

分类号：
学号：20222104029

密级：请注明密级及保密期限
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

硕士学位音乐会的曲目选择与演唱设计 ——以个人学位音乐会为例

学位申请人	赵艺璇
指导教师	孙磊 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	艺术
研究领域	声乐表演
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2025年3月

分类号：
学号：20222104029

密级：请注明密级及保密期限
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

硕士学位音乐会的曲目选择与演唱设计 ——以个人学位音乐会为例

学位申请人	赵艺璇
指导教师	孙磊 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	艺术
研究领域	声乐表演
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2025年3月

**The Selection of Repertoire and Singing Design for a Master's Degree
Concert —— Taking My Own Degree Concert as an Example**

A Dissertation Submitted to
Shihezi University
In Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Art

By
Zhao Yi-xuan
Vocal performance

Dissertation Supervisor: Prof. Sun Lei

March, 2025

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：赵艺璇

时间：2025 年 5 月 18 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：赵艺璇

时间：2025 年 5 月 18 日

导师签名：孙磊

时间：2025 年 5 月 18 日

摘要

本研究旨在深入探讨如何成功举办一场兼具艺术水准与观赏体验的学位音乐会。音乐会的成功举办绝非偶然，而是一场需要全方位精心策划与细致安排的综合性艺术表演。其核心在于对音乐会各个环节的科学规划与艺术处理，这包括：其一，一场高质量的硕士学位音乐会是检验学业成果的一种体现形式。因此硕士学位音乐会曲目并不是将自己所演唱过的曲目简单的排列呈现。而需要结合专业评价要求、个人能力和专业技术的掌握情况以及音乐会现场氛围等因素进行综合的考察和研究，将硕士学位音乐会曲目进行精心选择和设计；其二，创新声乐演唱设计思路，深度解析作品本体艺术特质，结合演唱者音色特质与情感表达维度，构建涵盖语言处理、情感传递、音色塑造的立体化设计方案，确保演唱效果的艺术精准性；其三，探索舞台表演设计新方式，突破单一声音呈现局限，引入戏剧表演理论构建"声形一体"表达体系，强化肢体语言与作品内涵的互文性诠释，实现多维度艺术表达；其四，提出音乐会成功举办的保障策略，涵盖伴奏编配、主持串联、视觉设计、宣传策划等支撑维度，确保音乐会整体呈现的艺术完整性。本研究强调，一场高质量的学位音乐会应是艺术完整性与观众体验度的完美统一，需通过系统性研究与实践验证，构建起涵盖艺术创作、技术实施、传播推广的完整体系。这不仅是对学位获得者艺术造诣的全面检验，更是对音乐表演艺术综合呈现能力的深度探索。通过本研究，旨在为音乐表演专业人才提供具有实操价值的音乐会策划理论指导，推动音乐表演实践向更高层次的艺术表达迈进。

关键词：硕士学位音乐会；曲目选择；演唱设计；总结与思考

Abstract

This study aims to deeply explore how to successfully hold a degree concert that combines artistic standards and viewing experience. The successful holding of a concert is by no means accidental. Instead, it is a comprehensive artistic performance that requires meticulous planning and detailed arrangements in all aspects. Its core lies in the scientific planning and artistic treatment of all key aspects of the concert, which include: Firstly, a high-quality master's degree concert is a form of reflecting the academic achievements. Therefore, the repertoire of a master's degree concert is not simply a presentation of the pieces that the singer has performed. Instead, it is necessary to conduct a comprehensive investigation and research by considering factors such as professional evaluation requirements, personal abilities, the mastery of professional techniques, and the atmosphere of the concert venue, and carefully select and design the repertoire of the master's degree concert. Secondly, innovate the design ideas of vocal performance, deeply analyze the artistic characteristics of the works themselves, and combine the timbre characteristics of the singer and the dimension of emotional expression to construct a three-dimensional design scheme covering language processing, emotional transmission, and timbre shaping, so as to ensure the artistic accuracy of the singing effect. Thirdly, explore new ways of stage performance design, break through the limitation of single sound presentation, introduce drama performance theory to construct an "integration of voice and form" expression system, strengthen the intertextual interpretation between body language and the connotation of the works, and achieve multi-dimensional artistic expression. Fourthly, put forward the guarantee strategies for the successful holding of the concert, covering the supporting dimensions such as accompaniment arrangement, host connection, visual design, and publicity planning, to ensure the artistic integrity of the overall presentation of the concert. This study emphasizes that a high-quality degree concert should be a perfect unity of artistic integrity and audience experience. It is necessary to build a complete system covering artistic creation, technical implementation, and communication and promotion through systematic research and practical verification. This is not only a comprehensive test of the artistic attainments of the degree recipient, but also a deep exploration of the comprehensive presentation ability of musical performance art. Through this study, it aims to provide music performance professionals with practical concert planning theoretical guidance and promote the practice of musical performance to a higher level of artistic expression.

Key words: Master's degree concert; Track selection; Singing design; Summary and Reflection

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
绪论.....	1
第1章 硕士学位音乐会曲目构建.....	4
1.1 艺术硕士学位音乐会的概念.....	4
1.2 艺术硕士学位音乐会的意义与必要性.....	4
1.3 曲目选择的原则.....	6
1.3.1 对于专业性与挑战性原则.....	6
1.3.2 曲目风格多元化原则.....	7
1.3.3 与音乐会主题连贯性原则.....	8
1.4 曲目选择的要素.....	9
1.4.1 演唱者自身专业条件的曲目选择要素.....	9
1.4.2 基于作品典型特征的曲目选择要素.....	9
1.4.3 受众需求的曲目选择要素.....	10
第2章 音乐会声乐作品选定的策略与演唱设计思路.....	11
2.1 音乐会声乐作品选定策略.....	11
2.1.1 基于歌者演唱水平对曲目难易度顺序编排.....	11
2.1.2 契合主题氛围、展示多元化特色特点.....	11
2.1.3 与自身声乐学习、艺术发展相结合.....	12
2.2 音乐会声乐作品的演唱设计思路.....	12
2.2.1 声乐技巧理论与演唱设计的关联.....	12
2.2.2 歌者自身的特点和个性与演唱设计的融合.....	13
2.2.3 作品演唱设计中的舞台表演元素.....	13
2.3 本人音乐会曲目演唱设计思路的分析及作用.....	14
2.3.1 地方民歌类演唱设计.....	14
2.3.1.1 曲目演唱的安排及作用.....	14
2.3.1.2 响遏行云的陕北民歌——《信天游》.....	14
2.3.1.3 山东成武花腔代表作——《包楞调》.....	17
2.3.1.4 黄土风情左权民歌——《桃花红杏花白》.....	19
2.3.2 民族歌剧类演唱设计.....	21
2.3.2.1 曲目演唱的安排及作用.....	21
2.3.2.2 坚守信念慷慨就义——歌剧《党的女儿》选曲《天边有颗闪亮的星》.....	21
2.3.2.3 语言风趣生动活泼——歌剧《小二黑结婚》选曲《清粼粼的水蓝来莹莹的天》.....	22

2.3.3 经典影视民歌插曲类演唱设计	24
2.3.3.1 曲目演唱的安排及作用	24
2.3.3.2 故事片《柳堡的故事》——《久久艳阳天》	24
2.3.4 戏曲类作品演唱设计	26
2.3.4.1 曲目演唱的安排及作用	26
2.3.4.2 戏曲韵味、古色古香——《贵妃醉酒》	26
2.3.4.3 豫剧马派经典唱段——《辕门外三声炮如同雷震》	29
2.3.5 古诗词类作品演唱设计	32
2.3.5.1 曲目演唱的安排及作用	32
2.3.5.2 唱尽人间沧桑，千古流传——《虞美人·听雨》	32
2.3.5.3 年华易逝的惆怅，幽约深曲的深思——《锦瑟》	34
2.3.6 艺术歌曲、音乐剧类作品演唱设计	36
2.3.6.1 曲目演唱的安排及作用	36
2.3.6.2 荡气回肠，诗与乐的完美结合——《秋水长天》	36
2.3.6.3 “用爱飞翔”的音乐剧《蝶》选段——《他究竟是谁》	38
第3章 音乐会的总结和思考	41
3.1 音乐会实践心得	41
3.2 音乐会的感悟	41
3.3 音乐会的总结	42
参考文献	43
致谢	45

绪论

研究目的：根据专业要求，结合自身专业能力以及以往所学作品，将硕士学位音乐会所涉及的曲目优选出来，并加以合理排序。举办一场高质量的硕士学位音乐会是学业成果的一种体现。因此音乐会曲目并不是将自己所演唱过的曲目简单的排列呈现。而需要结合各种因素精心选择和设计。为达到此目的必须要对专业评价要求、个人能力和专业技术的掌握情况以及音乐会现场氛围等因素进行综合的考察和研究进行作品演唱设计。每一首声乐作品都有它独特的艺术品味和思想内涵，要想准确的表达声乐作品的思想内涵和艺术风格，就要对作品进行演唱设计，以期获得较好的演唱效果。音乐会是歌者和观众的共情相生，观众不仅受歌者的声音感染而引起共鸣，还通过肢体的表演引起共情，完美呈现一首作品，充分挖掘作品的思想内涵，不仅仅限于声音，肢体的动作也是作品二度创作的重要元素之一。其他相关环节，如伴奏、组词、宣传、灯光、服装等，也是保证音乐会完美演绎的重要因素。

本文主要从这4个方面开展研究。力求对音乐会的各个环节从理论上进行科学的分析和研究，做到了如指掌，圆满完成硕士学位音乐会演出。

研究现状：者查阅到，中国知网、万方数据知识服务平台、维基百科和百度学术等网络资料为基础论题进行全面收集和整理归纳，主要包括以下几个方面，以“音乐会曲目设计”为关键词，检索发现多集中在学位论文，期刊和杂志总体较少。但笔者注意到学位论文和期刊近几年来数量明显增加。

笔者通过搜索整理关于“音乐会曲目选择与设计”的研究，其中中央民族大学张淋雅硕士学位论文^①第一章内容有提到“为展示三年来学习成果，在曲目作品分类上划分为：地方特色民歌，艺术歌曲，京剧唱腔歌曲及创作歌曲、歌剧选段，共12首作品。对于其前期自身条件，大量针对中低声区稳定的作品，如藏族民歌《心上人像达玛花（李刚夫作词，薛明作曲）》陕北民歌《赶牲灵（张天恩填词）》等作品，经过一系列歌曲的训练，达到声音状态的稳定之后，通过其作者的声音特色，而精心挑选出了12首作品，这一过程体现了学位音乐会曲目选择的策略性和独特性。”

南昌大学周冠羽^②在硕士学位论文《周冠羽独唱音乐会曲目设计与演唱分析》第二章中提到，以影响音乐会的曲目选择的要素展开，划分为音乐作品风格设定、个人声音类型认知与整体评估、个人能力对曲目设计安排的影响、音乐会作品风格的多样化，这

^① 张淋雅. 音乐会曲目的设计与分析[D]. 北京:中央民族大学,2013.

^② 周冠羽. 周冠羽独唱音乐会曲目设计与演唱分析[D]. 江西:南昌大学,2022.

4 大要素。作者基于培养方案的要求和自身能力,与导师沟通后选定了 13 首作品。作者认为在曲目作品的难度上,除去必要的曲目外,音乐会整体以精巧和抒情性的艺术歌曲为主,不必过多追求难度系数大、篇幅过长的曲目。其次,作者强调自身音色为抒情男中音,比较适合艺术歌曲的演唱,根据相关规定,整场艺术硕士学位音乐会的时间至少达到 40 分钟,作者表示为保留一定的体力和对声音位置的统一,将难度系数较小,篇幅短小的曲目放在首位,保持基本状态稳定,得出了整体进程应遵循“由易到难,循序渐进”的原则。该论文章节对于学位音乐会曲目作品选择,有清晰的分析和自身独特性实用性的观点。

在中央民族大学张灵珊^③《我的音乐会——以民族声乐为宗旨,以形式多样贯穿其中》硕士学位论文中写到,作者将音乐会曲目设计结合其自身的条件,归纳为 4 个特点:新、美、特、变。音乐会曲目作品的设计充分突出作者声音甜美的条件,音乐会不论从曲目风格和舞台设计,从视觉效果到听觉效果都让观众有美的享受,其曲目的特别之处,在于曲目的选择有地方民歌、戏曲、曲艺、创作歌曲及歌剧选段曲目。并在音乐会曲目设计中,作者为了使观众视听效果不因时间较长而疲惫,在学位音乐会的曲目作品安排上,将曲目不同风格韵味穿插于整体当中,欢快热情与如泣如诉更替,即体现出演唱者的专业能力,又体现了曲目设计上的深度,彰显出音乐会曲目设计的多样性和视听效果的科学性。

关于“音乐会曲目演唱设计”研究的相关文献居多,通过对文献资料进行整理汇总后,笔者发现多集中在硕士学位论文,多数论文内容主要围绕着曲目的曲式分析、创作背景、演唱技巧分析展开,在学位音乐会曲目中选取一首作品进行详细的分析,其中硕士学位论文的学科专业性较高,期刊类论文研究价值参差不齐。在湖南师范大学吴澜在硕士学位论文《音乐会演唱曲目设计研究》^④中写到,音乐会曲目演唱设计分为声乐教学理论、艺术歌曲、歌剧唱段、创作歌曲及特色民歌,并且作者选取了一个成功的音乐会案例和一个失败的音乐会案例进行演唱曲目上的分析,认为演唱曲目是举办一场成功音乐会的关键所在。该学位论文对音乐会如何选择演唱曲目有一定的参考价值。

河南大学张宜祥在其硕士学位论文《不同地区民歌的地域性特征及演唱设计——以个人音乐会选曲为例》^⑤中写到,作者从个人音乐会中选出河南民歌《哄娃娃》和湖南民歌《洗菜心》,这两首作品,从曲目的演唱方法、曲目音乐风格理论分析,并表述了在音乐会实践中的演唱设计。作者在论文第二章先以“河南民歌《哄娃娃》”的创作背景、音乐特征进行分析,再以演唱设计展开。作者贴合其河南方言的发音特点,在演唱时结合导师的声乐教学时的点拨,明确“爹织布,娘纺花”处的“娘”字要做甩腔处

^③ 张灵珊. 我的音乐会——以民族声乐为宗旨,以形式多样贯穿其中[D]. 北京:中央民族大学,2013.

^④ 吴澜. 音乐会演唱曲目设计研究[D]. 湖南:湖南师范大学,2016.

^⑤ 张宜祥. 不同地区民歌的地域性特征及演唱设计[D].河南:河南大学,2023.

理，注重河南方言的声调特点。并对于湖南民歌《洗菜心》的演唱设计上，作者贴合歌曲人物的年龄、性格特点，提到用“长通道小支点”的演唱方法，塑造一个活泼甜美的音色。演唱时加入表演性的肢体动作，更吸引观众的视听兴趣，增加代入感。在 A 乐段采用弹舌的技巧，体现湖南小妹子泼辣直爽的性格。该论文对不同地域性特征的民歌，在演唱曲目设计上有很一定的参考价值。

通过对文献的总结，本文以硕士学位音乐会的曲目选择与演唱设计进行深入探究，对提高笔者演唱技巧和个人演唱风格形成，对作品的二度创作、技巧上的独特处理，从理论的角度进行分析，创建个人新颖演唱方式，以打造高质量音乐会为努力方向，同时，也是对笔者多年来学习声乐的一次深刻总结。从发现问题，处理问题到提升个人技能，更是一个承上启下的过程，一个学习阶段的结束。也希望笔者能为他人举办音乐会提供有益参考。

第1章 硕士学位音乐会曲目构建

1.1 艺术硕士学位音乐会的概念

硕士学位音乐会是声乐艺术硕士研究生在学校期间的学习成果汇报,也是获得学位的必要条件之一,其检验的是声乐艺术硕士专业学习成效,同时综合考察学生舞台表演的实践能力和学生团队协作能力。整场硕士学位音乐会的演出时间也至少要达到40分钟,硕士学位音乐会的曲目也绝不是随便选唱就能达到标准的,在曲目风格上要涉及多个时期、多个流派的声乐作品,声乐艺术硕士整场学位音乐会的曲目至少在12首以上,其中至少要有一首(部)20世纪以来优秀的中国经典声乐作品。因此,要想唱好所选作品,对演唱者来讲在心理和技术上都具有一定的挑战性,必须认真做好音乐会的每一个细节工作,才能保证音乐会的高质量演绎。

硕士学位音乐会的类型特点是以独唱为主,从演唱者对曲目选择、艺术表现等方面着重要求,体现演唱者的专业技能与艺术风格的把握能力。硕士学位音乐会不仅是对学生专业能力的考核,也是对学校教学质量和导师教学水平的检验,同时也是专业学生的学术成果展示,是对国家人才培养的目标达成的一张优秀答卷。硕士学位音乐会无论是曲目选择或表演形式都是系统性的、学术性的,遵循学术规范的特点,是依据学术水平、专业技能、研究深度进行评价的一种考核形式。

1.2 艺术硕士学位音乐会的意义与必要性

艺术专业硕士研究生主要培养的是实践类高层次人才,教育覆盖了音乐、美术、舞蹈、戏曲等专业。在这其中,音乐表演专业则作为实践类最强的专业之一,培养的是具有技能与表演,理论与研究能力的高层次、应用型艺术专业人才。

硕士学位音乐会不仅是为了完成声乐艺术硕士的学业要求,也为了培养其艺术实践能力和专业技能能力。首先,硕士学位音乐会对歌者的演唱技术提出了较高的要求,像《桃花红杏花白(刘麟作词,王志信作曲)》《秋水长天(宋小明作词,胡廷江作曲)》《小桃红(孟宗伋作词作曲)》这样曲目难度较大,曲目中的花腔、滑音、转音、高音区演唱、快速音阶等复杂声乐技巧,都要逐步的分析确定所使用的声乐技巧,从细节入手,精心打磨每个节奏、音准、旋律,不断对演唱技能的稳定性进行锤炼。

其次是对音乐舞台表现力与艺术感染力塑造的提升。在准备每一首作品时,学生通

过深入剖析作品的创作时代背景，了解作曲家生平经历以及所处的社会环境，创作时的心境，并通过研究、查找到作曲家的影像、从艺纪实等资料，探寻作品背后的情感动机，从旋律起伏、节奏变化等音乐元素，捕捉情感脉络，感受作品带来的舒缓或激昂情绪。在日常练习过程中，结合自身的生活体验，将个人情感与作品情感相融合，为作品赋予独特的情感表达。同时，也是对舞台表演能力综合发展的促进。学生依据作品的情感和风格，合理控制好表演的节奏，把握好强弱、快慢的对比。在舞台上保持自信的姿态和良好的形象，运用适度的手势、眼神交流与观众互动，通过肢体语言表达，增强表演的感染力。通过舞台实践不断积累经验，反思每次彩排中的优点与不足，针对性地进行改进，促进舞台表演能力的全面发展。

此外，硕士学位音乐会对硕士声乐研究生的职业发展也有着引导作用。如果可以成功举办一台高质量的硕士学位音乐会，也为自己在如表演领域，参与歌剧、音乐剧演出，成为职业歌唱家；教育领域，如高校声乐教师、社会音乐教育者；音乐产业相关领域，如音乐制作与策划、音乐文化传播平台等的职业领域提供一个很有分量和说服力的能力证明。

最后，是作为重要的学习交流的平台。研究生通过学位音乐会，将自己在声乐技巧、作品诠释、舞台表现等方面的学习成果进行集中展示，接受来自导师、同学、专业人士及普通观众的检验和评价，从而更好地了解自身在专业领域的水平和位置。从专业人士或普通观众的不同角度，提出建设性意见，让研究生了解作品的大众接受度，以便针对性地改进学习。同时，在学位音乐会的筹备和演出过程中，同学们有机会相互观摩学习，也能借鉴舞台台风、情感表达等表演经验，发现自身不足，取长补短，明确自己努力的方向。音乐会筹备期间，也是导师深入指导的黄金时期，会根据学生的表现进行针对性指导，从作品选择、演唱技巧到舞台呈现，给予专业意见，帮助学生提升专业水平，也能为教师提供新的教学思路和研究方向，推动声乐教育的发展。

在硕士学位音乐会的筹备过程中，学生通过系统践行学术规范、科学运用研究方法、深度培养独立思考能力，实现了专业素养与科研能力的多维提升。硕士学位音乐会并非凭一己之力就能完成的，从学位音乐会的彩排时间、预定场地、海报、多媒体平台推广、邀请函设计、邀请同台嘉宾、中场休息设计、与钢琴伴奏之间的配合以及演唱曲目的合理安排，需要音乐会举办者必须具备一定的综合能力，交流沟通能力和团队合作的能力。同时，学位音乐会全方位展示学生学习成效与教师教学成果，反向推动了培养方案的优化、教学资源的整合和硕士人才培养的质量。

1.3 曲目选择的原则

1.3.1 对于专业性与挑战性原则

学位音乐会曲目要契合硕士专业水准。无论是从各个高校音乐方向的艺术硕士培养方案，或是对演唱曲目风格的多样性、包括曲目的多个流派，所选择的曲目难度要匹配硕士阶段的演唱能力，展示出高难度的演唱技能，如民族唱法可选择大型歌剧《野火春风斗古城》一系列高难度作品，像陕北民歌《兰花花》等。其主要目的是检验声乐艺术硕士的演唱专业能力并展示舞台的实践素养。

其次，对一些难度较高的曲目需要使用到的复杂声乐技巧，如艺术歌曲、地方民歌等曲目中的花腔、滑音转音、高音区演唱、快速音阶等，都要对难点和重点段落逐一分析设计出具体声乐技巧以应对。同时曲目选择的专业性原则还体现在音乐风格的多样性和准确性。

一场高质量的音乐会覆盖了不同时期和不同地域、风格独特的优秀作品。不同时期，如采用唐代诗人李商隐所作的《锦瑟》（[唐]李商隐作词，王龙作曲）、近现代时期《思乡》（韦瀚章作词，黄自作曲）、《万里春色满家园》（闫肃、贺东久作词，王祖皆、张卓娅作曲）以及当代音乐剧作品《蝶》等。不同地域，如中国陕北民歌《信天游》《兰花花》，山东民歌《赶牛山》《包楞调》等。像陕北民歌更注重真假声结合，还有以假声为主的甩腔歌曲《赶牲灵》（张天恩作词）等。陕北民歌自带浓烈直白、质朴纯真的风格。山东民歌的方言特点鲜明，演唱时要体现出来，在唱“俺”“咱”“咧”等字时，要按山东方言发音。另外是颤音的使用，比如《赶牛山》中有几处较长的拖腔，用颤音处理能让歌曲更具感染力，表现出欢快、活泼的情绪。不同地域的歌曲都有很强的舞台表演力，展示演唱者的高超技艺，情感充沛，演唱者要用声音和表演将情感传递给观众。

对于声乐作品内涵的深度挖掘，演唱者从作品的歌词、历史背景、作曲家的意图，深入理解作品的内涵，不仅更好地把握情感基调、歌曲的风格特点，在演唱时更加富有感情和表现力，如演唱《诀别书》（卓文君作词，邓垚作曲）时，只有了解其背后亲情离别难舍的情感，才能唱出淡淡忧伤的情绪，展现专业的艺术修养。

硕士学位音乐会演唱曲目挑战性原则。其一，从技术挑战来看，作品音域跨度，如新疆民歌《曲蔓地》虽然整体音域跨度不算太大，但在开始处有一个七度音程的跳进，对演唱者把握音调的准确性是有挑战。歌曲的声乐技巧也十分考验演唱者的能力技巧，如民族歌曲《昭君出塞》（刘麟作词，王志信作曲），对昭君出塞时的不舍，但为了和平肩负使命的复杂情感展示。最后，对体力和心理耐力有着很大的挑战，学位音乐会总时长一般在40分钟以上，需要合理的分配体力，需要避免声带疲劳、舞台紧张等问题。

1.3.2 曲目风格多元化原则

硕士学位音乐会作为硕士音乐研究生学术能力、艺术素养、舞台实践能力的集中展示,曲目风格的多元化可以从学术性、文化性、技巧性这三个方面体现学生的综合能力水平。包括曲目多元化的内涵、学术价值入手。从作品的地域风格以及底蕴积累上,中国的音乐作品无论从地域风格还是千百年来历史底蕴的积累,诞生了很多优秀的古诗词作品、近现代艺术歌曲。以古典诗词歌赋作词与现代作曲技法相结合的创作极具代表性的如《杏花天影》([宋]姜夔作词,葛勇作曲)》《幽兰操》([唐]韩愈作词,赵季平作曲)》《青玉案·元夕》([宋]辛弃疾作词,李砚作曲)》等。以现代诗做蓝本与音乐创作诞生的艺术歌曲如《也想不相思》(胡适作词,赵元任作曲)》《我不知道风是在哪一个方向吹》(徐志摩作词,李瑞祥作曲)》等也是中国作品中的重要组成部分。在地域风格上,中国民歌的传统小调、号子、山歌、地方戏剧,也为中国现代音乐作品的诞生源源不断地注入活力,湖南民歌有《马桑树儿搭灯台》《洗菜心》《小背篓》;蒙古地区的民歌有《嘎达梅林》,长调民歌《辽阔的草原》《富饶辽阔的阿拉善》、短调民歌《森吉德玛》《鸿雁》《嘎达梅林》;新疆地区有《玛依拉》《曲蔓地》;江浙一带有《一根丝线牵过河》《茉莉花》;陕北民歌《圪梁梁》《信天游》;还有很多中国影视剧插曲、创作作品、现代民族歌剧选段可以选择,如《谁不说俺家乡好》《我的爱将与你相伴终生》《万里春色满家园》等。

不同风格的作品选择,重点考量的是演唱者对不同时期、地域和题材的声乐作品的驾驭能力,这是对其艺术修养和专业水平的综合检验。曲目的多元化不仅可以使学术性和专业性有深度融合,还能使传统与现代的音乐文化进行连接。

以笔者的学位音乐会为例,在选择作品时,力求从作品的类别、不同地域、作品风格、语种、时间跨度这些维度均匀覆盖。既有地方民歌作品,也有民族歌剧类作品,既有经典影视民歌插曲作品,也有戏曲类作品,民族歌剧类作品如《天边有颗闪亮的星》选自歌剧《党的女儿》,既表达对革命的忠诚与信仰,又带有十足中国风味,是技术技巧、戏剧性、与中国特色的高度展现。地方民歌作品有山东民歌《包楞调》、左权民歌《桃花红杏花白》既有高难度的技术技巧要求,又能够展现对中华民族多元一体风格作品的理解;在技术难度上,有对高音技术技巧有明显要求的戏曲类作品如《贵妃醉酒》(王晓岭作词,张卓娅、王祖皆作曲)》、豫剧马派经典唱段《辕门外三声炮如同雷震》,曲目丰富多元,无论是地域跨度、风格类型,还是情感表达上,都呈现出丰富的层次与多样的变化。

1.3.3 与音乐会主题连贯性原则

硕士学位音乐会主题连贯性不仅是对学术严谨的态度,更是对艺术内涵深度表达的关键。音乐会的连贯性是整场音乐会在曲目内容、作品风格、情感表现的逻辑上形成一致的内在关联,避免曲目风格的雷同和曲目风格的不搭。首先要明确音乐会的主题,围绕着一个艺术主题或学术主题进行展开,如“草原风格艺术歌曲”为主题的音乐会,像才仁罗布藏(中国音乐学院2017届音乐硕士研究生)的“草原之恋”,一是歌者为青海的高原蒙古族人,于歌者个人而言;二是唱歌跳舞是他们在草原上最常见的娱乐方式之一,是生活与成长的象征,也是对草原辽阔、祥和的怀念;三是音乐会选择的草原蒙古族歌曲占很大比例,立意于歌者的声乐学习和演唱风格的展示。如杨西音子(中国女高音歌唱家)硕士毕业音乐会主题为“致音乐”,在后期采访中她表示,此次音乐会是致敬在中国音乐学院学习的第十年,想借歌声向培育她的老师与学校交出一份深情答卷,更是她怀揣对音乐的执着与向往。音乐会选择《如梦令》([宋]李清照作词,王超作曲)》《卜算子·咏梅》([宋]陆游作词,刘卓作曲)》等作品,是她对古诗词歌曲喜爱和对中华文化经典传承精神的践行,从音乐会主旨上看,这也是主题与选曲之间存在的联系。

以个人学位音乐会为例,以“不忘初心,追求梦想”为立意,是个人声乐学习的进阶之路。我选用了豫剧马派经典唱段《辕门外三声炮如同雷震》的戏曲作品,一是对豫剧为笔者推开声乐大门,自此踏上逐音之路的致敬,二是在演唱方面,让我知道了“音乐的感染力不在于声响,而在于语气”,借由对曲目的精心挑选,使曲目名称与音乐会的主题彼此映照。选用“用爱飞翔”的音乐剧《蝶》选段《他究竟是谁》,歌曲讲述了祝英台和浪花儿不甘止于现状,在困境中勇敢面对挑战 and 困境的劲头,让人鼓舞,映照主题中“追求梦想”,表达了我对声乐的追求和炽热。

其次是音乐会主题可从音乐发展的历史演变、文化跨越的角度出发,如音乐发展的历史演变而呈现,如中国古诗词艺术歌曲、近现代歌曲、当代艺术歌曲,可以以“聆听岁月乐章”的主题来贯穿音乐会。还可以将音乐会主题与歌者自身的学位论文研究方向相结合,这也是现在学位音乐会比较常见的方式,如论文研究“中国红色歌剧的新发展”,音乐会可演唱《野火春风斗古城》(王晓岭作词,张卓娅、王祖皆作曲)》或《清粼粼的水来蓝莹莹的天》(田川、杨兰春作词,马可作曲)》、《沂蒙山,永远的爹娘》(王晓岭、李文绪作词,栾凯作曲)》等曲目。