旅融合在公共文化场所演出，采用“古筝+其他乐器”形式增强观赏性；三是推动跨文化传播，借鉴其经验加强国际乐团合作与巡演交流，将古筝纳入国际文化交流项目，助力其国际化传播。

结束语

《渔舟唱晚》的演绎传承是当代古筝艺术发展的重要课题，古筝表演艺术家袁莉以扎实专业功底为支撑，在该曲目演绎中实现了传统技法精准传承与当代审美创新的深度融合，形成了独具特色的演绎风格。本文立足行业专家视角，系统梳理当代筝曲演绎现状与创新诉求，解构袁莉演奏技法的细节特色，探究其当代演绎创新路径，并提炼其演绎实践对古筝行业传承发展的借鉴意义。研究表明，袁莉左手揉按滑颤的层次化把控、右手轮指扫摇的精准化处理及左右手配合的呼吸感营造，是其演绎风格的核心标识，其创新路径聚焦音色、速度、意境三个维度，实现了传统与现代的有机融合。这一兼具传承深度与创新高度的演绎实践，不仅为《渔舟唱晚》注入了新时代的艺术活力，更引领了经典筝曲当代化演绎与国际化传播的创新方向。

参考文献

- [1]王莉萍.新时代古筝艺术的传播与发展探究[J].大观(论坛),2024(3):60-62.
- [2]沈昕彤.现代古筝演奏技巧简析[J].艺术评鉴,2023(10):35-38.
- [3]焦雅鑫.筝曲《渔舟唱晚》作品分析[J].音乐鉴赏,2025(1):4-6.