

分类号：
学 号： 20202104043

密 级：请注明密级及保密期
单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文

艺术硕士毕业独唱音乐会的曲目设计与演唱诠释

学 位 申 请 人	李 硕
指 导 教 师	石 宏 副教授
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	音 乐
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
2023 年 5 月

分类号：
学号：20202104043

密级：请注明密级及保密期
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

艺术硕士毕业独唱音乐会的曲目设计与演唱诠释

学位申请人	李硕
指导教师	石宏 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	音乐
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
2023年5月

Track design and singing interpretation of the MFA graduate solo concert

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

By

Li Shuo
Vocal performance
Dissertation Supervisor: Associate Professor Shi Hong

May, 2023

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：李硕

时间： 2023 年 5 月 16 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：李硕

时间： 2023 年 5 月 16 日

导师签名：石磊

时间： 2023 年 5 月 16 日

摘要

毕业音乐会是研究生三年学习实践生涯的一次汇报总结，一年前本人的艺术硕士中期音乐会顺利举办，但是对本人来说在包括在设计、最终演出效果上还有很多遗憾，比如时间安排，服装，曲目顺序，以及技术表演等方面都没有达到很满意的效果，因此想开一场较为成功的毕业音乐会，需要各方面的细致设计。既体现了音乐会的整体构想，也表现在如何细致处理音乐中每个音符的表达。本文将展现笔者对举办毕业音乐会前期的学习过程、方法进行详细的记录及总结，希望对读者们有一个较完善的经验借鉴。全文运用了文献研究法、探索性研究、观察法等研究方法，整理出对毕业音乐会设计的有价值信息，对音乐会的前期曲目的选择和演唱诠释的把握进行阐述。并通过跨学科理论，研究出对音乐会最终演出效果有帮助的营养。

生活中很多建筑都以音乐中类似符号的外观建造成型。本人想通过跨学科的理论研究，结合自身专业实践探索，尽可能的将音乐会当中的曲目与演唱设计有结构感、设计感。建筑类学科是科学、人文与艺术相结合而成的综合性学科。很多建筑都从音乐中汲取营养和设计灵感，因此本文借鉴建筑学中“形式”分为外形、形式结构、视觉行而上学，来对音乐会做一个整体框架设计，将凝固的建筑运用到流动的音乐中来，从建筑学中来丰富音乐会的研究与学习。希望通过对音乐会的曲目设计和演唱诠释能为即将举办音乐会或者正在学习的声乐者提供一些有价值的参考。

关键词：毕业音乐会；跨学科；曲目分析；演唱诠释

Abstract

Graduation concert is a graduate student three years study practice career report summary, a year ago my master of art concert held smoothly, but for myself in including on the design, the final performance effect there are a lot of regret, such as schedule, clothing, repertoire order, and technical performance did not achieve very satisfactory effect, so want to open a relatively successful graduation concert, need all aspects of the detailed design. It not only embodies the overall idea of the concert, but also in how to deal with the expression of each note in the music. This article will show the author's learning process and methods in the early stage of the graduation concert Detailed record and summary, I hope to the readers have a more perfect experience for reference. The whole paper uses the literature research method, exploratory research, observation method and other research methods to sort out the valuable information of the graduation concert design, and expounds the selection of the early repertoire and the singing interpretation of the concert. And through interdisciplinary theory, study the nutrition helpful to the final performance of the concert.

Many buildings in life are built in the appearance of similar symbols in music. Through interdisciplinary theoretical research and combined with my own professional practice and exploration, I want to make the repertoire and singing design in the concert with a sense of structure and design. Architecture is a comprehensive discipline combining science, humanities and art. Many buildings draw nutrition and design inspiration from music, so this thesis draws on the "form" in architecture, divided into shape, form structure and visual practice, to make an overall framework design of concerts, to apply the solidified architecture to the flowing music, and to enrich the research of concerts from architecture study. It is hoped that the repertoire design and singing interpretation of the concert can provide some valuable references for the vocal singers who are holding the concert or studying.

Key words: graduation concert; interdisciplinary; repertoire analysis; singing and interpretation

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
绪论.....	1
第1章 音乐会的“外形”——统筹设计.....	3
1.1 整体风格的设定.....	3
1.1.1 缘起.....	3
1.1.2 音乐会时间安排.....	3
1.2 音乐会曲目构思.....	4
1.3 前期问题总结.....	5
1.3.1 音乐会前期中存在的问题.....	5
1.3.2 音乐会前期所存在问题的解决措施.....	5
1.4 音乐会前期学习过程记录.....	6
第2章 音乐会的“形式结构”——曲目设计分析.....	9
2.1 音乐会曲目的选择.....	9
2.1.1 选择中等难度的作品.....	9
2.1.2 选择适合自身特点的曲目.....	9
2.2 音乐会曲目的背景分析.....	10
2.2.1 艺术歌曲背景分析.....	10
2.2.2 歌剧及音乐剧选段背景分析.....	11
2.2.3 地方民歌背景分析.....	13
2.2.4 戏歌背景分析.....	14
第3章 音乐会中“视觉形而上学”——演唱诠释.....	16
3.1 情感层面上的诠释.....	16
3.1.1 声.....	16
3.1.2 情.....	18
3.1.3 字.....	19
3.1.4 味.....	21
3.2 舞台表现中的诠释.....	22
3.2.1 表.....	22

3.2.2 养.....	23
3.2.3 象.....	24
第 4 章 音乐会设计的难点与反思.....	25
4.1 音乐会的难点.....	25
4.2 音乐会的反思.....	25
4.2.1 音乐会的优点.....	25
4.2.2 音乐会的不足.....	25
结语.....	26
参考文献.....	27
致谢.....	29

绪论

（一）研究目的

笔者在研究生阶段阅读的书目当中有一本刘靖之编著的《欧游乐记》，一书中主要介绍了作者游历欧洲期间观看的各种音乐会及演出活动的记录。其中有一章节最为吸引我，“从凝固的音乐看流动的建筑——香港大学建筑系学位毕业展览后”。香港大学建筑系每次学年结束时都会举行学位展览活动，展出学生毕业时的论文及建筑模型设计。文化艺术总是脱离不开生活，建筑系的学生巧妙利用“音乐”激发自身设计灵感，完成毕业设计。在本章的最后，作者的连续反问更让我深受启发：试问，音乐学院的学生又哪有机会见到建筑系毕业生能从音乐取得设计灵感和营养呢？同样的道理，音乐声是不是亦应该从其他学科来丰富音乐学习与研究呢？

建筑类学科是科学、人文与艺术结合的综合性学科。从偏客观的实证量化设计分析，到偏主观的步骤拆解设计经验，再到价值、意图与终极目的的探寻，科学研究与建筑设计的结合方式是多元化的^①。笔者想通过建筑学的分析及相关理论思路转化为音乐会的曲目分析和演唱诠释中。

（二）研究现状

笔者对“毕业音乐会设计”及“建筑学”的相关研究，主要集中在图书馆书籍资料、中国知网“CNKI”、“万方”数据库，以及“Web of Science”等数据库进行相关文献检索。

笔者对搜索的资料进行了整理、分析。

四川音乐学院王程诚在硕士学位论文：歌剧选段《一首桃花》的艺术特征和演唱分析^②中写到，歌剧《再别康桥》选段《一首桃花》在创作上遵循了林徽因诗歌建筑美的特点。整首诗歌长短句排列有序，主要以对桃花的赞美展开，充分运用规整的诗句描绘桃花静态美，其中“朵朵、一瓣、一瞥”等词富有节奏感和层次感，包括诗歌的韵脚“花、眼、盼”的抑扬顿挫都体现了诗歌中音乐化的结构美。

来自北京大学陈然的《教育对绿色 GDP 的贡献研究》^③一文中通过对“绿色 GDP”和“传统 GDP”做了详细说明，并对该项研究设计的相关内容做了科学计算，最终得出结论“教育有利于国家经济绿色”，该文章体现了对研究严格、科学、缜密的数据分析，

^①范路.从形而上学到形式句法——论彼得·埃森曼的准科学式建筑分析与设计方法[J].世界建筑,2022,(11):80-81.

^②王程诚.歌剧选段《一首桃花》的艺术特征和演唱分析[D].四川:四川音乐学院,2022.DOI:10.27349/d.cnki.gsyyc.2022.000085.

^③陈然,丁小浩,闵维方.教育对绿色 GDP 的贡献研究[J].教育研究,2019,40(05):133-141.

充分体现了其科学性。《教育的科学研究》一书中指出，研究之前应进行系统的分析，首先“具有描述性质的问题”指发生了或正在发生什么；接着要捋清“具有因果性质的问题”指系统性作用的存在论；最终“过程性或机制性问题”指的是一定要清晰的知道怎么发生或为什么发生。在明确这些具体步骤以后，再进行科学的研究。

《“歌诉红楼”毕业音乐会设计与分析》^④在对《红楼梦》这部文学作品深入了解后，对音乐会设计进行实践研究，以《红楼梦》中故事情节为主题的音乐会设计分析。

《佳音长伴》——毕佳宝硕士毕业独唱音乐会^⑤中每首作品中几乎都加入了除钢琴伴奏外的其他形式，例如：古筝、竹笛、箫、小提琴、鼓、长鼓以及和男生对唱、部分男生伴唱。从而更好的让观众产生共鸣，带动全场气氛。

通过文献的总结，笔者认为科学的研究是基础、是重要前提。有一个清晰、科学的思路至关重要，其次将解读科学理论、考虑设计意图、进行价值判断转化为相对理性的具体操作方法，从而逐渐完善音乐会的曲目设计及演唱诠释。

^④张雪丹.“歌诉红楼”毕业音乐会设计与分析[D].河北：河北师范大学,2018.

^⑤毕佳宝.佳音长伴[D].北京：中国音乐学院,2018.

第1章 音乐会的“外形”——统筹设计

1.1 整体风格的设定

1.1.1 缘起

本人学位毕业音乐会主题为“千里觅知音”，首先选题是根据本人名字中“李”字的同音字联想并结合由北宋画家王希孟创作的《千里江山图》，取“千里”二字。《千里江山图》被誉为是“中国十大传世名画”，以磅礴雄浑、雄伟壮大、将祖国的山川秀美刻画的淋漓尽致。虽历经沧桑，却始终光彩夺目，视为珍宝。选题中的“千里”也寓意为祖国，在我们人生的任何阶段都要怀揣一颗爱国、感恩之心。“知音”一指通晓音律；在艺术道路上要持之以恒、全力以赴。二指知己，同志；愿知音长伴。三指对作品能深刻理解、正确评价的人。两个词语中用“觅”字连接，希望在未来不管是在音乐的道路上，还是在未来的成长生活中，都能善于思考、不断探索。“千里觅知音”愿我们在学习生活的道路上虽道路曲折、或历经沧桑，但仍愿每一位艺术追求者们在追求艺术的道路上都怀揣对音乐永无止境的追求之心，携一颗能深刻理解音乐、理解艺术，正确评价世事的心，以歌声传递千峰翠色、辉煌壮阔的大好河山，在专业的道路上始终铭记“千里觅知音”。

1.1.2 音乐会时间安排

在设计音乐会初和最终舞台呈现分成如下阶段：

第一阶段：曲目积累。在最终确定音乐会曲目之前，在原有作品基础之上，还是要积累一些作品，积累作品的脚步始终不能停下，使得在最终挑选曲目时能够游刃有余。对于拿到作品，首先要读谱，严格按照谱子唱，在学习过程中，尽可能做到规范，规范的训练才能往前走，尤其对旋律的记忆，作品中的乐句、表情符号要重视，尊重作曲家创作意图，理解后再进行二度创作。这些是在我们学习过程中很容易忽视的过程，快的旋律要慢练，由慢到快再到慢，循环往复，才能对歌曲复杂的部分掌握到位。

第二阶段：拟定音乐会曲目。民族声乐硕士研究生要求眼馋规定曲目一首歌剧选段

《来生来世把你爱》、三首地方民歌《洗菜心》、《包楞调》、《信天游》，共四首必唱曲目。其他曲目包括艺术歌曲、现代创作歌曲等。

第三阶段：对作品进行精细化处理。与导师进行多方面沟通，对曲目进行处理（贯穿各个阶段）

第四阶段：形成完整作品。对大部分歌曲与艺术指导老师进行合作处理，使作品尽可能成为成熟作品。

第五阶段：选定音乐会时间及彩排。较早的确定音乐会时间，可以有充足的时间进行彩排，使音乐会达到较为满意的效果。

第六阶段：设计制作海报和节目单。要给出足够的时间对海报和节目单进行修改。

第七阶段：邀请评委老师，正式举办。在正式举办之前，宣传力度要到位，尽可能邀请老师、同学来观看。

1.2 音乐会曲目构思

毕业音乐会中包含四首必唱曲目：歌剧《运河谣》选段《来生来世把你爱》、白秉权改编创作的陕北民歌《信天游》、湖南花鼓戏丝弦小调《洗菜心》、山东菏泽民歌《包楞调》。

其他曲目：古诗词艺术歌曲《花非花》、艺术歌曲《岁月悠悠》、歌剧《再别康桥》选段《一首桃花》、中国古诗词艺术歌曲《锦瑟》、中国现代艺术歌曲《山之高》、古风艺术歌曲《与你相见若如初》、京歌《粉墨春秋》、民族交响音乐诗剧《行歌坐月》选段《等郎回》、维吾尔族民歌改编作品《美丽的阿瓦古丽》、戏歌《俏花旦》。

笔者将结合自身声音效果及观众心理上进行曲目的设计。首先演唱五首艺术歌曲，分别是：古诗词艺术歌曲《花非花》、艺术歌曲《岁月悠悠》、中国古诗词艺术歌曲《锦瑟》、中国现代艺术歌曲《山之高》、古风艺术歌曲《与你相见若如初》。其次演唱三首歌剧以及音乐剧选段：歌剧《运河谣》选段《来生来世把你爱》、歌剧《再别康桥》选段《一首桃花》、民族交响音乐诗剧《行歌坐月》选段《等郎回》。其次演唱地方民歌以及民歌改编：白秉权改编创作的陕北民歌《信天游》、湖南花鼓戏丝弦小调《洗菜心》、山东菏泽民歌《包楞调》、维吾尔族民歌改编作品《美丽的阿瓦古丽》。最后演唱两首戏歌：《粉墨春秋》以及《俏花旦》。

首先从自身声音上设计出的结果是：艺术歌曲要求声音圆润，胸腔饱满，适合开声，所以笔者将五首艺术歌曲放在最前面；其次演唱三首歌剧、音乐剧选段将自己的声音、胸腔发挥到最大化；接着四首地方民歌展现地方特色，用小民嗓演唱，韵味十足。最后以两首戏歌为结束。

从观众心理角度设计出的结果与上文顺序相同：艺术歌曲旋律相较于其他歌曲来说，旋律平缓，更加温柔，能把刚入场的观众更快、更好的带入到情绪中。其次歌剧选段是基于艺术歌曲的情感加强，带动观众进入情感高潮。地方民歌细腻、特色的风格，带动观众体会各地方风土人情。最终两首戏歌可以让观众联想到我国重要的剧中：京剧，当中来，让观众们不忘传统戏曲艺术的传承与发扬。

1.3 前期问题总结

1.3.1 音乐会前期中存在的问题

音乐会举办前四个月的专业问题做出一下总结，为更好的呈现一台毕业音乐会，对目前自身所存在的一些问题有所认知，并能够针对性解决显得尤为重要。从整体来看，舞台表现力不强、声音运用不好、强弱表现较差，整首作品不够规范化，经过这么长时间的声乐学习，老师、专业朋友们给出的评价多为：唱歌冷静、歌曲平淡、不够感人等问题。单一作品上，必唱曲目：湖南花鼓戏丝弦小调《洗菜心》中弹舌技巧还没有完全掌握，以及山东民歌《包楞调》中润腔技巧还没有理解掌握到位，针对以上问题在后文撰写以及日积月累的过程中希望会有明显的进步。

1.3.2 音乐会前期所存在问题的解决措施

针对音乐会准备前期存在的一些问题，笔者采取针对性解决措施，首先重点解决了湖南民歌《洗菜心》中的打花舌技巧，在互联网中学习弹舌的视频，舌尖抵住上颚，完全阻挡住缝隙，在此基础上保持舌头完全放松状态，再运用气息冲破，形成舌尖颤动。后又结合吴碧霞老师训练弹舌的过程及心得体会，在舌尖快速颤动基础上，慢慢加入声音，首先由唇部加声音颤动进行带入，到弹舌加声音、再将弹舌加入歌曲中，在各种学习中我们一般习惯从简到繁，但在将弹舌加入歌曲中训练的这一过程，笔者是由复杂歌曲东北民歌《正对花》进行练习，复杂是因为这首歌曲中弹舌技巧几乎贯穿全曲，在唱这首作品时，能够让自己处于一个高压的状态，在歌曲中频繁并且进行快速练习，跟两遍歌曲差不多就可以轻松的掌握了。从开始学习到逐渐掌握共用三天时间。

其次本人最大的问题是唱歌过于冷静，强弱技巧运用少。我国著名声乐教育家沈湘曾说过：将作品较好的呈现给观众的前提是拥有较高的演唱技巧。如果在向观众表达作品之前，没有对该作品进行背景分析，更不会有相匹配的情感理解理解和能力的表达。

即使有好的声音，没有情感的植入，也不能走进观众的心理。因此想要达到艺术的要求与目的，要多去感受、体会、理解作品当中的感情色彩，把自己融入第一角色中，要真切的去感受作品当中每一句话、每一个字的情感，理解其中蕴含的内容，深情的去歌唱，再用扎实的技巧去表现，这样才有可能打动听者。田青所著的《中国人的音乐》中提到，德国政治学家、哲学家、革命理论家、社会主义学家马克思在研究商品性质时称：“商品的价值量与体现在商品中的劳动量成正比，与这一劳动的生产率成反比。”作者田青将这种理论运用到民歌以及大多数艺术作品当中，认为虽然不是被作为“商品”生产出来的，但认为万物是同理的，艺术品当中所存在的价值，应该体现在艺术品当中的“情感量、劳动量”成正比。在山西左权县，一些民间艺术家们对我触动颇深，六七个盲人在桌子边上围坐起来，表演着当地的民间小调，先用包括唢呐声音的清脆洪亮、唢呐夹杂音笙的音乐旋律、二胡、板胡、有颗粒状声音的三弦、将夏夜的宁静敲细碎的锣鼓，一段前奏之后，便由其中一个敦厚汉子向着苍穹，高音区苍凉且刚烈雄劲、低音区充满磁性且坚实，可能因为看不到观众，看不到他眼神中的做作或者是职业化的表情，他也不会在意观众是否喜欢听，只是在用心唱，在唱自己的生活，在唱内心所想，养成了向天而歌的习惯。让观众感觉仿佛嗓子没有工作，而是在用整个灵魂在歌唱，在用生命去歌唱。田青把这些艺人们称为“向天而歌的‘阿炳’们”，我觉得再合适不过了。人们在欣赏作品时最怕真实，真实的声音、真实的情感，是没有被科学禁锢住的声音，所谓真实：悲是真悲，声是真声。正如田青在书中所讲，相对公平的造物主，在关上某一扇窗户的同时会打开另外一扇窗，被迫夺走视觉，在心灵感受上又会增加万分，黑暗中生根发芽，最终化成动人心脾的音乐旋律，就像戈壁中生长出的小花，坚强、自由、野蛮生长，万物都孕育着光明。

1.4 音乐会前期学习过程记录

为举办一场较为成功的毕业音乐会，前期各方面准备都要到位。其中最重要的莫过于自身歌唱水平的提高。笔者认为应该从以下两个方面去入手：首先，要拥有一个良好的身体素质，良好的身体素质对整场音乐会效果以及其中歌唱时气息的运用有很好的帮助。在音乐会以前，最好是一年的时间，就要投入到健身当中去。当然，健身有很多种，要选择最适合自己的一种，后期可以在训练的过程中加入气息的训练，使锻炼身体与气息训练齐头并进。其次，歌唱训练要提上日程。笔者每日上午练习两个半小时以上，一般在三个小时。其中包括练声、演唱作品、学歌三个部分。在演唱作品之前，练声是非常重要的环节，把作品中用到的母音进行练习，在演唱作品时能够做到游刃有余。笔者将练声过程如下：

1 2 3 4 5 4 3 2 1—||打嘟

此条练声曲目用打嘟来进行，目的是在歌唱之前有一个良好的气息支撑。在进行这条练声曲时，要吸好气，并保持匀速慢吐气。

5—5 4 3 2 1—||“U”

第二条用“u”母音进行练声，希望在上一条训练气息的基础上加上胸腔的练习。是为演唱作品打下一个坚实的基础。这一条在第一个音上停留时值较长，找到胸腔位置以后，后面四个音要保持与前面音相同的位置进行演唱。

5 3 1 5 3 1 5 3 1 “en、mi、ma”

第三条主要是练习闭口哼鸣+气息跳动。同一组音型反复三遍，每个音都要在同一个位置上瞬间爆发出来，气息保持平稳跳跃，始终在胸腔位置上。

1 3 3 5 5 1 1 5 5 3 3 1 1—||“lia la li lou lei lou li”

第四条依旧是跳音练习，在每一拍的后半拍顺势滑音到收尾，但要保持气息连贯，做到声断气不断，高音时声音在同一位置保持不变，在练习过程中，注意抬上口盖。

5 3 4 2 1 | 5 3 4 2 1 || “mi ma a u a i”

第五条主要是针对笔者自身存在的问题所设计的练声曲。其中主要问题在于母音“a”的演唱上，单独唱“a”时，存在很多问题，比如咬字不清、位置不统一等。设计这一条练声曲目的是用其他母音来带过“a”这个音。

3 2 1 | 3 2 1 | 3 2 1 || “en”

这一条是开口哼鸣。练习的过程中找到演唱作品时的声音位置。笑肌始终保持抬起状态，主动抬上口盖，下巴放松。哼出来，气息叹道底，像说话一样“哼”出来，自然地，不能撑嗓子。

1 2 3 4 5 4 3 2 1—||“a ei a”

最后一条练声曲目也是笔者练习时间最长的一条并且困难最大的一条。原因是，高音习惯性往后，舌头习惯性收缩。这条练声曲目，最高音“ei”上，舌头要往前做伸出动作，可以有效避免高音往后的习惯。

（根据每日状态对以上练声曲目进行先后顺序调整）

在演唱作品前进行练声，让发声器官能有很好的主动支配能力。在作品中存在的咬

字等问题，在练声过程中能够有效的解决。每个人都是独立的个体，嗓音条件都是不同的，有共性、有个性。要针对不同的嗓音条件进行练声曲目的匹配。笔者结合自身在演唱作品时存在的问题进行针对性训练，找到了适合自己的发声训练方法，能有效解决自身气息不稳、咬字不清、胸腔支点运用少等问题。

第2章 音乐会的“形式结构”——曲目设计分析

2.1 音乐会曲目的选择

2.1.1 选择中等难度的作品

在日常训练中，或许可以很好的掌握一些有难度作品，但为确保一整场音乐会的完整性，考虑到多方面影响因素，经过导师与本人的深思熟虑，决定较少的去选择难度偏高的作品。在必唱曲目中存在一首歌剧咏叹调《来生来世把你爱》，这首作品音域跨度大，对于自身能力、体力以及表演等方面都有较大的挑战性。

2.1.2 选择适合自身特点的曲目

本人属于小号女高音，在作品选择上要尽量舍去高难度、技巧强的作品，但是在日常学习训练中还是要提上日程，对于复杂旋律的掌握，胸腔气息共鸣腔体的运用上，还是要多下功夫。每天坚持进步一点点，即使在最终的音乐会上没能展现，但对于自身的民族声乐学习过程来说也不留遗憾。笔者在演唱一些歌剧时，例如中期音乐会中演唱的歌剧《草原之歌》选段《飞出苦难的牢笼》，在演唱这首作品时，自身感觉较为舒适，胸腔运用到位，观众反响也比较好，所以在毕业音乐会前期的训练中要把演唱这首作品时的技巧感觉多带入到其他作品中，从而更好的向前迈进。其次在演唱地方民歌时，例如贵州黔南布依族山歌《咕噜山歌》时，能够很好的调动积极性，使舞台效果更加诙谐幽默，因此在演唱其他地方民歌时也应多角度进行分析，从而更好的表现出韵味。

2.2 音乐会曲目的背景分析

2.2.1 艺术歌曲背景分析

2.2.1.1 《花非花》

古诗词作品《花非花》，诗人白居易通过这首词表达自己对美好生活的向往，以及对消逝的人与物的深深怀念与惋惜之情。并以“比喻”手法贯穿整个故事。黄自在借用白居易在诗词中的特别用意，着力凸显其在诗句中情感的表达，让这首作品与诗词之间有很高的契合度。整首作品用四个乐句构成单一部曲式歌曲。黄自在创作这首作品时，将本民族特色与西方作曲技法进行有机的融合，表现出婉转抒情的艺术风格。并避开大调中“fa、si”等音，突出民族特色。古诗词作品尤为讲究语言的艺术，一般通过诗词营造氛围和意境，以此突出内在情感。黄自在创作时充分考虑诗词押韵与旋律的关联性，使得诗词情感可以随着旋律进行调整，充分体现了此首作品的艺术特色。

2.2.1.2 《岁月悠悠》

《岁月悠悠》为电影《生死同心》中的主题曲。是著名电影编剧黄嘉谟作词，江定仙创作的艺术歌曲，江定仙出生于湖北武汉，是当代作曲家、音乐教育家，师从黄自先生，在音乐创作方面有极高的造诣。这首作品也是其一首具有代表性的作品，描写的是青年男女之间的感情故事。歌曲即融合西方和声调式写作手法，又融合民族音乐五声调式风格，将人物情感表现的更加细腻，音乐更加跌宕起伏。“岁月悠悠，旧情付水流”，与后文再现部分的“旧情不可留”表现主人公对往日情感的无奈与不舍；“忆去年今日，送你上归舟”描绘出主人公送恋人时想念往日甜美爱情后的恋恋不舍；“临江空惆怅，胜地忆旧游”表达词人面对无人的江河时，感慨快乐的日子已离我远去；“一日不见如三秋”、“旧情不堪重回首”表现了作者依恋往日时光，但又不想让自己沉痛在悲伤中的纠结心情。

整首作品的歌词都非常精简，但在对称中又突出了深切的情感，主要以五字为一句描述词人怀念之情，最后以七字总结内心感觉，使读者产生感情共鸣，体会词人心中悲伤、眷恋、不舍、纠结、无奈之情。

2.2.1.3 《锦瑟》

中国古诗词的发展经历了诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲等^⑥。艺术歌曲《锦瑟》，李商隐作词，诗词大量运用象征手法，本首作品实际与“瑟”无关，只是借助瑟

^⑥张萍.中国古诗词艺术赏析——以李商隐的《锦瑟》为例[J].青年文学家,2022(11):65-67.

引题的无题之作。诗人借琴生情，看到瑟的五十根弦，不由得想起自己已经接近五十岁，一弦一柱都勾起了他的回忆，想起青春年华，暗示自己才华出众却时光流逝，因此感慨万千。其中歌词含义是，为什么美丽如锦的瑟有五十根琴弦，每一根都勾起我对年华岁月的追忆，庄周在睡梦中翩翩起舞化为美丽的蝴蝶，望帝将自己的仇恨转化到女子杜鹃的身上。波澜壮阔的大海，皎洁明亮的月亮高高的照挂在夜空中，鱼尾人身的神秘生物哭泣时的眼泪都变成了珍珠，宽阔的蓝田、暖暖的太阳景象下，女子却像轻烟一样消失不见了。形容可望而不可及的景象。为什么此情此景现在才追忆，只因当时的我还不懂珍惜。此首诗以悲凉的锦瑟起兴，借助联想和精美的歌词来抒发内心的情感，点名思年华的主旨。在古诗词的阅读与理解中，要多感悟，感受诗中暗含的故事和情感，懂了诗词中的意境美，才能读懂诗。

2.2.1.4 《山之高》

中国现代艺术歌曲《山之高》由青年作曲家王龙选用词人张玉孀《山之高》的词所作，中国音乐学院钢琴艺术指导邓垚教授编配伴奏，著名男高音歌唱家石倚洁演唱。宋代词人张玉孀，她与李清照等人并称“宋代四大女词人”。张玉孀十五岁时与青梅竹马的沈佺顶了婚，二人情投意合。后沈佺家逐渐贫困落魄，其又无意功名，多重因素下，沈佺不得不与张玉孀离别，赴京应试。张玉孀饱含相思之苦，写下《山之高》表达自身对沈佺深深地思念之情，一生充满了坎坷与痛苦。这首词的意思是：高大的山峰，刚出来的月亮都显得格外小，小小的月亮是多么的皎洁！我思念的人在遥远的一头，一天看不见，我的心感到万分孤寂。

2.2.1.5 《与你相见若如初》

这首作品是加入了新时代流行音乐元素的古风艺术歌曲。由青年作曲家王龙作曲，高庆作词，其以唐玄宗李隆基与杨玉环、汉成帝刘骘与班婕妤的爱情故事为基调，表达了有情人不能长相厮守，而依然对初遇时念念不忘的美好心情。词作家运用现代新思想、新观念，并从女性角度出发，增加对人物内心世界的描写，将故事情感中的美好、思念、痛苦刻画的淋漓尽致。推动观众用现代的思维去感受古人对爱情的至死不渝，在浮躁喧嚣的现代社会，为人们净化心灵。

2.2.2 歌剧及音乐剧选段背景分析

2.2.2.1 《来生来世把你爱》

《来生来世把你爱》是一首咏叹调，也是我国国家大剧院首部原创民族歌剧《运河谣》中的选段。由印青作曲、廖向红导演、黄维岩、董妮编剧而成。雷佳、王丽达、王

宏伟、王喆等优秀青年歌唱家为主演。这部歌剧以开凿京杭大运河为主线，围绕运河两岸人民在挖掘大运河过程中发生的故事展开，歌颂了运河儿女大爱的胸怀，深刻赞扬我国劳动人民艰苦奋斗、质朴又高尚的精神。

京杭大运河是中华大地上的伟大壮举，属于活态的文化遗产，随时代发展始终焕发崭新活力，共同承载着厚重的运河记忆。在隋王朝建立以来的27年中，流经今京、津、陕、豫、冀、鲁、皖、苏、浙九省市，长达2700公里。这一影响深远的伟大工程，开创于春秋，经过不懈地奋斗与坚持，以及统治者的重视和众多劳动人民的伟大贡献才能取得成功。京杭大运河，是中华民族勇敢、勤劳人民的智慧结晶，是文明古国的象征^⑦。

此部歌剧主要以民族唱法为载体，建造京杭大运河为背景，描述运河人的命运，展现出见证运河的离合悲欢、生死善恶、义薄云天。该歌剧主要以两个人物展开，一是运河边上唱曲艺人水红莲，二是一位书生秦箫生。他因在求学时举报官员贪污，反被定为谋反，逃亡时遇到了女主人公水红莲，两人相识后相爱，在运河的一条穿上认识了霸道船主张水鹞，他也看上了水红莲。还有一位被水手李小管所骗，有了孩子，哭瞎了双眼的关砚砚，她及其肯定的将秦箫生错认为是水手。此时秦箫生陷入两难境地，因为他提前设定了自己是李小管，如果承认是李小管，那么秦箫生就必须去照顾关砚砚，离开水红莲，如果不承认是李小管，那么直接就会暴露身份，官府的人就会将秦箫生带走。最终张水鹞就成了秦箫生和水红莲的外部危机情境，关砚砚则成为水红莲和秦箫生内心的危机，这部剧在这种内外困境下展开，由此展现出在运河上这种艰苦、危机四伏的环境中，她（他）是否会抛弃善良与道德？张水鹞勾结官府，想以水红莲为诱饵，对秦箫生进行逮捕，以逼他就范，在剧的危急关头，水红莲为保护爱人秦箫生，以及盲女关砚砚，毅然决然选择放弃自己，引火烧船，葬身火海，最终为爱牺牲。

2.2.2.2 《一首桃花》

女高音咏叹调《一首桃花》是歌剧《再别康桥》林徽因的经典唱段。这部歌剧的作曲作者分别是：徐志摩、林徽因、周雪石。编剧是现为中国音乐学院表演教研室主任陈蔚。这首作品是一部非常成功的中国民族声乐作品，在采用西方歌剧创作技法的同时结合中国诗词为题材进行创作。林徽因最为一个接受过西方教育，同时追求男女平等、婚姻和恋爱自由、独立自主、男女平等的女性，在表现作品时应表现出女主人公对情感的追求又含蓄有克制的形象。

2.2.2.3 《等郎回》

《等郎回》是民族交响音乐诗剧《行歌坐月》当中的选段。陈思昂作曲。侗族大歌音乐诗剧《行歌坐月》《行歌坐月》是以侗族流传百年的真实事件——珠郎娘美的为创

^⑦杨小法,池飞飞.人类工程的伟大创举——京杭大运河[J].中国地名,2001(03):28-30.

作题材,在其地区流传的经典剧目《珠郎娘美》的作品基础上,通过实地调查、创作汇编形成的大型作品。把传统音乐融合新创音乐,以侗族大歌音乐诗剧的形式生动地表现了被誉为“侗族歌仙”的娘美与侗族小伙珠郎由真心相爱缘起,发展到为追求自由幸福逃婚他乡,再到珠郎遇害、娘美巧计诛灭仇人为收场的悲情故事[®]。

2.2.3 地方民歌背景分析

2.2.3.1 《信天游》

我国的民歌按民族分类,可分为哈萨克族民歌、苗族民歌等。按体裁划分,包括号子、山歌、小调。一般山歌在汉族的分布较广,比如青海的“花儿”、陕北的“信天游”、安徽的“赶马牛”等。陕北民歌是我国民族歌曲中作为汉族民歌重要的组成部分,陕北民歌包括小调、信天、劳动号子三种艺术形式,而信天游是陕北人在劳动生活中抒发情感的结果。题材大部分取决与当地的本土生活,信天游,顺天吟,想唱什么就唱什么,唱四季变化、唱柴米油盐、唱爱情生活。从地形上来看,陕北地区占据我国黄土高原的中心地带,其地理环境影响着农耕,从而影响陕北的音乐。站在黄土高原上歌唱,信天游成为了当地人最重要的抒情方式之一。在润腔、唱腔中要调整真假声运用比例,使真声偏多假声少,作品当中多为长时值音,在拖长时值音后迅速提气,将短时值修饰音送到头腔。在咬字上,陕北民歌不同于其他民歌,运用陕北方言演唱,咬字区别与普通话的咬字,例如前后鼻音、平翘舌的发音等。陕北方言中还存在比普通话咬字多出的一些声母,以“ng”为首的读音最为代表。《信天游》由白秉权在原版具有陕北民族特色的信天游上创作改编形成,这首作品以思念为主题,通过“喜鹊、难活下、白鹅、河湾湾、吃不下饭、硷畔上站、新缭乱”等物和心里感受所产生的第二反应表现出对“哥哥”那份真切的情感。

2.2.3.2 《洗菜心》

《洗菜心》作为湖南花鼓小调代表曲目之一,影响深远。早期由一些花鼓戏艺人及民间演唱者进行整理加工,后由花鼓戏艺人不断改编,再经过表演艺术家的传唱,使其具有很强的影响力,形成了最初的《洗菜心》。歌词以女主人公“我”的内心展开故事,由一开始的内心轻松平静——到洗菜心过程中丢失戒指的惊慌失措——到心爱的人找到戒指并出现在我眼前的羞涩、喜悦之情为结局。体现了小妹子与年少的哥哥相互逗趣的生活情景,颇具戏剧性。具有直率、活泼的艺术风格,是湖南特殊的地理环境和自然人文使湖南人具有大胆火辣、聪颖直率的性格特征。充分表现出劳动者们根据自身创作去表达对生活的美好向往之情。

[®]傅安辉,吴媛姣,吴文梅.评侗族大歌音乐诗剧《行歌坐月》[J].凯里学院学报,2015,33(02):21-25.

本曲的旋律具有浓郁的地域特点，首先由湖南特色方言为基础，再加上润腔的处理形成较为复杂的《洗菜心》，拥有与湖南花鼓戏曲调相同的“la do mi sol”。

四音音列，每段故事的结束句均终止在“羽（la）”音上，整个作品贯穿着湖南特点的湘羽调式。在语言上，要掌握湖南长沙的方言，用方言演唱才能体现地域性特点。其次，湖南花鼓戏中的润腔技巧有很多种，包括触电腔，也称“气震音”、牙刷腔、木棒腔、花舌腔等。《洗菜心》中主要考察润腔、发音、衬词衬句、打花舌等技巧的掌握。作品中的各种要素分析透彻，准确理解一度创作，进而才能二度创作。

2.2.3.3 《包楞调》

《包楞调》属于山东菏泽成武民歌，成武民歌种类繁多，包括劳动歌曲、庆贺歌、情歌、民间歌谣等。除声乐演唱以外还存在多种其他艺术表现形式：器乐、合唱、大型交响乐、舞蹈。就像全国各地逢年过节都会举办庙会，山东省菏泽市成武县在举办庙会时，会有很多妇女挑着扁担，嘴里念着经，行成一种表演模式，称为“担经”。《包楞调》就属于“担经”的一种，随时代变迁，在1962年，经过魏传经的不懈努力，《包楞调》才得以保留。这首作品十分生动的描写出旧中国时期，妇女在家中纺织棉花时，不断发出愣愣的声音，表现古代妇女对命运的无奈，以及苦楚与心酸，同时又蕴含着她们对生活的无限憧憬。

2.2.3.4 《美丽的阿瓦日古丽》

这首作品是一首维吾尔族民歌改编的作品。由安九六改编的作品《美丽的阿瓦日古丽》保持维吾尔族民歌热情奔放的音乐风格，通过节奏、歌词、旋律的改变，使作品情感变得更加饱满丰富，使其歌曲中原寓意得到进一步的提高。《美丽的阿瓦日古丽》整首歌曲旋律特点呈波浪形发展，这种音乐进行的方式是维吾尔族音乐特点，突出了民族风格，听起来优美，婉转。同时，围绕主音不断发展与变化的维吾尔族旋律特点也在这首作品中体现的淋漓尽致^⑨。

2.2.4 戏歌背景分析

2.2.4.1 《粉墨春秋》

《粉墨春秋》是舞剧中的片尾曲，出自山西华晋歌舞团。是一首具有京剧风格的民族声乐作品。谭晶首唱，方鸣作曲，微尘作词。舞剧主要讲述一位山西梨园弟子在戏曲上锲而不舍，终成名的动人故事。《粉墨春秋》作为该舞剧的片尾曲，主要起点睛的作

^⑨郭雅鑫.维吾尔族民歌改编作品《美丽的阿瓦日古丽》《青春舞曲》演唱探究[D].内蒙古:内蒙古大学,2021.DOI:10.27224/d

用。主要以民族唱法作为整部作品的演唱基础，与京剧唱腔、民歌小调以及当地戏曲融合在一起，轻时细腻如水、重是激昂澎湃，最终形成“人生如戏、戏如人生”感叹[®]。

2.2.4.2 《俏花旦》

戏歌《俏花旦》，由吴小平作曲，陈道斌作词。这一作品主要围绕戏曲中花旦这一角色素材，并吸收京剧元素，形成独具特色的作品。该作品紧贴时代风采，大气磅礴中又带有一定的浪漫色彩。运用浓郁的京剧味道民族声乐作品，将京剧中花旦的角色特点在歌曲旋律中表现的淋漓尽致，展现了一位性格外向、泼辣俏丽的年轻女子的形象。每个音符都给人以美的感受。

[®]付翠屏,韩赋雯.京腔京韵咏叹《粉墨春秋》[J].中国民族博览,2021(10):145-147.

第3章 音乐会中“视觉形而上学”——演唱诠释

“形而上学”指对世界本质的研究，即研究一切存在者、一切现象（尤其指抽象概念）的原因及本源，其目的在于确定事物的真实本质，也就是确定存在物的意义、结构和原理。运用到演唱诠释中，就是首先要探寻作品的根本，其次要确定作品的内在含义。从内在到外在、从本质到意义。小到音符处理，大到舞台现象。音乐会的作品中可以分为古诗词艺术歌曲、地方民歌、歌剧选段等作品的表现，把握住歌曲中的重难点，才能将作品很好的诠释给观众。完整的作品演唱是基础，情感抒发到位与舞台表演合理才能最大限度的诠释演唱，诠释作品。在作品的演唱诠释中可细致分为：声、情、字、味、表、养、象。笔者将其分为情感层面上的诠释和舞台表现中的诠释。即：声音、情感、吐字、味道、表演、修养、现象。在众多艺术家以及歌唱家当中，包括金铁霖先生将以上内容作为选择学生的标准。

3.1 情感层面上的诠释

3.1.1 声

声，即声音。在论坛中，学者们讨论过作品演唱中是声音第一位还是情感第一位。就这一问题，专家们展开过激烈的讨论。舞台上表现作品时，观众首先听到的是声音，声音是一切的基础和前提。如何展现更加完美的声音，平时的积累和训练显得尤为重要，训练出良好的气息，才能支撑美妙的歌声。

古诗词艺术歌曲《花非花》这首作品，本人格外注重声音的处理。首先因为是音乐会的第一首曲目，要确保有一个相对稳定状态的声音做开端，圆润，并且有一种唱美声时的腔体在，有利于“开声”。让气息、腔体、位置、共鸣都要保持准备开始的状态，为音乐会后面中难度歌曲的演唱做铺垫。

这首作品的前半句，“花”字的读音“hua”，字头慢出，保持弱声效果；字腹口型变大；字尾落在“a”上，笑肌与上口盖积极抬起，这时使得声音有一个饱满的效果，一个“花”字整个的声音效果是由弱到强的。接着与“雾非雾”中间不要换气，第一个“雾”字感觉声音更多的在胸腔中，依据音符的走势由弱到强再到弱声。

花非花

白居易 词
黄自 曲

Andante *p dolce*

花 非 花, 雾 非 雾,

p dolce

Detailed description: This is a musical score for the first four measures of the song 'Flowers are not Flowers'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Andante' and the dynamics are 'p dolce'. The lyrics are '花 非 花, 雾 非 雾,'. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand.

图 3-1 《花非花》正谱第一到第四小节

第二乐句“夜半来”中的“夜”依旧是弱声出，根据谱子中的强弱记号，到“来”字是强声，接着“天明去”依旧是不换气，有强到弱，“去”字逐渐变弱，先收声音再收气。

5

夜 半 来, 天 明 去, 来 如 春 梦

Detailed description: This is a musical score for the fifth to seventh measures of the song 'Flowers are not Flowers'. It features a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The tempo is 'Andante'. The lyrics are '夜 半 来, 天 明 去, 来 如 春 梦'. The piano accompaniment continues with chords in the right hand and a bass line in the left hand.

图 3-2 《花非花》正谱第五到第七小节

第七、八小节笔者将其处理为本首作品最高潮的部分，情绪逐渐加强，“多”字是最强处理，胸腔、气息用的也是最多的两个小节。最后一句“去”字，“qu”加强吐字声音，由于“云”的尾音是全曲最低音，更要注意声音的处理，要完美的落在胸腔上，保持声音依旧挂在位置上，“无觅处”用弱声去结束本曲。

图 3-3 《花非花》正谱第八到第十小节

3.1.2 情

情，即情感。在了解作品的背景之后，首先按原谱唱下来，体会作曲家的创作意图，逐渐生成自己的所思所想，结合自己在书中阅读的故事或者自己的亲身经历，带入深切的情感，进行二度创作，形成自己的特定风格。有了自己的情感之后，作品表现自然就有了一个新的“模样”，句子之间连接更连贯了，气息支撑多了，每个字都好像活了起来，这就是情感。

歌剧《运河谣》中绝唱唱段《来生来世把你爱》，是整部剧情情感的升华部分，因此情感的处理显得尤为重要。

引子部分一开始就刻画出主人公所处的紧张环境，江水上熊熊燃烧的船环境中，突出了水红莲大义凛然的高尚品格。是生与死、留与不留的两对情感对立矛盾，展现出主人公复杂的内心世界。

来生来世把你爱

水红莲的咏叹调——选自民族歌剧《运河谣》

黄维若 词
印青 曲
姜哲新 配伴奏

图 3-4 《来生来世把你爱》正谱第一到第四小节

作品的 A 部分展现的是水红莲对爱情无怨无悔的态度，心中充满着忧伤，是女主人公临终前内心的复杂世界，将女子细腻的内心情感宣泄出来，展现丰富柔情的东方女性美的形象，更是内心情感的细腻抒发。

图 3-5 《来生来世把你爱》正谱第二十三到第二十六小节

B 部分，贴近口语化的歌词表达，女子的温婉情感，是水红莲对秦啸生远离危险后的美好祝福。情绪层层递进，充分展现了戏剧的张力。

图 3-6 《来生来世把你爱》正谱第四十三到第四十六小节

作品的最后一个部分是全曲的高潮，紧打慢唱使旋律在速度上加快，突出水红莲紧张的心理，以及慷慨就义的决心。连续的“把你爱”，其中更是夹杂着对爱人深深的不舍之情，充分展现了柔弱女子人间大爱的美好形象。

64
我 要 走 了,

图 3-7 《来生来世把你爱》正谱第六十四到第六十七小节

3.1.3 字

字，即吐字。表现作品时，咬字、吐字清晰，会给观众带来美的感受。字的瞬间爆发、咬字、归韵、弱出、强吐、轻咬字，包括一些润腔处理、甩腔，都要进行细致处理。针对不同作品对其中的字进行细腻分析。比如艺术歌曲《花非花》吐字就要圆润；歌剧《运河谣》中的选段《来生来是把你爱》，大多数字都是要瞬间爆发出来，才能体现出壮烈的情感；地方民歌《信天游》中就有甩腔的处理。

舞剧片尾曲《粉墨春秋》在创作上融合京剧西皮腔和地方戏特色而成。现代交响演奏，在拥有独特的民族风格基础上又颇具现代色彩。

在“字”上做处理，将京剧特色充分体现出来。首先是咬字的力度，“世、休、头”等字上要注意力度，用喷口将字唱出。

这首作品中，咬字格外重要，在正确咬字的基础上如何凸显京剧色彩？其中京剧当中的润腔技巧尤为重要。京剧润腔有很多种，包括上倚音、下倚音、复倚音、擞音、波音、颤音等。在《粉墨春秋》这首作品中，倚音技巧运用的最多，其次是波音、颤音润腔方式。第一句“台前幕后”中的“幕”字、“戏里戏外”中的“外”字、“一喜一悲”中的“悲”字、“一瞬休”的“瞬”字等，都是用了倚音的润腔技法，起到不倒字，正字的作用。“生旦净末丑”的“丑”、“一生一世”的“世”字、“锣鼓敲响”的“响”字运用了复倚音的润腔技巧。使得字在旋律中打转，增强情感，具有极强的“京味”。

图 3-8 《粉墨春秋》正谱第四小节到第七小节

其次是波音、颤音技巧。“台前幕后”中的“幕”中的尾音、“生旦净末”中的“末”、“戏里戏外”中的“戏”等都是在咬完字头，字腹中的音上下快速波动形成的。“生旦净末丑”中的“丑”字，后面运用颤音技巧，咬字是慢的、宽的，有悠闲喝茶的细腻、微妙的味道。

图 3-9 《粉墨春秋》正谱第八小节到第十一小节

3.1.4 味

味，即“味道”。味道在地方民歌中表现的较为明显，有味道才能表现出各个地方的演唱歌曲的特色，对不同地域、不同风格的作品有所把握。

湖南民歌《洗菜心》是湖南花鼓戏小调，这种小的地方民歌，对“味道”的要求极高，没有味道和一般作品的区别就不明显。

掌握方言读音，地方味道就会出来一半。

表 3-1 《洗菜心》中部分字的普通话及汉字发音对照表

汉字 发音	奴	声	河	戒箍子	哥哥	大	花生	结婚
普通话发音	nu	sheng	he	jieguzi	gege	da	huasheng	jiehun
方言发音	lou	seng	huo	gaiguzi	guoguo	dai	fasheng	jiefun

其次作品中还包含一种特殊的润腔技巧：花舌腔。也是一般人最难掌握的润腔技巧。在打花舌的时候，舌头要保持放松状态，首先要用舌尖抵住上颚，挡住气流通过，其次用由内向外输出气流，使松弛的舌头在气流的推动下快速颤动，形成了独具特色的花鼓戏润腔技巧，也就突出了颇具风味的湖南民歌。

图 3-10 《洗菜心》正谱第二十九到第三十小节

3.2 舞台表现中的诠释

3.2.1 表

表。即表演。舞台上，一招一式都要有所设计，歌声无形而表演有形，表演也就是在舞台上的动作、走位。这一点在戏曲中运用的较多，将戏曲的动作学习安排到每日的计划中，对未来舞台表演是一个很好的积累。根据笔者观察发现，大多数歌唱家，比如：吴碧霞、雷佳都受过戏曲艺术的熏陶。

《俏花旦》这首作品带有丰富的京剧元素，要想将其中的花旦艺术形象生动的表现出来就要在动作上下功夫。花旦表现的使活泼俏皮可爱妙龄少女的形象，眼神动作都要灵巧。

肢体语言上要运用戏曲中的手、眼、身、法、步的表演法则。第一，花旦的脚位包括：勾脚、绷脚、扛脚。第二，基本步法：八字步、丁字步、反丁字步、点步、踏步、踏步蹲吸腿等。因为这是一首声乐作品，我们不能完全按照戏曲的要求做出来，因此我们用到的步法是丁字步加点步向前。

手的造型上，分为：兰花指、兰花掌、赞美指、双指、翘指拳、小五花、缓掌、托掌、双托掌、端掌、按掌、按托掌、拱掌、摊掌等。在这首《俏花旦》作品中我们用到的手上造型是：兰花指、兰花掌、赞美指、翘指拳、缓掌、端掌、按掌、摊掌、右手单指接右手双指、左手单指接右手单指。

图 3-11 兰花指手型图示

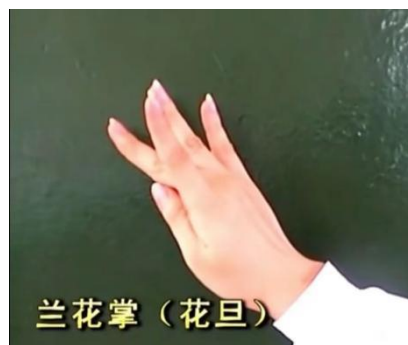

图 3-12 兰花掌手型图示

将这些肢体语言大量运用到作品当中，增加细腻柔软度，成为角色的塑造者。

例如：前奏响起时，走半个圆场（脚下小碎步）。在第一句中“模样儿俊俏”的后一句“身段窈窕”做一个按掌的动作，如下图：

图 3-13 按掌手位图

第二十五小节中“故事里少不了”的“了”字中做摊掌动作。眼神要明亮，眼神随手的移动方向看出去，将小小花旦的精气神发挥到极致，表演的要逼真，进而发挥锦上添花的作用。

图 3-14 《俏花旦》正谱第二十四到第二十九小节

3.2.2 养

养，即修养。准备毕业音乐会前期，时刻都要注重对音乐作品的理解，进行深层次理解，对音乐史的学习，都能够提升自身的素养。这些修养都刻在身体里。自己最终在舞台上表现作品的时候，观众是可以看得到的。

咏叹调《一首桃花》主要在意境上创造出了极度美。采用的是高水平的诗词作品，旋律与诗词配合。钢琴、小提琴、大提琴三种伴奏乐器的配合，使幽静感更加浓郁。

在演唱时要深切体会女子的知性美，内在涵养，尽可能塑造一个儒雅的女性描写桃

花的同时，借物喻情，高雅的文风又带有真挚情感。

图 3-15 《俏花旦》正谱第三十四到第三十六小节

如：两个“桃花”中间存在一个八分休止，演唱时要声断气不断，给听者、观众足够的想象，此时无声胜有声，将情感的代入权交给观众和听者。将内心的情感有意的去委婉的表达出来，不仅要表现出主人公理性、含蓄的修养，更是让观众看到演唱者的由内而外散发的修养。

3.2.3 象

象，即现象。以上所有的准备形成了最终的现象。现象指的是人们能够看到的、听到的，是一切能被人所感觉到的现象。将声音处理圆润、情感抒发到位、注意咬字归韵、演唱时的味道、增强舞台上的表演、注意自身平时文化修养，善于总结提高自己，为观众呈现一场视觉盛宴。

第4章 音乐会设计的难点与反思

4.1 音乐会的难点

举办毕业独唱音乐会，最大的难点就是在短时间内完成大量作品的展现，以及每首作品的难度。合理安排曲目的顺序也对圆满举办一场音乐会有着至关重要的作用。其次就是高难度作品中比如说湖南花鼓小调《洗菜心》中弹舌技能的习得，其中的润腔技巧。只有坚持每日不断的练习，才能有所长进。四首必唱曲目都属于是有难度的作品，对于笔者来说，另外一首就是山东民歌《包楞调》，音符节奏复杂，难掌握。

4.2 音乐会的反思

4.2.1 音乐会的优点

设计具有科学性，将学科理论充分运用到曲目分析及演唱诠释中。处理作品较为细腻，布局完整，曲目构思较为合理。前期准备充分，存在问题能够充分解决。

4.2.2 音乐会的不足

一些作品当中的技巧性还没有完全掌握，作品完整性不高。平时训练时心情容易浮躁，导致处理作品不细腻。

结语

运用建筑学理论对此次音乐会进行全方位的分析，对存在物结构、原理、意义上的分析，运用到曲目分析及演唱诠释中，便是探索作品的根本，确定内在含义，小道音符的细致处理，大到舞台现象的呈现。

其次是对自身准备音乐会做一个记录，记录自己的成长过程，同时希望给读者们带去专业层面的帮助，给民族声乐的演唱者提供一定的借鉴及参考价值。

参考文献

1、著作

- [1]郁钧剑. 郁钧剑·民族唱法问答 131 例[M]. 1. 人民音乐出版社, 2021.
- [2]理查德·沙沃森, 丽萨·汤. 教育的科学研究[M]. 北京:教育科学出版社, 2006.
- [3]耿耘著. 声乐教学中表演能力培养的研究[M]. 1. 吉林出版集团股份有限公司, 2019 :1-179.

2、期刊

- [4]郭晨歌. 檐窥花雨-胡琴专业毕业音乐会设计[J]. 艺术品鉴,2019(21):146-147.
- [5]李臻. 地方院校毕业音乐会的设计与实施探析[J]. 艺术科技,2014(10):110-110,223. DOI:10.3969/j.issn.1004-9436.2014.10.095.
- [6]严坤贤. 独唱音乐会的音响设计与思考——以桂林师范高等专科学校 2009 届毕业生陆絮彬音乐会为例[J]. 桂林师范高等专科学校学报,2011,25(1):134-137.
- [7]于有荣,苗茂林. 普通高校音乐学院毕业设计教学改革探索与实践——以大同大学为例[J]. 当代音乐,2020(2):7-8. DOI:10.3969/j.issn.1007-2233.2020.02.004.
- [8]李珺. 根据声音色彩寻找适合自己的作品-以音乐会曲目的设计为例[J]. 歌唱世界,2015(9):34-37.
- [9]孙慧,李忠. 华夏乐章百感交集——写在"中国交响乐世纪回顾暨第一届中国交响音乐季"上海展演周与"中国交响乐论坛"之后[J]. 人民音乐（评论版）,2009(1):18-20. DOI:10.3969/j.issn.0447-6573.2009.01.006.
- [10]王黎光. 中国音乐学院高水平研究型大学建设的思考与规划[J]. 北京教育（高教版）,2020(10):27-30. DOI:10.3969/j.issn.1000-7997.2020.10.010.
- [11]陈然,丁小浩,闵维方. 教育对绿色 GDP 的贡献研究[J]. 教育研究,2019,40(5):133-141.

3、学位论文

- [12]张雪丹. “歌诉红楼”毕业音乐会设计与分析[D]. 河北:河北师范大学,2018. DOI:10.7666/d.D01418476.
- [13]鹿玲. 个人毕业音乐会设计及舞台呈现分析[D]. 河南:河南大学,2017.
- [14]李平. 追梦——李平硕士毕业音乐会设计[D]. 北京:中国音乐学院,2017.
- [15]李晨晨. 古典与流行的相融之声——李晨晨毕业音乐会设计[D]. 河北:河北师范大学,2018. DOI:10.7666/d.D01418463.
- [16]李希睿. “劲切激越·流连婉转”李希睿硕士毕业音乐会设计报告[D]. 北京:中国音乐学院,2017.

- [17]毕佳宝. 佳音长伴——毕佳宝硕士毕业音乐会设计[D]. 北京:中国音乐学院,2018.
- [18]张钦静. “传统与现代的对话”——硕士学位毕业音乐会设计[D]. 北京:中国音乐学院,2016.
- [19]卢园园. 硕士学位音乐会设计与分析--以个人硕士毕业独唱音乐会为例[D]. 河南:河南大学,2019.
- [20]白音查干. 民族男高音毕业音乐会设计与演唱诠释——以两首草原风格作品为例[D]. 内蒙古:内蒙古大学,2021.
- [21]周云培. 艺术硕士毕业独唱音乐会的曲目设计与实践思考[D]. 四川:四川师范大学,2018.
- [22]李雪倩. 赋·韵——李雪倩硕士毕业音乐会设计[D]. 北京:中国音乐学院,2018.
- [23]李沙沙. 聆听心的汇报——李沙沙硕士毕业独唱音乐会的设计和思考[D]. 河南:河南大学,2013. DOI:10.7666/d.D371261.
- [24]于星月. “爱之歌,爱之奏”钢琴伴奏如何演奏歌曲中的爱情主题——硕士学位音乐会毕业设计[D]. 北京:中国音乐学院,2016.

致谢

转眼就到了毕业要说再见的时候，不曾想这一刻，也不愿接受，因为不愿离开的是那些人：

我的导师，也是给予我最大帮助的一位，在几年的学习生涯中，我的导师一直在细心的教导着他的每一位学生，不论有多么不开窍，老师总会耐心的一遍又一遍讲解着；其次是生活了很久的“我的校园”，感谢学校的培养方案，让我将遗存在角落里的热爱从被动转向主动，找到了更多热爱生活的方式；还舍不得我的钢琴老师，从零基础，到可以熟练的弹一些有高级别的曲子，老师付出了很大的心血；最后是我的舍友，她们总会在最难的时候出现，帮我走出困境。

弦思年华，曲忆人，亦如春风梦不归，恍如昨日今犹见，我愿人生只如初相见。

如梦华年，感念昔日美好；只若初见，惯看脉脉迢迢！

石河子大学硕士研究生学位论文 导师评阅表

研究生姓名	李 硕	学制	三年制
专业	音 乐	研究方向	声乐表演
<p>学术评语:</p> <p>本论文总体结构完整，语言流畅，逻辑清晰，符合硕士学位论文的基本要求。</p> <p>文章从音乐会的前期统筹到曲目选择，再到舞台实践的表现，最后到音乐会后的反思，条理清楚且具有实用性。</p> <p>文章的创新点在于用不同角度分析音乐，用建筑学的概念用于文中，使音乐会曲目设计更加完整。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 200px;"> <p>指导教师签字: </p> <p>2023 年 5 月 16 日</p> </div>			