

声景·诗境·文心：评两场《宋风雅颂》新作品音乐会

李诗琪

浙江音乐学院，中国·浙江 杭州 310024

摘要：宋代诗词是中华优秀传统文化的璀璨瑰宝，其独有的山水意境、人文情怀与审美气韵，构筑了宋韵文化的核心底色。《宋风雅颂》系列新作品音乐会是浙江音乐学院教学改革项目与国家级大学生创新训练计划项目的实践成果，至今已成功举办两场专场室内乐演出。本文从声景、诗境、文心三个维度，解读新作品的音响美学与古典意境，同时结合创新创业实践等多元探索，剖析青年群体视角下宋韵文化活化传播的路径与价值，为中华优秀传统文化的年轻化、市场化、大众化创新传承提供可参考的实践范式。

关键词：《宋风雅颂》；宋韵文化；音乐创作；创新创业

Soundscapes, Poetic Landscapes, Literary Mind: Reviewing Two New "Song Feng Ya Song" Concerts

Li Shiqi

Zhejiang Conservatory of Music, China Zhejiang Hangzhou 310024

Abstract: Song Dynasty poetry is a brilliant treasure of China's excellent traditional culture. Its unique landscapes, humanistic feelings, and aesthetic charm form the core essence of Song-style culture. The "Song Style Elegance" series of new works concerts is the practical outcome of teaching reform projects at Zhejiang Conservatory of Music and the national college student innovation training program, and so far, it has successfully held two special chamber music performances. This article interprets the acoustic aesthetics and classical imagery of the new works from three dimensions: soundscape, poetic realm, and literary mind. At the same time, it combines diverse explorations like innovation and entrepreneurship practice to analyze the pathways and value of revitalizing and promoting Song-style culture from the perspective of young people, providing a practical model for the youthful, market-driven, and popularized innovative inheritance of China's outstanding traditional culture.

Keywords: "Song Feng Ya Song"; Song-style culture; Music creation; Innovation and entrepreneurship

0 引言

宋韵文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，宋词“以词入乐”的艺术传统，让古典诗词与音乐艺术形成天然的共生属性，也成为当代音乐创作的灵感源泉。《宋风雅颂》系列新作品音乐会由浙江音乐学院作曲与指挥系张昕副教授指导，至今已成功举办两场专场室内乐演出，上演的全部作品均由张昕及其指导学生创作。音乐会依托浙江音乐学院教学改革与国家级大学生创新训练计划项目，以两场高水平的艺术实践，完成了宋词从古典文本到当代音响的艺术转化。

2023年6月12日，首场《宋风雅颂》张昕师生新作品音乐会于浙江音乐学院现代音乐厅上演，作为前期的初步探索，团队创作了多部宋韵室内乐新作品，并联合音乐表演专业学生共同完成排练与演出，初步实现了宋词音乐创作与舞台演绎的尝试。2025年11月24日，升级版《宋风雅颂Ⅱ》音乐会在浙江音乐学院标准音乐厅成功上演，

依托国家级大学生创新训练计划项目《诗韵新声——宋词创演商业推广计划》，实现了从单一艺术展演到公益传播、文创开发、市场推广多元融合的探索。

两场音乐会立足青年视角，以原创音乐为载体活化宋代诗词，兼具纯粹的艺术审美价值与青年双创实践价值，整体呈现出三大核心特质：声景维度，以当代音响具象化重构宋代文化意象，将诗词意象重构为可听的听觉图景；诗境维度，提炼宋词清旷、淡然、悠远的审美基因，以音乐美学升华古典诗词意境；文心维度，以青年初心践行文化传承与创新创业使命，从文化内核的深度转译到公益传播的社会实践，再到市场化推广的多元探索，构建起一套完整的宋词当代创演体系。

1 声景：宋韵意象的听觉构建

声景理论由加拿大作曲家R·默里·谢弗提出。所谓声景，即依托音色、织体、节奏、空间布局等音乐要素，构建沉浸式、场景化的整体听觉审美场域。音响不再是单纯

的听觉符号,而是塑造场景、描摹意象、传递氛围的艺术载体。《宋风雅颂》系列音乐会中的新作品以宋代诗词为灵感来源,结合当代作曲技法,将这些文化意象转化为可听的音响,构建了一场贴合当代审美的宋韵声景。

首场音乐会中,开场作品李诗琪的《咏梅》以宋代诗人陆游的《卜算子·咏梅》为灵感来源,长笛的气声奏法描摹出冬日的清冷气质,节奏化的乐曲片段,在打击乐的烘托下营造出作品的高潮,赞美了梅花“无意苦争春”的傲然风骨;尾声所有声部渐渐退去,仿佛花落了,声音散了,但那一缕香、那一种品格,却久久不散。而她的木管五重奏作品《夏夜山谷》则转入另一种声景,长笛、双簧管、单簧管等乐器交替呼应,织体疏密有致,以灵动的音型模拟风声、虫鸣与流水,让听众仿佛置身夏夜生机盎然的山谷之中,感受到宋韵里静中有动的自然意趣。吴雨衡创作的《侘青》则通过木管、竖琴、颤音琴编织简约旋律,通过清冷的和声色彩与织体的留白,晕染出残缺而余韵悠长的青色声景,寄托着中国文人的审美与追求,承载着宋代所推崇的极致美学。

《宋风雅颂Ⅱ》以张昕的《溪山闻鸟》拉开序幕,双簧管与钢琴模拟鸟鸣与溪流,音色清亮透润,以极简的线条勾勒出灵秀清润的山水景致,构建了清旷悠远的自然声景,让听众如行画中、如飞谷间。《乐之流》则以钢琴与打击乐为核心,用渐变式水墨化织体描摹山水的壮阔与温婉,呈现出如水墨在宣纸中、水中逐渐扩散开的诗意景象;整体围绕五声性的核心音高而展开,在音乐的笔触下,听众仿佛穿行在画中的旅人,领略着《溪山行旅图》中的巍峨与激荡,感受着富春山江朝云雨露的温柔、飞瀑池溪壮阔、川江湖海的深沉。李诗琪的《夏初》则将苏轼《阮郎归·初夏》中的初夏画卷转化为可听的声景,用清丽的音色和灵动的织体构建出“绿槐高柳咽新蝉”“微雨过,小荷翻”的生动意象。

从《咏梅》的音色写意,到《乐之流》的空间营造,两场音乐会的器乐作品完成了一次从“写形”到“写意”的声景演进。它们不依赖歌词与语义,通过音色、织体、节奏与空间布局,为宋韵文化找到了属于当代的听觉语言。这种以器乐重构古典诗意的路径,既是对宋词“以词入乐”传统的创造性回应,也为传统音乐的当代转化提供了一种可操作的声景范式。

2 诗境: 声响的升华与审美空间的构建

诗境是中国古典美学的核心范畴,讲究虚实相生、余韵悠长,是宋词超越文字表层、承载精神意蕴的核心特质。

诗乐融合的本质是跨媒介的意境转译,两场音乐会精准把握这一核心逻辑,将宋词的文字韵律、意象体系、情感气韵,转化为可感知的音乐节拍、织体层次与音响氛围,让听众跳出文本解读,直接沉浸于宋韵审美场域。

夏增祥的艺术歌曲《雨霖铃·寒蝉凄切》打破原词格律,以统一旋律承载多变的律动与力度,刻画出诗中离别时复杂的情绪形态。作品中的留白停顿,以“声歇意存”将离别怅惘升华为诗境,可谓“言有尽而意无穷”的当代回响。刘心羽的《绪》灵感来源于秦观《如梦令·池上春归何处》词意,木管五重奏的绵长织体如缕不绝的愁丝,不稳定的和声恰似“满目落花飞絮”的迷茫,用丰富的和声色彩、起伏的旋律线条塑造出无可奈何的情绪意象。雷鼎基创作的木管五重奏《湖光梦影》则呼应了宋词中“梦”的经典意象,契合了苏轼“人生如梦”的哲思。入梦段朦胧的织体像未干的水墨,梦魇段密集的不协和音如纠缠的藤蔓,梦醒段澄澈的泛音如晨露滴落,全曲以音响勾勒出宋词中虚幻与余韵交织的梦境诗境,让听众在声音中体会词人的如梦之思。

诗境不仅仅是对某一首词的精确图解,而是对宋词整体精神气质的提炼与再创造。清旷、淡然、悠远,这些流淌在宋词血脉中的审美基因,被作曲家们转化为独立的音响结构,不再依附于文字便能直抵人心。听众也许记不住哪一段旋律对应哪一句词,但走出音乐厅时,那种山高水长、物换星移的余韵却久久盘踞在心头。这正是诗境的魅力,它让宋韵文化脱离了文本的桎梏,以纯粹的音响审美形态走进当代受众的耳畔与心灵,实现了古典诗境的活化传承。

3 文心: 文化遗产与创新创业实践

“文心”一词出自刘勰《文心雕龙》,本指创作的核心立意与精神内核。在《宋风雅颂》系列音乐会中,这一概念可以延伸为三重内涵:对宋词文化的深度理解与创造性转化、以公益演出为载体的社会传播、以及依托大学生创新创业项目的市场化探索。这三者并非彼此孤立,而是层层递进、相互支撑的关系,文化内核是创作的根基,公益传播是社会责任的具体体现,而创新创业则将这些艺术成果推向更广阔的社会场域。

首先,文心体现在新作品的文化内核,将宋词精神进行当代转译。两场音乐会的艺术歌曲作品选用宋代诗词为歌词蓝本,在深入理解宋代文人精神世界的基础上,用现代音乐语言完成了一次文化转译。王芸嘉的艺术歌曲《逆旅行人》以苏轼诗词为蓝本,由陈萍进行文本改编与新词

续写。作品以五声化音高组织为底色,形成空旷辽远之感。间奏部分,钢琴以音阶式流动织体象征时间的流逝。持续音程的叠加制造出紧张与徘徊的情绪,对应“人生如逆旅”的艰难与挣扎。夏增祥为男高音、女高音与室内乐团而作的《舟子·恋歌》则以蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》为歌词文本,采用叙事性室内乐结构,分为“水如铃”“春水流”等七个部分。曲调辗转变化,时而凄楚,时而哀婉,终以一缕恋歌收束,构建诗词中以境写心的音响叙事。李诗琪的《水调歌头·秋色渐将晚》以叶梦得的同名词为文本,以双簧管、小提琴与钢琴描绘秋日山色,直抒胸臆,结合戏曲念白,表达归隐后仍心系家国的悲愤。器乐音色铺展开词中暮秋画卷,男高音直抒胸臆,顿挫有致的戏曲念白则如同一声长叹,将宋代文人独有的家国情怀与失意怅惘揉合在音响之中,尽显宋词含蓄又深沉的精神风骨。

其次,文心体现在文化传播的社会实践,将宋词新作品从校园舞台带人社会场域,验证其传播效能与商业化潜力。2025年12月26日,团队精选《宋风雅颂》音乐中李诗琪的《咏梅II》与王芸嘉的《逆旅行人》两首作品,参与金色年华养老院《金色年华·华彩艺韵》音乐会公益演出,将这两首作品由女高音与钢琴的编制,拓展为男高音与钢琴,丰富了新作品的传播形式。宋词新作品在非专业音乐空间、面向高龄受众群体进行现场呈现,打破了校园音乐厅与社区场域之间的壁垒,公益演出以艺术服务社会,将宋代文人精神中的人文关怀转化为当代的陪伴与慰藉。这次公益演出既是文化传承的社会化延伸,也是宋词新作品商业化路径的一次低成本、高价值的尝试。这种走出校园、服务社会的实践,不仅锻炼了学生的综合能力,更让传统文化在真实的聆听与互动中获得了有温度的活态传承。

最后,文心集中体现在国家级大学生创新创业项目《诗韵新声——宋词创演商业推广计划》的落地实践中,实现了从校内到社会、市场文化传播的跨越式突破。项目以原创宋词音乐创演、轻量化商业推广为核心逻辑,依托原创室内乐作品的艺术优势,挖掘宋词文化的当代商业价值与大众传播价值,探索出适配青年学生的传统文化创新创业路径。相较于传统文创产品开发,本项目以原创舞台艺术为核心产品,通过专场音乐会、精品曲目展演、宋韵音乐美育分享、线上作品传播等多元形式,打造差异化宋韵文化IP。此外,团队还围绕音乐会衍生设计了冰箱贴、宋词书签等周边产品,让宋韵文化从听觉延伸到日常生活的小物件中,进一步扩大了传播触点。学生团队在项目实践中,不仅完成了艺术创作与舞台演绎,还全程参与了项目

策划、品牌打造、内容推广、受众运营及文创产品开发等创业环节,实现了艺术专业能力、市场思维、创新创业能力的综合培养,真正践行了大学生创新训练项目以创新赋能文化、以实践培育人才的核心目标。《诗韵新声》创业训练项目,已经完成了从“一个音乐会”到“一套可推广的模式”的转变,两场专场音乐会、养老院公益演出、一套文创产品、一个模块化的节目库和一批具备项目运营经验的学生团队成员,探索出一条低成本、可持续的宋词文化传播与商业推广路径。

4 结语

从2023年到2025年,《宋风雅颂》系列音乐会逐步构建起一套完整的宋词当代创演体系。两场音乐会以声景建构,将古典文字意象转化为可听的听觉图景;以诗境营造,打造出独立而悠远的宋韵审美场域;以文心贯穿,完成了文化传承与艺术实践的深度融合。

实践证明,宋词文化的当代传承,可以通过现代音乐创作与创新创业实践实现双向活化。依托校级教学改革项目与国家级大学生创新创业项目双平台,既守住了宋韵文化的精神内核,又主动适配当代大众审美与高校音乐教育改革的需求,探索出一条艺术创作、文化创业与大众传播相互贯通的全新落地路径,让高校原创艺术成果真正走出校园、对接市场。

回望这两场音乐会,声景是根,诗境是魂,文心是骨,三者合一,便有了可听、可感、可传的“诗韵新声”。这不仅是宋词的一次当代回响,更是青年一代以音乐为笔、以文化为墨,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展写下的生动注脚,提供了一份真实、可复制、有温度的实践范本。《宋风雅颂》音乐会既锤炼了学生创作与表演能力,又深化了对中华优秀传统文化的理解。从琴房到舞台,从校园到养老院,从乐谱到文创,这群青年学子在实践中完成了从艺术学习者到文化创业者的身份探索。浙音学子以音乐为笔、宋韵为墨,在舞台上勾勒灵动悠远的诗意长卷,带着对音乐的赤诚与热爱,承古而新、乘风而行,绽放出愈发耀眼的光彩。

参考文献:

- [1] 胡妍妍. 声景重构中的古今对话——新国风流行歌曲对宋词音乐性的承继与演绎[J]. 艺术研究, 2026(1): 107-109.
- [2] 马萌. 中国古诗词艺术歌曲的审美特征与美学价值[J]. 大众文艺, 2019(17): 150-151.
- [3] 余雁君, 何茜, 姜霞. 中华优秀传统文化融入音

乐课程的历史演进与未来路向[J]. 中国音乐教育, 2024(7): 5-14.

[4] 卢荟. 数字音乐时代下传统音乐文化的传承困境与突破[J]. 艺术大观, 2025(30): 83-85.

[5] 杨植凯, 李怡君. 宋词类艺术歌曲发展的源流及其

创作特征[J]. 保山学院学报, 2022, 41(1): 100-108.

基金项目: 浙江音乐学院 2025 年国家级大学生创新训练计划项目, 课题编号: 202514535009X。

作者简介: 李诗琪(2002.02-), 女, 汉族, 浙江杭州, 浙江音乐学院, 硕士研究生, 研究方向: 作曲。