

学位论文使用授权书

根据《中央民族大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向中央民族大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。

本人完全了解中央民族大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。中央民族大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读等服务；(3)根据教育部有关规定，中央民族大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所及其万方数据电子出版社和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。

本人承诺：本人的学位论文是在中央民族大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。

本人同意遵守上述规定。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书，本论文：☒不保密，☐保密期限至 年 月止)

作者暨授权人签字：张琳雅

2013 年 3 月 15 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律責任由本人承担。

学位论文作者签字：张琳雅

2013 年 3 月 15 日

摘 要

对于一名声乐表演专业的学生来说,以一场音乐会的方式取得学位,是非常适合的。举办个人音乐会,是一种总结、提高个人演唱及表演能力的最佳手段,这种考查方式可以更全面、更确切、更综合的检验表演专业学生的学习成果。我校今年实行的此次改革,对于我们声乐表演专业的学生来说无疑是受益匪浅的。如毕业论文需要开题、撰写及答辩各环节一样,毕业音乐会也有多道程序,演出者需要自己选曲,每场音乐会的曲目总时长必须在 60 分钟左右,要求涵盖不同风格的作品、结合不同的唱法,考虑难易搭配,选好曲目后由指导老师把关,再作相关调整。这一系列过程都需要学生与老师的全力配合,其难易程度不亚于毕业论文的撰写。

在准备一场音乐会之前,一份全面的音乐会设计报告是至关重要,它可以指导本人在整个音乐会筹备过程中各环节、各项工作的顺利进行。

本人的毕业音乐会设计共分三章:

第一章:毕业音乐会内容。介绍了整场音乐会曲目的特点。

第二章:毕业音乐会曲目介绍。音乐会曲目的体裁共分为五大类,分别为:地方特色民歌、艺术歌曲、京剧唱腔歌曲、创作歌曲及歌剧选段。本章分别介绍了这五大类作品的风格特点,并对每一首作品从歌词、旋律及演唱方法方面加以详细分析。

第三章:毕业音乐会进度安排和可能出现的问题及解决方法。主要细化了整场音乐会从前期筹备到正式演唱的进度安排,并分别从个人自身问题和外界环境问题两方面分析了音乐会可能出现的问题及解决方法。

关键词： 音乐会，曲目特点，音乐分析，演唱分析

ABSTRACT

To obtain a degree, a concert for a vocal performance majors, is very appropriate. Hold a solo concert is a summary of the best means to improve individual singing and performing ability, such examine ways to be more comprehensive and more exact, more comprehensive inspection performing students learning outcomes. My school this year to implement the reform, for vocal performance professional students undoubtedly benefit. Thesis need to open questions, writing, and various aspects of the respondent as a multi-channel program graduation concert, artist need their own selections, each concert tracks total duration of 60 minutes must require converting the works of different styles combining different singing, considering the difficulty with selected tracks checks by the instructor, further adjustments. This series of processes need to fully cooperate with students and teachers, as much as its ease of thesis writing.

In preparation for a concert before, a comprehensive report concerts design is crucial, I can guide the entire concert preparatory process various aspects of the work carried out smoothly.

I graduated from the concert design consists of three chapters:

Chapter1: Recital content. The track features the entire concert.

Chapter2: graduation concert repertoire. The concert piece genre is divided into five main categories: local characteristics of folk songs, art songs, opera singing songs, writing songs and opera excerpts. This chapter introduced the style characteristics of the five categories of works on each piece to be a detailed

analysis from the lyrics, melody and singing method.

Chapter3: the graduation concert schedule and possible problems and solutions. Major refinement of the entire concert from early preparation to the progress of the official concert arrangements, and analysis from the individual's own problems and the external environment issues both concert problems that may arise and solutions.

KEY WORDS: concert repertoire features, music, concerts analysis.

目 录

摘要·····	I
Abstract·····	III
绪论·····	1
第一章 毕业音乐会内容·····	2
第二章 毕业音乐会曲目介绍·····	4
2.1 地方特色民歌·····	4
2.2 艺术歌曲·····	7
2.3 京剧唱腔歌曲·····	10
2.4 创作歌曲·····	13
2.5 歌剧选段·····	15
第三章 毕业音乐会进度安排和可能出现的问题及解决方法·····	20
3.1 毕业音乐会进度安排·····	20
3.2 可能出现的问题及解决方法·····	20
参考文献·····	21
致谢·····	22

CONTENTS

Astract.....	I
Introduction.....	1
Chapter 1 : the content of graduation concert.....	2
Chapter 2 : the song of graduation concert.....	4
2.1 Local characteristics songs.....	4
2.2 Art songs.....	7
2.3 Beijing opera songs.....	10
2.4 New creation songs.....	13
2.5 Opera selected songs.....	15
Chapter 3 : The schedule and the trouble of the graduation concert.....	20
3.1 The schedule of the concert.....	20
3.2 The problems and the solutions of the concert.....	20
References.....	21
Acknowledgements.....	22

绪 论

一场精彩的音乐会，对于一个即将毕业的声乐硕士研究生来说，是意义非凡的。从音乐会的组织角度来说，筹办一场音乐会不仅可以锻炼自己的综合统筹能力，还能培养实际组织能力。从学习专业角度来看，举办一场音乐会可以不仅可以使自己的演唱技巧得到巩固和提高，还能丰富我们的舞台经验，提升个人对演出效果的全场把握能力。

经过了多年对声乐艺术的学习，加之三年里在民族大学这片民族文化的宝贵土壤的给养下，本人已成功具备完成一场音乐会的综合实力。在即将毕业之际，学校给了我们一个展示自己学习成果的机会，本人也借此机会答谢老师和学校三年来的辛苦栽培。

曲目的选择对一场音乐会来说是至关重要的。本人音乐会的选曲是都与自身演唱有着密切关系。是三年中经过两位导师的悉心辅导，伴奏老师的反复磨合，多次舞台实践经验之后精心挑选的适合自己声线歌曲。一场音乐会不止是对自己过去三年学习的总结，在准备音乐会过程中更是对自己演唱能力的提高。

在本人进校初，声音状态上有一定问题，如中声区不够稳定、声音通畅度不够。为了解决这些问题，在黑力老师的指导下，选择了大量针对中低声区稳定的作品，如《心上人像达玛花》、《马桑树儿搭灯台》、《赶牲灵》等，经过这一系列歌曲的训练，本人中声区的声音状态逐渐得到稳定。之后又经过《一杯美酒》、《鸟儿在风中歌唱》、《夜空中银河低垂》等作品切实解决了本人声音的通道问题，使本人的声音更为通畅有张力。

在整个声音状态得到稳定、通畅以后，孟新洋老师又对本人声音技术方面以及情感处理方面进行了进一步的调整和改善。在声音技术方面，从音色、声音位置、演唱力度三大方面进行了细致的调整，通过对之前演唱曲目的进一步练习，使得之前过于重视通道感所造成的吐字不清、咬字过重、声音过于厚重等问题切实得到解决。在情感处理方面，经过孟老师的指导，对每首作品风格的把握的认识也上升到一个更高的层面。

因此，整场音乐会所选地曲目是本人在三年的研究生学习过程中，从几十余首歌曲中，结合自己声音特色而精心挑选的作品。通过这些平时演唱中较为得心应手的作品，也初步形成了个人的演唱风格。本人将在毕业音乐会中对这些作品进行全面的展示。

第一章 毕业音乐会内容

为了综合展示这三年来的学习成果，整场音乐会一共选曲 12 首。其中涵盖地方特色民歌三首，分别有陕北民歌《赶牲灵》、新疆维吾尔族民歌《一杯美酒》和土家族民歌《马桑树儿打灯台》。艺术歌曲作品共四首分别是用藏族诗歌填词而作的旋律深情、优美的《心上人像达玛花》；抗战时期创作的花腔女高音艺术歌曲《鸟儿在风中歌唱》及两首毛泽东诗词谱曲作品，分别是《送瘟神》和有浓郁京剧唱腔特色的《卜算子 咏梅》；新创作歌曲两首，分别是描写苗族山寨一天景色的声乐小品《山寨素描》，欢快的军旅新创作歌曲《这片海有我》；中国歌剧选段三首，选自《再别康桥》的《一首桃花》、选自歌剧《原野》的《啊，我的虎子哥》和选自歌剧《屈原》的《夜空中银河低垂》。这 12 首歌从作品形式和作品风格等方面都较为全面。

毕业音乐会曲目单

一、 地方特色民歌

《马桑树儿搭灯台》(植桑民歌)	李刚夫 词	薛明、杨青 曲
《赶牲灵》	(陕北民歌)	
《一杯美酒》	(新疆维吾尔族民歌)	艾克拜尔词

二、 艺术歌曲

《心上人像达玛花》(藏族民歌)	李刚夫 词	薛明、杨青 曲
《送瘟神》	毛泽东 诗词	王志信 曲
《鸟儿在风中歌唱》(花腔女高音独唱)	樊孝斌 词	刘 聪 曲

三、京剧唱腔歌曲及创作歌曲

《卜算子 咏梅》(京剧唱腔)	毛泽东 词	孙玄龄 曲
----------------	-------	-------

《山寨素描》
《这片海有我》

余致迪 词	孟 勇 曲
樊孝斌 词	平 远 曲

四、歌剧选段

《一首桃花》（选自歌剧《再别康桥》）
《啊！我的虎子哥》（选自歌剧《原野》）
《夜空中银河低垂》（选自歌剧《屈原》）

林徽因 词	周雪石 曲
万 方 词	金 湘 曲
韩伟、施光南词	施光南 曲

第二章 毕业音乐会曲目介绍

2.1 地方特色民歌

中国幅员辽阔、地大物博，在地域因素的影响下各个地方的民歌都有着不尽相同的浓郁的地方特色。加之中国有五十六个民族，各民族在不同的民俗风格影响下又产生了风格各异的民族音乐。因此，中国的地方特色民歌是世界各国难以与之并能的，它是中国厚重的历史文化积淀的艺术体现，是民间音乐的重要属性和深受人民喜爱的重要原因之一。

民歌是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱而产生和发展起来的歌曲艺术。充分把握好各地区地域风格民歌的演唱，应是一个民族唱法学习者的基本素养。在三年的研究生学习过程中，本人充分吸收了民族大学这一少数民族文化土壤的养分，在对少数民族民歌的把握上也有了一定的领悟和提高。由于中国的民歌，题材多以情歌为主，因此本人的音乐会地方特色民歌的选取方面，选择了同一题材的三首不同地域、不同民族、不同风格的民歌。分别是新疆维吾尔族民歌、西南土家族民歌和一首家乡的陕北民歌。

2.1.1 陕北民歌 《赶牲灵》

一、陕北民歌简介

陕北民歌丰富多彩，具有浓郁的乡土气息和朴实风格，深受全国人民的喜爱，在国际上也享有盛誉。陕北民歌的内容和曲调都异常丰富；就其结构而言，有的较为自由豪放，如《东方红》，有的则把高亢嘹亮的风格融合在了较为规整的结构里，如《三十里铺》、《赶牲灵》。其节奏一般较自由舒展；音域宽广，旋律起伏较大，旋律走向多以大跳为主，具有典型的双四度框架结构；在演唱特点上，一种是以声音平直高亢的山歌风格来表现，另一种则以感情细致、声音委婉的小调风格来表现。

二、《赶牲灵》背景简介

“赶牲灵”也称“赶脚”，即用牲畜（陕北多为骡驴）长途为他人运输货物，在陕北将赶这牲畜运送货物的人称为赶牲灵者。他们走山越岭，风餐露宿，十分辛苦。由于赶一趟牲灵常需要数十天甚至半年、一年，所以赶牲灵的家人非常惦念他们，凡遇到赶牲灵的队伍走过，往往就有许多妇女、小孩探问自己亲人的情况。民歌《赶牲灵》就是表现一个姑娘见到赶牲灵的队伍通过，从远处期盼自己情人的情景。“你若是我的哥哥你招一招手，你不是我哥哥你走你的路”。此时，姑娘那种希望、焦急、失望的心理淋漓尽致地刻画出来了。

三、音乐及演唱分析：

《赶牲灵》是一首短小精悍的民歌。旋律部分是一问一答的上下两句，歌词里上句起兴下句写意。这首歌既属于信天游的一种，又属于山歌的一种，阔远、嘹亮是其主要特征。远音程的跃进给人以无比开阔的意境。歌曲第一小节的四度音程应尽量平稳的演唱，以此来达到与后一乐句的衔接；第一句最后一个“呦”字共四拍，演唱时要注意强弱的对比，这样才能更形象的描绘赶牲灵人由远到近的声响，最后一拍结尾处的1a 要用假声演唱，甩腔处理。

在演唱陕北民歌的时候，尤其要注意方言风格对作品的影响。陕北人性格朴实且率真憨厚，讲话的语气较“实”。多用叠字、重字、重词。如这首歌曲里的“走头头”、“三盏盏”，在演唱这样的歌词时，要注意区别重音，一般情况下第一个字为重要，最后一个字发音最轻。衬词是情绪的渲染，在陕北民歌中尤其普遍，如这首歌里的“那个”、“哎呀”，衬词要与正词（歌词）做以区分，正词部分要唱得细腻连贯，衬词部分要唱得轻巧。

2.1.2 新疆民歌 《一杯美酒》

一、新疆民歌简介

新疆民歌是对新疆地区各民族民歌的统称。其中以维吾尔族民歌最享盛名。旋律优美动听，节奏活泼鲜明，结构规整对称，情绪热烈欢快，大多采用七声自然调式，也有用五声调式，b7、#1、#2、#4、#5 等变化音的使用丰富而有变化，主要伴奏乐器有手鼓、冬不拉、热瓦甫、铁鼓等。歌词通俗易懂，深受群众喜爱。

著名歌曲《新疆好》、《弹起我的冬不拉》、《花儿为什么这样红》等，流传全国，影响极广。

二、《一杯美酒》的音乐及演唱分析

《一杯美酒》是一首经典的、广泛流传的新疆维吾尔族民歌。歌曲赞美了青年男女的美好爱情。结构规整，以弱起的切分节奏为主，旋律热烈欢快，带有明显的新疆舞曲风格。作为一首带有浓郁地域特色的民歌，它以被民族、美声、流行等不同唱法的歌唱家广泛演唱。

由于维吾尔语的重音总是落在最后一个音节上，导致维族民歌多出现切分节奏和弱拍起唱的现象，在《一杯美酒》这首歌里尤为显著，整首歌曲的旋律都是弱起的，因此在演唱时要特别注意节拍的韵律以及强弱关系的对比。由于这首歌曲带有显著地新疆舞曲风格，伴奏部分的节奏型始终是前十六分音符和切分音交替，因此在演唱时要注意把握好节奏带来的律动，同时又不能失去旋律的连贯性。

2.1.3 湖南桑植民歌 《马桑树儿搭灯台》

一、湖南桑植民歌简介

桑植民歌是湖南民族文化中的枝奇葩，源远流长，浩如烟海，其特点是淳朴、真挚的情感而扣人心弦，曲调丰富多变，旋律优美动听桑植是个以土家族、白族、苗族为主体的少数民族县份。这些民族只有语言，没有文字，所创造的文化，多以口头代代相传，桑植民歌就是他们创作的口头文学与音乐的结合。

二、《马桑树儿搭灯台》简介

马桑树和灯台树是两种截然不同的树，但灯台树常常攀附于马桑树上，枝桠紧紧缠绕。因此土家人用马桑树和灯台树的意象来表现男女缠绵、生死相依、不离不弃的绵绵情意。

三、音乐及演唱分析

属五句子山歌，歌词单纯质朴，词意生动，地方风味浓，儿化音重，衬词多，

听起来亲切动人，情趣别致。从曲调看，它是建立在五声羽调式上的民歌——E 羽调式。整段歌共五句，句与句之间连环相扣的旋律进行就像缠绵不断的情丝从心底流出，表现了夫妻两个忠贞不渝的纯洁爱情。在演唱时要用连贯的气息和统一的位置来表达深情的意境。

2.2 艺术歌曲

艺术歌曲起源于 18 世纪末 19 世纪初的欧洲，是由诗歌与音乐结合而共同完成艺术表现任务的一种音乐体裁。它不同于一般意义上的抒情歌曲，也不同于民歌的浅显易懂，同时也区别于歌剧的矛盾化冲突。它的歌词来源于是个，有着丰富深含蓄的内容，篇幅较短，拥有鲜明的个性和严谨的逻辑。艺术歌曲的伴奏一般为钢琴伴奏，这种伴奏声部的意义并非完全只是对演唱声部荷花绿叶般的衬托，而是运用音乐艺术上的多种表现手法将伴奏与演唱完美的交织在一起，构成一个音乐曲调织体，来共同塑造完整、丰富的音乐形象。

艺术歌曲在中国的发展是随着 20 世纪 20 年代学堂乐歌德兴起而来的。学堂乐歌中的《送别》、《春游》等作品，成为了我国最早艺术歌曲的雏形。随着时间的发展，越来越多不同题材的中国优秀艺术歌曲涌现出来。中国艺术歌曲在我国近现代声乐发展史上有着重要意义，作曲家借鉴西方的作曲技术及表现手法，同时注重与我国民族神韵表现相结合，是一种独特的艺术形式。较为著名的有青主的《大江东去》、《我住长江头》，赵元任的《教我如何不想他》、《海韵》，黄自的《玫瑰三愿》、《思乡》等。

2.2.1 《心上人像达玛花》

《心上人像达玛花》这首歌曲是一首非常成功的艺术歌曲。它是 1979 年作曲家薛明赴炉霍观摩甘孜地区少数民族文艺汇演，看了近 10 台民族歌舞，收集了数百支民歌后，以一首《布谷鸟到处飞》的小诗为基础创作编曲的。歌曲借鉴了民谣的形式，经过独具匠心的艺术处理使它可以成为一首新型的民谣体歌曲。全曲采用了比拟的写作手法，歌曲的开头运用拟人的手法写出了布谷鸟歌声的清

脆和美丽，情思由平缓到稍稍扬起而又低落下来，再次强调了布谷鸟歌声之美，中间部分“啊，心上人，心上人像布谷鸟，走遍天下你最美”此句是歌词的升华点，之后进入再现部分。全曲以布谷鸟的歌声达玛花的美丽比喻了心上人的歌声和美丽，含蓄的表达了作者对心上人的赞美的深情的喜爱。

《心上人像达玛花》这首歌，看似简单，但整首歌的旋律都在中声区，并且旋律线条十分连贯，多数女高音的中声区都存在一定问题，这就对演唱者中声区声音的稳定性是一个很大的挑战，演唱这首歌时要注意在中声区保持高位置和气息的连贯。因此通过对这首歌的反复磨练，切实的解决了本人中低声区的一些问题，稳定了中声区的音色。

2.2.2 《送瘟神》

一、歌曲简介

《送瘟神》为毛泽东主席在1958年7月1日，得知江西省余江县消灭了血吸虫病后，“浮想联翩”“夜不能寐”而创作的两首七律诗歌。第一首表现了对现实的无奈，和毛泽东爱国惜民的无产阶级革命家情怀。第二首诗从“春风杨柳万千条”开始，诗人以一种讽刺的口吻称瘟神为“瘟君”充分显示了人民的信心和力量，辛辣嘲笑瘟神（一切反动派）的无能和无奈。“照天烧”三字，是全诗的结穴，象征中国人民不仅能消灭血吸虫病，同时也能改变“东亚病夫”和贫穷落后的形象，也能扫除一切大大小小的瘟神和一切害人虫，自立于世界民族之林。

二、音乐及演唱分析

整首曲目的许多音调都借鉴了我国戏曲苏州评弹的艺术风格和演唱特点。作品的曲式分为两大部分，分别以两首诗的结束为分界。两大部分又各成一个单二部曲式。第一段音乐非常凄凉，描绘在吸血虫灾害中田园荒芜、千万个村庄的萧条和没落，在演唱时要注意悲惨和凄切。第二部段音乐转为快速、紧凑、较为活泼的节奏形态，要描写出战胜一些的信念和胜利的气概。

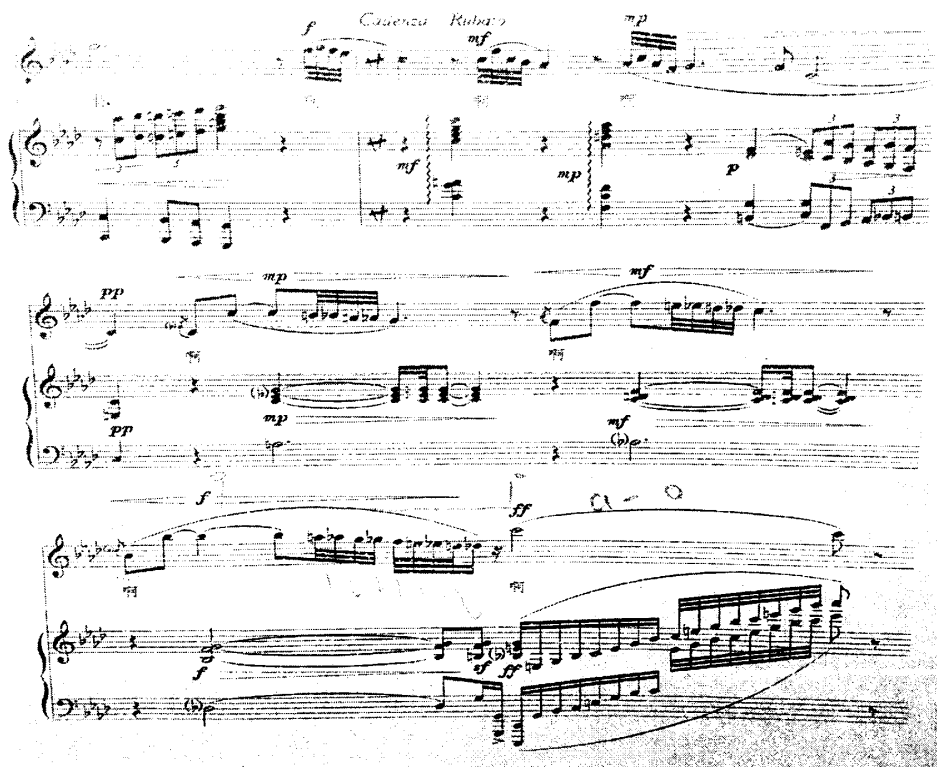
2.2.3 《鸟儿在风中歌唱》

一、歌曲介绍

花腔女高音《鸟儿在风中歌唱》(樊孝斌词、刘聪曲)曾在 2000 年全国艺术歌曲比赛中获作曲二等奖,曲作者刘聪是我国一位实力派作曲家,在艺术歌曲创作方面创作颇丰,《鸟儿在风中歌唱》是他众多成功作品之一,现已成为各专业艺术院校的声乐教材及专业艺术院团考核、全国声乐大赛女高音声部的规定曲目之一。《鸟儿在风中歌唱》以一只鸟儿凄凉的呼叫来告诫世人当今社会生态环境的恶化。其实这不是鸟儿在歌唱,而是作者内心深处真情的流淌和对痛苦的挣扎。在这里,作者表达了对爱情、自由、环境、关爱和对幸福的渴望与追求。所表达的不仅仅是鸟儿的痛苦与彷徨,更是“人”的痛苦与彷徨,表达了“人”对暴力、阴谋、权利的憎恨与反抗。

二、音乐及演唱分析

这首作品的音域为两个多八度,广阔的音域也使作品充满了张力和对比。其结构是带有再现的二段体,由引子、A 乐段、间奏、B 乐段(含华彩句)、尾声这几个部分构成。引子共 9 小结,旋律线条破长,给人以鸟儿在无限天空翱翔的遐想。A 段以诉说的方式讲述故事,充满了凄凉与无助,从三连音“不知为什么”这一句开始,以一种紧张、不详的预兆压抑激愤的情绪进入 B 段。B 乐段与 A 乐段形成了极强烈的反差和对比,此段一开始就用了八度音的跨越,形成了高低起伏的激动心情。华彩句的“啊”部分,如谱例:

是整部作品的点睛之处。富有装饰性的变化曲调表现出快速灵巧的独特色彩，运用了半音阶下行的创作手法将鸟儿的忧伤、压抑和叹息无助表现的淋漓尽致。这样具有戏剧性的半音阶下行的手法虽然极具表现力，但对演唱者来说确实一大挑战，华彩部分的演唱要注意声音技巧与音准及情感表达的统一。尾声部分里，人声的旋律唱出上行两个八度，钢琴伴奏部分左手奏出下行两个八度，造成了极大地反方向扩张，使音响效果极具张力，表现了鸟儿垂死前的最后一次令人震撼、发人深省的呐喊。

这首颇具艺术性、戏剧性的作品可以提高自己声音的通畅度、训练声音张力。也能给听众带来一种听觉上的震撼。

2.3 京剧唱腔 《卜算子 咏梅》

2.3.1 京剧唱腔简介

京剧 (Beijing Opera) 是中国传统戏曲中的一个剧种，至今已有 200 年的

历史。又称平剧、京戏，是中国影响最大的戏曲剧种，分布地以北京为中心，遍及全国。清代乾隆五十五年（1790年）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进入北京，他们与来自湖北的汉调艺人合作，同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，又吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流、融合，最终形成京剧。京剧流播全国，影响甚广，有“国剧”之称。它走遍世界各地，成为介绍、传播中国传统文化的重要手段。

京剧的唱腔主要以“西皮”和“二黄”两大声腔组成，也就是所谓的皮黄腔。“西皮”跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以“宫”调式为主，因此，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，用平缓节奏处理时，多表现明快、抒情的喜剧情节和愉悦的人物情绪。西皮包括导板（倒板）、慢板（慢三眼）、原板、二六、快板、流水、散板、摇板、回龙等板式。

“二黄”则以级进音程为主，整体音区偏低，其调式多以“商”调式为主，其旋律的色调暗淡、凝重、平静，节奏缓慢时，多用来表现压抑的悲剧情节和忧郁的人物情绪；节奏强劲时，多表现压抑、悲壮的戏剧场面和凄楚、悲愤的人物情绪。二黄包括包括导板（倒板）、慢板（慢三眼）、原板、垛板、散板、摇板、回龙等板式。

随着民族声乐的发展，越来越多的声乐作品中出现了戏曲演唱风格的作品。这类作品把戏曲的唱腔同声乐歌曲结合起来，既有中国的戏曲元素又有声乐歌曲的通俗易懂，二者结合，自然相得益彰，风格独特。

2.3.2 《卜算子 咏梅》

一、歌曲简介

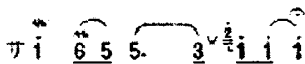
《卜算子 咏梅》是毛泽东 1961 年 12 月以陆游原题而作的一首词。当时中国人民正处在三年自然灾害时期，国际上的反华势力不断冲击着稚嫩的新中国，能否经过这一难关，共和国的领导人将经受着严峻的考验。毛泽东同志以大无畏的气概和革命乐观主义精神，以《卜算子·咏梅》为题，借梅花凌寒独放、俏不争春、乐观谦虚的形象，抒发了共产党人不怕艰难险阻，必将取胜的革命豪情。给当时暂时遇到困难的中国人民给予了极大的鼓舞，增强了战胜困难的勇气和信

心。

二、歌曲音乐及演唱分析

京剧曲调的《卜算子·咏梅》是孙玄龄用京剧曲调为毛泽东的词谱写的一首京剧唱曲。曲作者运用了京剧音乐的写作方法，如运用不同的节拍(散板式自由节拍、2/4、1/4、4/4 等拍子)，用曲调的自由变化展开法，速度与力度的变化法，音区的对比法，及以字行腔、以腔抒情等方法，充分发挥了京剧音乐的表现特点，使整首清唱曲收到字正腔圆、声情并茂的较好效果，让人听后既感亲切又沁人心脾。

开始 5 小节为京剧音乐风格的前奏，将我们带人梅花傲雪的氛围之中。接着

是自由地(散板式)唱出第一句：“风雨送春归”结束音停留在宫音上，显得明亮开朗。这一句的演唱要控制好气息，自由随意一些的去唱。接着的第二句词“飞雪迎春到”结束音停在羽音上，形成柔和的色彩对比，使人感到亲切。这句的演唱要注重表现飞雪的意境。当音乐进入 1/4 拍(垛板)时，如谱例：

“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏”，这一段的演唱要注意吐字和气息的结合，要有力，表现出一种坚定和自信的心态。在重复“犹有花枝俏”的唱词时，将情绪推向第一个高潮。这一系列的曲折的拖腔旋律都要在一个稳定的气息和稳定的位置状态下完成。这可以说是该曲的第一部分。

接下来7小节的过门(间奏)后，进入第二部分。我们从这部分的一些曲调片断中，可以看出这部分的开始曲调用了变化展开的方法，与第一部分形成对比。这时歌唱转入中、低音区，情绪显得平和沉稳，正如歌词所说“俏也不争春，只把春来报。”之后曲调的重复变化，并逐步向中高音区发展，强调了“待到山花烂漫时，她在丛中笑”这一高贵品格。紧接着曲调在中、高音区的展开，重复歌词“俏也不争春……”的垛板(1/4拍)，其曲调是开始音乐主题的变化再现，使情绪逐渐高涨，到最后重复“待到山花烂漫时”时，将拍子拉散(自由地)，形成全曲最后高潮后结束在宫音上，这一句是全曲的最高潮部分，节奏要大幅度拉开，自由的延长情绪，在声音处理上也要更加坚定，以示对梅花在风荡雪压的考验后依然将她的清幽芳香漫溢于人间的高贵品格的赞颂。

2.4 创作歌曲

为了丰富音乐会曲目的内容，锻炼自己对新创作歌曲的把握能力，让整场音乐会氛围有耳目一新的感觉，经过反复的训练与磨合，本人特别选择了两首近几年来民族声乐的新创作歌曲，一首是歌唱苗族山寨一日生活的声乐小品《山寨素描》，另一首是欢快的、带有一定花腔元素的军旅歌曲《这片海有我》。

2.4.1 《山寨素描》

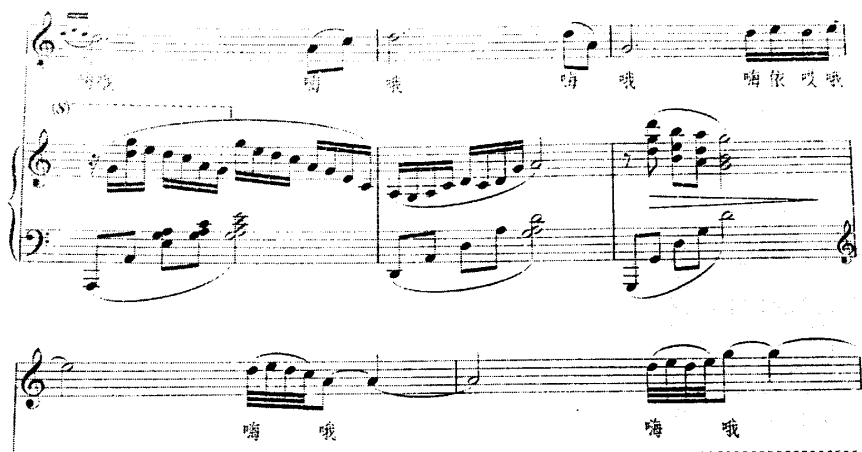
《山寨素描》运用了湖南少数民族的音乐素材，以组画《山寨》构思而成。用“山寨的早晨”、“山寨的中午”、“山寨的下午”、“芦笙舞”、“篝火舞”五幅场景来精心刻画音乐，画面感较强。以时间顺序把山寨人一天的生活描写的活灵活现。旋律融合了多个不同地域的苗族音调，特别是湘西苗族的“叭固调”，采用色彩性和弦，中间部分模仿鸡鸣狗叫等自然声响来增强表现力。

“叭固调”又名韶萨不顺当噶，流行于湘西凤凰吉信、山江及毗邻的花垣湘西一带，以小三度、大二度、大二度组成的 la do re mi 四音列羽调式。这

种调式优美柔情、含蓄迷人、委婉动听。

在演唱这首作品的时候，首先要把握好五幅画面不同的色彩，第一部分，要用舒展飘逸的声音演唱，表现出山寨的空旷深远和宁静，力度不能太强。在山寨的上午这一段中，乐曲速度较欢快、声音音色需要明亮。歌词部分的“叮咚叮咚、叽叽喳喳、呜哩呜哩、哗啦哗啦”等自然声响都要演唱的欢快灵巧。随后“播起那苗鼓迎远客”这一部分情绪要展开，热情洋溢的演唱。最后一部分力度减弱、情绪慢慢收回、气息舒缓，要勾画出一幅醉人的山寨酣睡图。

歌曲中大量运用了苗族音乐语言中的特殊衬词，如：哦、也、嗨、哟。如第一段的“雄鸡一声鸣哦”的“哦”字和结尾处如图：

“嗨依哎哦”等，因此要把韵味做足。

2.4.2 《这片海有我》

《这片海有我》是由樊孝斌作词、平远作曲的一首军旅歌曲。歌曲旋律从真情出发，风格清新，时而隽永，时而壮怀，时而宁静，时而辉煌，涉及流行、民族、美声各个领域，线条感、时尚感、庄严感皆具。体现了人民水兵的豪迈浪漫，奔放坏了，刚毅与温馨的整体风貌。

作品的节奏以8|9拍开始，极为欢快活泼，演唱时要注意声乐与表演的精气、神，由于作品音域跨度较大，风格时尚，又有花腔部分，所以在整体演唱时要注意喉头打开保持音色通畅、统一。花腔的部分的演唱如图：

要在通畅的声音通道下唱出具有圆润颗粒的顿挫感，需要重点注意气息的力量与控制。

2.5 歌剧选段

一场优质的音乐会的关键在于音乐会的内容。选曲方面应从适合演唱者的演唱风格同时也能迎合观众多元化口味方面着手，本场音乐会所展示的歌剧曲目，选自三部不同时代背景、不同题材、不同艺术风格的作品。小剧场歌剧《再别康桥》讲述了 20 世纪 30 年代中国青年知识分子的感情生活，《一首桃花》是其中一首富有意境、旋律优美的选段。歌剧《原野》反映了军阀混战时期的悲剧性爱情故事。《啊，我的虎子哥》是这部歌剧中金子富有激情的经典唱段。大型历史歌剧《屈原》歌颂了战国时期，伟大的爱国主义是人屈原的故事。《夜空中银河低垂》表达了侍女婵娟誓死追随屈原报效祖国、为国忠诚的大无畏献身精神，咏叹调结构庞大、跌宕起伏。

歌剧源于意大利佛罗伦萨的，自诞生以来已有四百多年的历史。歌剧是以音乐戏剧为主，融音乐、戏剧、文学、美术、舞蹈等各种艺术为一体的一种综合性的舞台艺术。歌剧艺术已称为音乐艺术的一个重要组成部分。

中国歌剧有着显著的中国特色，兴起于二十世纪初至二十世纪末，是在吸收了西洋歌剧的丰富营养，同时又吸收了中国传统文化精华的基础上发展起来的，歌剧已成为中国文艺舞台的重要表现形式。

2.5.1 歌剧《原野》

《原野》是我国著名文学戏剧大师曹禺先生的一部力作。四幕歌剧《原野》由万方根据曹禺先生的同名话剧改编，金湘作曲，由中国歌剧舞剧院首演的一部大型原创歌剧。《原野》以欧洲歌剧与中国戏曲密切结合的创作手法，以巨大的矛盾冲突和丰富的人物形象相融合的表现手段，较好地继承了自《白毛女》以来的中国新歌剧的优良传统，称为新时期新歌剧创作中的里程碑式巨作。其中《啊！我的虎子哥》、《我不能没有你》、《人就活一回》、《你是我，我是你》等经典选段都成为了专业艺术院校的教学曲目，频繁的出现各种形式的音乐会中。

一、歌剧《原野》的故事梗概

故事讲述了在军阀混战时期的北平农村，绰号焦阎王的恶霸地主串通官府将仇虎的父亲活埋，还将其土地据为己有，并把仇虎投入监狱。仇虎的未婚妻金子也被逼嫁给了焦阎王的儿子焦大星。多年后，仇虎越狱逃出，为报家仇来到了焦家，与青梅竹马的金子相遇。在和金子短短十天的厮守中，潜在人性得以复苏，彼此的感情得到升华。随后，仇虎和金子的关系被发现，仇虎借机杀死焦大星，又借焦母之手杀死焦母的小孙子。在带金子逃跑的过程中，被侦缉队包围在黑森林里，在走投无路的情况下，为保全金子，以自杀的悲剧结尾。

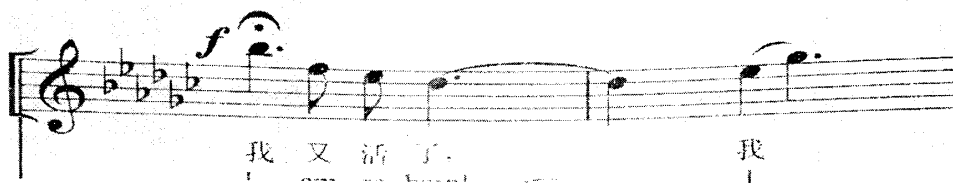
二、《啊！我的虎子哥》的音乐及演唱分析

《啊！我的虎子哥》是歌剧《原野》中第二幕 女主人公金子的咏叹调，降G大调，4|4拍。该咏叹调为两段体结构。咏叹调旋律舒展、优美，音乐形象楚楚动人。其音乐风格一改整部歌剧无调性、神秘、晦涩的风格特征，采用了明亮的降G大调，并用了宽广悠长的乐句，上下跳跃的旋律，使音乐情绪一浪高过一浪，道出了金子的心声。

歌曲一开始就用了一个明朗舒展的旋律运行，把一个重新充满活力的金子充分的展现在观众的面前，如谱例：

虽然这一句的色彩很明朗，但在降g这个音“啊”还是要用弱声开始，渐强的处理，这样才能与伴奏部分相融合，充满柔情。接下来的一句向上跳了一个大三度，从降b音上以强音开始，充满生机和希望，是这首咏叹调的第一个高潮。如谱例：

这一句的演唱要注意把激动地情绪调动起来，形成大的线条来表现金子对失而复得的爱情的珍惜。第二段以优美抒情的音乐开始，带有叙述的意味，处理时要稍微平和一些，与前一段形成对比。最后在“哪能丢了你”这句达到曲子的高潮。

《啊！我的虎子哥》这首咏叹调虽然篇幅短小，但演唱上的难度却是显而易见的，旋律都在换声区附近徘徊，乐句里的音程跳动幅度很大，要求演唱技巧的变化既要有声音的控制，又要有气息的深度做支持，演唱时要饱满通畅，持续数拍之久的高音要求演唱者具有穿透力的共鸣腔。

2.5.2 小剧场歌剧《再别康桥》

一、“小剧场歌剧”

“小剧场歌剧”一词在中国是随着《再别康桥》的上演而被人所知的。此类歌剧演出场地小，演员数量少，乐队编制与舞台布景简单，音乐结构短小精悍。抛弃了歌剧的华丽外衣及大的乐队烘托，它赋予了歌剧新的内涵。

二、歌剧情节

歌剧情节以上世纪二、三十年代建筑学家、诗人林徽因与诗人徐志摩、建筑学家梁思成、哲学家金岳霖等之间的情感故事，再现了当时中国一代知识分子对爱情、对知识、对自由的追求和理想。该剧的唱段大量使用了林徽因、徐志摩的诗作，如《一首桃花》、《偶然》、《灵感》等。

三、《一首桃花》的音乐及演唱分析

《一首桃花》是女主角的代表唱段,这一唱段充分展现了林徽因的高雅脱俗,曲调的温柔细腻像一层薄纱一般一尘不染,令听者脑海中浮现出一幅朦胧恬静的画面,令人陶醉神往。首空灵而柔和的诗是林徽因在香山养病时写下的,诗句里没有流露出林徽因对病痛缠身的痛苦,相反却充满了他对世界万物所散发出的生命之美的执着与追求。

该曲的主要伴奏采用小提琴和钢琴,整首歌曲分为 A、B 两大段, A 段侧重对桃花静态韵味的吟咏,在演唱上要严格注重声音的控制力,在弱声上以诉说的口吻演唱,要通过歌词清晰地吐字来渲染整首作品的纯净无暇,用较为柔美的音色将桃花静态美得感觉表现出来。起音“桃花”两字,从小字二组的 d 起唱,落到小字一组的 g,要更加注意在气息上用弱声演唱的音准。B 段侧重表现动态的桃花,也是全曲的高潮部分,曲作者以 3|4 拍与 4|4 拍的交替以及三连音来增加桃花的动态美。这时要把整个情绪调动起来,要激动地较为内在,体现出含蓄委婉的激动,给人一种大气得体的女子形象。

2.5.3 大型历史歌剧《屈原》

一、歌剧《屈原》

六幕大型历史歌剧《屈原》是剧作家韩伟、人民音乐家施光南根据郭沫若先生 40 年代初创作的同名话剧改编的。歌剧《屈原》是人民音乐家施光南酝酿创作达 20 多年的一部力作,也是这位优秀艺术家最后一部作品。他在这部歌剧中创造性地把西洋歌剧与我国传统歌剧的写法融合在一起,使我国的歌剧艺术跨向了一个新的高度。此剧以无比豪迈的革命浪漫主义精神赞颂了伟大的爱国主义诗人屈原,讴歌了反抗压迫、反抗侵略的斗志。

二、《夜空中银河低垂》简介

咏叹调《夜空中银河低垂》表达了婵娟对屈原深深地思念与哀悼和对屈原人格魅力的讴歌与敬仰。婵娟是屈原的侍女,虽然地位卑微、生活贫苦,但她有追求,她聆听先生的教诲,受屈原正义、不屈思想的洗礼,善良又充满正义。在屈原突遭南后与秦使张仪陷害入狱后,婵娟为找寻屈原冲撞南后而被关进囚槛,

她大胆直问南后为什么害死先生？面对公子子兰的威逼利诱，她不但不为所动反怒斥宋玉卖身投荣，可谓不趋炎附势、不贪图富贵。在囚槛中，婵娟以为屈原已遭杀害，悲痛万分！在咏叹调《夜空中银河低垂》中表达了对屈原人格的高度敬仰，一声声“先生啊，你没有死！”的疾呼，催人泪下！她能在逆境中与屈原所代表的正义力量“身相伴、心相随”，理性地坚守自己的信仰。最后一句“魂游那九重天，与先生再相会！”暗示了婵娟誓死追随先生报效祖国、为国忠诚的大无畏献身精神。

三、音乐分析及演唱分析

全曲是一个有再现的复二部曲式，第一部分前段（1-36小节）“夜空中……红烛流泪”是婵娟的主题音乐，旋律深情而柔和。接下来八度大跳、强音记号和强的力度符号的运用，使情绪一步步推进，在第二乐段（37-60小节）一开始爆发：“先生啊，你没有死”婵娟在高音区激情地宣泄着悲痛的情感，掀起了一个高潮，运用了变化模进和震音的伴奏手法。侍卫的插入乐句（61-76小节）之后，音乐进入第二部分（77-138小节）。第二部分前段是婵娟主题的变化发展，回忆怀念式的情绪与前面的悲伤形成了鲜明对比，后段虽然是再现段，但尾句“待明日魂游九重天，与先生再相会！”引人遐想！为后文埋下了伏笔。

选择这样一首戏剧性极强且篇幅极大的曲目，可以直接的锻炼自己的声音控制能力，从而提升演唱能力。从声音角度上说，对气息、音色、位置控制的把握要做到游刃有余才能符合婵娟此时的心理活动，一些地方对弱声的把握、由弱渐强、由强渐弱，如图：

以及多个地方的八度大跳等，都要经过气息与位置的反复训练。从情感处理上来说，要充分把握好每次的情感起伏，有的放矢。

第三章 毕业音乐会进度安排和可能出现的问题及解决方法

3.1 毕业音乐会进度安排

整场音乐会所选曲目都是本人三年中学习成果的点滴记录,所有曲目均来自三年的歌曲积累之中。在三年级第一学期选定曲目之后就逐一针对所选曲目进行反复练习,练习目的是要达到对每首歌的演唱有游刃有余的把握。从最后一学期起,开始按照所分小组,进行三首一循环的反复练习,并开始将曲目连在一起和伴奏,目的是为了锻炼曲目与曲目间能力的把握问题。2013 年四月份起进行一个小时的正常曲目训练,按照最终音乐会曲目顺序进行从头到尾的练习。

3.2 音乐会可能出现的问题及解决方法

整场音乐会时间长达 60 分钟,可能出现的问题包括个人自身的问题和外界环境的问题。

一、个人自身的问题及解决:在曲目选择上多为中长偏大曲目,即使在正常情况下,对一个演唱者的体力也有着相当大的考验,加之此次音乐会是本人人生中的第一场音乐会,所以不能排除音乐会过程中会有一些紧张、怯场、兴奋等心理因素。因此,在准备音乐会期间要反复提高自己的能力,确保在音乐会现场能有游刃有余的体力来完成这些作品。在音乐会前期要多次上台反复锻炼,保证睡眠、调整好情绪,用积极正确的心态来调整自己。

二、外界环境的问题及解决:任何长达 60 分钟的演出过程中都不免会出现一些大小舞台失误,如:突然停电、音响问题、舞美问题、舞台人员不能及时就位等问题。因此要在音乐会开始前,反复进行仔细筹备,确保万无一失;假如一旦出现失误,要在保证整体舞台效果的情况下及时采取应急措施。

参考文献

- 【1】 王小宁：《中国当代歌剧选曲集》 上海 上海音乐学院出版社 2006.2 第4页
- 【2】 孙允文： 《歌剧〈屈原〉启示录》 [J] 人民音乐 1999 年第四期
- 【3】 黄意声： 《湘西苗族民歌音乐浅析》 人民音乐 1985 年 07 期
- 【4】 《全国声乐大赛经典艺术歌曲》4CD
- 【5】 王克文： 陕北民歌艺术初探 [M] 北京 中国民间文艺出版社 1986 第 40 页-45 页
- 【6】 向胜军： 质朴缠绵的土家情歌（民族论坛） 2002 年

致 谢

时光匆匆如流水，转眼便是硕士毕业的时节，春梦秋云，聚散真容易。离校
的日期已日趋临近，毕业论文及音乐会也接近了尾声。这三年来学习生涯的点点
滴滴都离不开老师、同学、朋友们的热情帮助。在这里，请接受我最诚挚的谢意！

首先要感谢的是孟新洋老师，在我考学期间，老师能从百忙中抽出时间给予
我专业上的指导，为我树立坚定的考研信心，这对一个迷茫的求学者来说是莫大
的鼓励。入校后，每次考试老师都能给予我细致的点评，一针见血的说出我专业
上存在的问题，不断激励我改正。最后一年，我有幸再一次进入老师的课堂，每
一次上课，老师都以他对艺术最严谨的态度来严格要求我，从每一条音阶练习、
每一字、每一句到每一首作品的风格把握，都使我受益匪浅。老师平易近人，给
我的学习带来了无穷的榜样。

感谢黑力老师，我在民族大学两年的学习生涯都是在黑力老师的关心下顺利
进行的。老师认真负责，每一学期的每一首歌都是老师精心挑选的特别针对我的
作品。两年的学习中，为我奠定了声乐技术基础。老师和师母亲切和蔼，是我学
习和生活中的良师益友。

本人能够通过举办音乐会来展示自己三年来的学习成果，也是与中央民族大
学音乐学院其他老师的帮助分不开的，虽然他们没有直接参与我的教学，但在三
年的学习生涯中也给过我不少的意见，在我声音技术上、表演上提出过很多可行
的建议，他们是林晶老师、戴晓平老师、崔宗顺老师，在此，我特别像他们表示
深深的感谢！

感谢 2010 级声乐班这个大集体，在这个集体中，我们团结友爱，相互帮助
相互鼓励。

最后，最要感谢的是我的父母及亲人，在我每一次遇到挫折的时候，是你们
给予了我极大地信心，一次次的面对困难，又一次次的用一颗积极地心去面对挫
折，你们是我前行的唯一动力！

由于我的能力依旧有限，所写论文及即将开展的音乐会上，难免有不足之处，

恳请各位老师能够多加帮助！