

“蒋凡先生古诗词吟唱会”在山东大学举办引共鸣

唱美古诗词，唱活其精神

记者 师文静

古诗词传播声情并茂

蒋凡先生是福建泉州人，复旦大学中文系教授，中国古典文学与古代文论专业博士生导师。蒋凡幼承家学，从小就听父亲吟唱古诗词，也从小习玩各类民族乐器，受此浸润和熏陶，对古诗词吟诵、吟唱情有独钟。后来，蒋凡师承郭绍虞、朱东润等古典文学研究大家，聆听过这些老先生的吟唱。他拥有古诗词文吟唱的深厚功底，也积累了丰富的实践经验。

“人生不相见，动如参与商。杜甫的《赠卫八处士》，写得很生活化，也很感人。这首诗抑扬顿挫，应吟唱出其中对友情、人生真挚热烈的感情。”

“李白的《早发白帝城》可以借助京剧的西皮流水、川江号子等进行吟唱；而《赠汪伦》因为写的是安徽乡下，吟唱的时候带有方言的色彩，用方言唱更好听；《将进酒》真情、真性，乐调要配合情绪的变化，体现苍凉悲怆。我们唱活了李白的诗，就唱活了唐代的很多精神传统……”

秋日良辰美景听雅音，人生一件赏心乐事。古诗词吟诵会上，蒋凡先生吟唱了《诗经》中的作品以及李白、杜甫、孟浩然、张若虚、白居易、苏轼等诗词大家的诗词，经典作品以配乐吟唱的形式再次感染大家。蒋凡的吟唱中，《诗经·关雎》热情又雅致；《春江花月夜》追求抑扬之美，境界高妙；王翰的《凉州词》则唱得既婉转又豪气；《赠卫八处士》唱得自然灵动又情感深切；《将进酒》则在吟唱中将一浪又一浪的情绪推向高潮；《一剪梅·一片春愁待酒浇》展现江南韵味，音乐与文学交相辉映，古诗词以一种更情真意切、更可听可感的方式引发大家的共情。古诗词传播也可以声情并茂，感人肺腑，不仅吟唱会现场座无虚席，直播活动也吸引了大批观众。

“蒋凡先生古诗词吟唱会”在山东大学文学院副教授吕玉华的努力下得以成功举办。吕玉华跟随蒋凡读博士时，常听老师拉二胡吟诵古诗，古诗的艺术美感令人难忘，所以她希望更多学子能听到老师的诗词吟唱。在山东大学文学院杜泽逊院长等领导和各部门同事的大力支持下，这场视听盛宴得以呈现。谈及这场吟唱会的效果，吕玉华说，近年来传统文化热，她也能感觉到年轻学子对古诗词吟诵的主动寻求，她在上课时，学生们对唐代诗歌的格律、内在的音乐性非常感兴趣，希望听到原汁原味的吟唱版，以体会诗词的艺术美感。正因为学生们对此感兴趣，这场吟唱会受欢迎的程度出人意料。

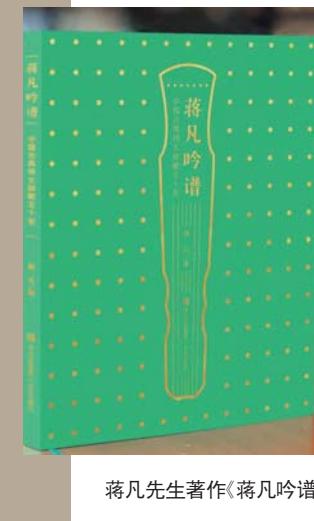
在专业国乐乐团伴奏下聆听蒋凡先生吟唱，这样的机会很难得。传统音乐解读诗词，诗词丰富传统音乐，带来的是非凡的美感和意蕴。青岛八骏室内乐团的青年演奏家皆毕业于国内知名专业音乐院校，任教于青岛各大高校，

“蒋凡先生古诗词吟唱会”9月23日在山东大学举办，并在齐鲁壹点全程直播。伴随着专业国乐乐团八骏乐团的演奏，年过八旬的复旦大学教授、博士生导师蒋凡先生以优美韵律，声情并茂地吟唱经典作品，分享其文学心得，每首吟唱都是清音雅律、意境悠远，让观众生发出很多感慨和共鸣。

蒋凡先生接受齐鲁晚报记者专访，畅谈古诗词吟诵的魅力和心得，以及当下的吟诵热、国学经典传承等话题。蒋凡表示，传唱古诗词，把它唱美、唱活，让古诗词真正亮丽起来，引发人们的情感共鸣，传承并弘扬中华优秀传统文化。

蒋凡先生

蒋凡先生著作《蒋凡吟谱》

奏会与蒋凡先生的吟唱完美配合，音乐设计上呈现很丰富的视听意境。比如吟唱《春晓》时，我们会用笛子来模仿风声，用古筝模仿雨后屋檐滴落的水声，二胡高音部分模仿鸟叫声，再加上蒋凡先生古朴的吟诵，呈现不一样的古诗意境，更具感染力。”

让吟诵呈现出丰富性

数千年流传中，古典诗词歌赋都是有声的，辞赋、诗、词、散文、骈文都可以吟唱。蒋凡先生学养深厚，在文学、音乐的教学、演奏等方面沉潜数十年，出版了《蒋凡吟谱》，并与八骏乐团一起演奏录制成音频，立体呈现古诗词吟诵、吟唱，他希望大家传唱古诗词，把它唱美、唱活，让古诗词真正亮丽起来，引发人们的情感共鸣。“蒋凡先生古诗词吟唱会”的演出曲目，就来自其研究中的代表性作品，以唐诗为主，兼顾宋词，重点吟唱了李白、杜甫等大家的诗作。

蒋凡称，诗词文学由形、音、义三者构成，音就是指耳朵所听到的声音韵律美，以唐诗为例，唐诗能从繁华的中原文化圈，辗转传到茫茫大漠、边陲角落，依靠的是文人雅士的诗酒酬唱、教坊乐工的传唱等，而今天我们很难再听到原汁原味的、曾经辉煌的唐音了。

蒋凡多年心血积累，在古诗词吟唱上涉猎很广，涵盖古典文学各种体裁。他称，古体诗表面上不讲平仄格律，实则有内在音律，吟诵时看似随意，其实有内在的感情节奏和抑扬顿挫的转折，更强调气势；格律诗本身讲究平平仄仄，音乐性很强；散文、骈文各有各的规律，对仗工整，比如“马，蹄可以践霜雪，毛可以御风寒”，停顿的运用，工整的对仗，都可以呈现出其音乐性；“双声叠韵、对仗等都是汉语独有的，有独特内在音乐性，这就需要靠人来感悟

其艺术性。”

那么，如何将古诗词唱美、唱活呢？谈及古诗词吟唱的传承，挖掘与弘扬，蒋凡称，目前吟诵、吟唱古诗词有两种方式，一种是直接拿古人流传下来的琴谱，作为一种艺术歌曲来歌唱，比如词是可以直接吟唱的，有多种明清琴谱，但这些琴谱中有人谱曲很好，有人谱的曲子并不好，个人修养不同，对诗词内在声律的把握也不同；另一种是我们依照古代作品，重新给古诗词谱曲。蒋凡治学严谨，在文史哲方面功力深厚，兴趣也很广泛，涉猎音乐、书法等，这种兼收并蓄让他对古诗词曲谱的改编或全新吟唱也包容兼蓄、不拘一格，比如保留方言吟诵，除了民乐雅乐呈现，还广泛吸取昆曲、古琴曲、京韵大鼓、川江号子等音乐元素，让吟诵呈现出丰富性和多元性。

雅跟俗相互影响提高

近年来，传统文化热回潮，诗词热，吟唱也热，在自媒体平台上就有不少古诗词吟唱引发关注。

蒋凡认为，古诗词吟唱的大众化，还需要大家提高古诗词声律、语言知识等水平，唱好古诗词，其精神自然就出来了。

比如大家耳熟能详的歌曲《明月几时有》，就是演唱苏轼的作品。蒋凡称，苏轼的《水调歌头·明月几时有》有一种淡淡的悲凉，也有旷达禅悟的澄明心境，歌曲照顾到古诗词的声律、情绪、意境，才是好作品。

蒋凡认为，我们现在自己谱曲唱古诗词，能够照顾到声律就比较好，但很多唱古诗词作品的人不管声调韵律，直接作为流行歌曲唱，不作为古典诗词来吟唱，可能会失去古典诗词的意境。“我看到，网上有的人把古诗词当歌曲唱，有的人还用京戏的西皮流水来唱李白的诗，用京戏不是不

可以，但不能完全一板一眼，唱成流水板，没有照顾到古诗词声律，古诗词的活力和情绪就失去了。”蒋凡称，他感觉到越来越多的人对古诗词吟唱感兴趣，但最大的毛病和问题可能就是不遵循古诗词的声调韵律。

古诗词吟诵怎样才能更好地大众化传播呢？蒋凡认为，张口朗读古诗词是初步，想要再提高，就要经历吟诵、吟唱、歌唱等阶段，其内在的音乐成分层层递进，悦耳动人的艺术力量也随之逐步提高。“古诗词吟唱需要懂得更多古诗词声律、语言知识，或者做一些这方面的训练。这就是过去学生要跟着老师吟诵，自己不能乱读的原因。现在诗词吟诵很热，大家都唱，这很好，但很多方面还需要提高。雅跟俗，普及跟提高，是辩证矛盾的关系。如果不提高就不能更好普及，如果大家都尽量按照古诗词的格律来展开吟诵，古诗词的情感能表达出来，提高吟诵水平，唱出不同的境界、感情，形成大众习惯，就能很好地普及了。雅跟俗流转，相互影响提高。”

古人总结唐宋中古音的四声规律是“平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强。去声分明哀远道，入声短促急收藏。”蒋凡表示，典籍中有很多古诗词吟诵的宝贵资料，需要花非常多的力气去整理、创作，让它变成可以符合从古代到现在艺术发展规律的新东西、好东西。就像吟唱出来的《将进酒》与读出来的，有完全不一样的活力。

蒋凡说，我们的吟诵、吟唱不是为了炫技，而是要把文学史变成有声音、有活力、有生命的作品来传播。“文学史要活起来，不仅要有色彩、形貌，还要有声音。这些最后变成一种体验文学的内在激情、境界和意境。把古诗词唱好了，也就把它的精神唱出来了。文学的情感、意境是音乐的灵魂，而音乐又把文学变成了它的血脉。”