

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

学位论文作者签名：刘璐 日期：2013.5.17

学位论文使用授权声明

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。

（保密论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级：
保密期限为_____年。

学位论文作者签名：刘璐 指导教师签名：
日期：2013.5.17 日期：2013.5.16

摘 要

刘聪是当代中国优秀的作曲家之一，他的创作涉猎的领域非常广泛，风格也各有不同。《故园恋》是他艺术歌曲创作的典范，不管是从作曲家的创作角度来看还是从演唱者的演唱角度去考虑，都是一部不可多得优秀作品。

这部作品共包含四首子歌曲，每首歌曲以不同的旋律特点把游子对家乡的依恋和对童年美好的回忆的情景刻画的惟妙惟肖、活灵活现，并且把情感升华到热爱国家热爱民族的层面。本文以《故园恋》这部作品为研究对象，分别从作品的题材、体裁的选择，各曲目之间的逻辑关系以及作品钢琴伴奏部分的艺术性进行分析。同时结合演唱技术方面分析在演唱中怎样体现不同情感的表达。通过对这部作品的全面深入的分析，使我们更加深刻的认识到这部作品的真正价值及意义并且能更好的诠释这部作品。

全文共分三个章节：

第一章， 作曲家刘聪的艺术生涯及其艺术成就；

第二章， 艺术歌曲《故园恋》四首的创作特征以及演唱分析

第三章， 艺术歌曲《故园恋》四首钢琴伴奏的艺术性

关键词：刘聪，艺术歌曲，创作特征， 演唱分析，钢琴伴奏

Abstract

LiuCong is one of the outstanding composers in contemporary China. His creation spans a broad range of styles are also different. "Hometown Love" is his only one song cycle works, whether from the perspective of the artist's concert or from the composer's creative point of view to consider, it is a rare good works.

This divertimento, contains four children songs. Per song with melody characteristics of different Chinese attachment for hometown and fond memories of his childhood to depict lifelike, lifelike, and sublimation of emotion to the love of country, love the national level. This thesis takes "Hometown love" as the main study objects. The article is from the theme of the works, the choice of genre, the logical relationship between each track, and artistic works of the piano accompaniment part. Combined concert technology to analyze how to realize a different emotional expression in singing. Comprehensive in-depth analysis of this work, a more profound understanding of the true value and significance of this work and better interpretation of this work.

The full text is divided into three chapters:

The first chapter: the artistic career of the composer Cong and their artistic achievements;

The second chapter: the creative features of the song cycle "hometown love" and singing analysis;

The art of the third chapter: the song cycle "hometown love" in the piano accompaniment.

Key words: LiuCong Art song Creative features Singing analysis
Piano accompaniment

目 录

中 文 摘 要	I
ABSTRACT	II
绪 论	1
第一章 作曲家刘聪的艺术生涯及艺术成就	3
1.1 刘聪先生的艺术之路	3
1.2 刘聪先生的艺术成就	3
第二章 艺术歌曲《故园恋》四首的创作特征及演唱分析	5
2.1 《故园恋》的创作背景	5
2.1.1 大爱情怀的创作思源	6
2.1.2 永恒性题材的选择	7
2.2 《故园恋》的布局结构	7
2.2.1 各曲目之间的逻辑关系	8
2.2.2 曲目调性及曲式的结构安排	8
2.3 个性鲜明的旋律特色	11
2.4 艺术歌曲《故园恋》四首的演唱分析	13
2.4.1 第一首《故园恋》	14
2.4.2 第二首《思乡夜》	15
2.4.3 第三首《雨后》	16
2.4.4 第四首《归乡》	17
第三章 艺术歌曲《故园恋》四首钢琴伴奏的艺术性	18
3.1 琴歌一体：伴奏与歌声的完美结合	18
3.2 引子、间奏与歌声形成呼应共同刻画音乐形象	20
3.3 以和声织体渲染、烘托情感推动音乐的发展	22
结 语	26
参考文献	27
攻读硕士学位期间发表的学术论文	28
致 谢	29

绪论

艺术歌曲是音乐史上的一种极为重要的音乐体裁，是一种文学与艺术相结合的音乐形式。它集艺术性、抒情性、文学性为一体，并且把钢琴伴奏作为极其重要的角色，这种音乐体裁的发展在中国已经有了百年的历史，优秀的艺术歌曲也不断的在探索 and 实践中产生。本文的研究对象艺术歌曲《故园恋》四首就是当代作曲家刘聪创作的艺术性极高的优秀艺术歌曲之一。

这部作品共有四首，从体裁上看属于套曲的范围。声乐套曲是十七、十八世纪在英、德出现的一种新的声乐体裁，它是乐曲结构的一种，是原定要成套进行演出之乐曲的总称，这种配套有时由于音乐主题或题材的主题有一定联系的缘故。它的发展至今已有一百多年，在这期间出现的众多声乐套曲都被我们所熟知并在舞台上不断地演唱。如浪漫主义时期的“艺术歌曲之王”舒伯特创作了著名的《美丽的磨坊姑娘》、

《冬之旅》等声乐套曲；舒曼的声乐套曲《诗人之恋》、《妇女的爱情生活》。这些优秀的声乐套曲都有显著的特征：故事性、完整性。套曲的故事中都有具体的情节和人物形象，篇幅也较大。而我国的声乐套曲的创作与发展比西方晚了一个世纪，发展的道路也是坎坷不平的：由艺术歌曲的产生到文革时期的低迷再到建国后的柳暗花明，发展到二十一世纪涌现出众多优秀的作曲家级优秀的作品。较为代表性的有大型声乐套曲《苏武牧羊》、黄自的《长恨歌》等。还有一些被称为声乐套曲的优秀作品如：为庆祝我国航天飞行成功而作的声乐套曲《航天之歌》，用我国古代诗词谱曲的声乐套曲《滇西诗抄五首》、《李白天夜诗三首》、《唐诗五首》等。这些作品从特点上看与以上套曲有所不同，没有具体的故事情节和人物，篇幅也相对较小，从严格意义上来说似乎不能称为声乐套曲。尽管音乐辞典中对声乐套曲的定义还不是很具体清晰，我认为这些作品被称作组歌更为恰当。而本文的研究对象艺术歌曲《故园恋》四首从体裁上来看被叫做组歌也更为合适。

艺术歌曲《故园恋》四首具有很高的艺术价值，从演唱角度来说对其歌唱技术的要求以及音乐表现的要求都很高。本人在研二的时候接触到《故园恋》整部作品，在演唱的过程中对其产生了浓厚的兴趣，但是很多声乐学习者对整部作品并不十分熟悉，往往只知道其中的第一首《故园恋》。希望通过笔者的深入分析研究后可以使更多的声乐学习、爱好者了解这部作品。

国内关于这部作品的研究不是很多，在中国知网上共搜集到7篇论文。其中有三篇是对作品中的第一首《故园恋》的研究：2010年《黄河之声》第十九期中许盼盼和孙会玲写的“刘聪艺术歌曲的创作分析——以《故园恋》为例”，文章不仅详细的介绍了《故园恋》词曲的创作背景，还就钢琴伴奏作为重要的一章进行分析，突出艺

术歌曲中钢琴伴奏的重要地位,揭示了刘聪艺术歌曲的创作特点。2009年《民族音乐》第2期也有一篇“刘聪艺术歌曲分析——以歌曲《故园恋》为例”,这篇文章阐述了其题材以及创作特征:1、旋律的抒情气质;2、音乐与诗歌的完美结合;3、歌曲题材是关注和赞美人类永恒情感,与当代听众的审美情趣相交融,创作技法中西结合并且全文对《故园恋》进行了演唱处理的分析。2009年《人民音乐》第6期郭占茹的一篇“春风又度故园里——艺术歌曲《故园恋》评析”,分析了它的创作背景,指出全曲是以故乡的‘远景’‘近景’‘幻景’‘真景’相互对比;2010年《安徽文学》第12期中“浅论艺术歌曲《故园恋》的审美意境”一文也是分析了刘聪的创作技法,并结合演唱进行了分析。

还有一部分文章是把《故园恋》与其他歌曲做的对比研究。例如沈阳大学学报2011年第3期中“论中国歌剧与中国艺术歌曲的演唱差异——以歌剧咏叹调《不幸的人生》和艺术歌曲《故园恋》为例”,这篇文章对两首歌在演唱技巧和创作手法等多个方面进行了比较,分析了不同之处。2001年四川音乐学报第4期中贾为新的一篇“歌曲《故园恋》与《重归苏莲托》之比较研究”也是对两首歌曲的艺术特点、音乐风格进行了全面的分析,指出了不同民族文化背景下的艺术风格的差异以及情感表达的差异。对整首套曲的研究有一篇是2006年内蒙古师范大学平静的硕士毕业论文“刘聪的声乐套曲《故园恋》的演唱探析”,这篇文章除了对整部套曲的创作背景进行了深刻的研究之外,在表演技巧上提出了“移情”,指出要进行歌唱的二度创作就要有效地运用“移情”。由此可见这部套曲中只有第一首被较多的人演唱以及研究,而对全曲的研究文献还不多。

整部作品共有四首歌曲,是以离乡——思乡——梦回故乡——归乡这样的情感线条来讲述的。每一首都有自己的风格特点,在主题思想贯穿的情况下音乐本身的旋律、节奏特点各有不同。本文主要根据作曲家创作的思想来源以及创作技法结合自己演唱的体会对整部作品进行剖析。关键是对四首歌曲的不同音乐风格分析,以一部完整的声乐组歌的角度来诠释,笔者认为重点不仅在歌唱技巧,还在于曲子本身之间的关系。演唱这样的作品的时候,首先要把握全局,要清楚的知道子歌曲之间的关系,处理好子歌曲特有的特点,避免千篇一律的情感表达。

希望通过笔者的研究,能够充分挖掘这部作品中的艺术价值,引起更多演唱者的兴趣,也希望根据自己在导师指导下的演唱经验为一些声乐学习者提供一些借鉴。

第一章 作曲家刘聪的艺术生涯及艺术成就

1.1 刘聪先生的艺术之路

^①作曲家刘聪先生，1956 年生于沈阳，现担任沈阳音乐学院教授、硕士研究生导师；曾任教于沈阳音乐学院音乐教育系、作曲系、音乐制作系，先后出任大连艺术学院音乐系主任、大连爱乐交响乐团常任指挥、音乐总监，先后毕业于辽宁教育学院艺术系音乐教育本科、中央音乐学院作曲系研究生班和声专业。

在大学任教期间，刘聪教授除了完成教学任务之外，大量的时间投入了音乐创作中，经过二十多年的积累和沉淀，他的作曲技法日趋完善，已经形成了自己独有的创作风格，并且确立了自己一生的主要创作方向——艺术歌曲。在刘聪的艺术道路上，他有着超乎常人的毅力和信念，坚守自己艺术歌曲的创作方向，至今为止他创作的艺术歌曲作品已有一百多首，其中三十多首声乐作品在全国和国际声乐大赛上获奖。基于刘聪在创作上的三点原则，他的作品贴近老百姓的生活，符合社会发展的时代性，创作技法也不断精益求精，使他的艺术之路越走越宽，其作品的艺术特点永不褪色。

1.2 刘聪先生的艺术成就

刘聪先生是中国艺术歌曲创作领域里一位颇有建树，极具实力的作曲家。作曲家刘聪先生作品的高质、多产、多元化，是其艺术创作的特点，除了艺术歌曲有登峰之作外，更在器乐作品和教学教程编写上成果斐然，取得了诸多辉煌成就。

（一） 艺术歌曲 在《刘聪艺术歌曲选集〈故园恋〉》一书的后记中刘聪先生写道：“确立了艺术生涯的坐标——以艺术歌曲作为我一生的主要创作方向。”在艰辛的音乐创作道路上，他始终秉承自己的信念，共创作艺术歌曲一百多首，其中较有代表性的有：《故园恋》，1996 年获广播电影电视部作品奖；2001 首届

^① 来自互联网沈阳音乐学院主页

中国音乐金钟奖全国声乐比赛规定曲目；2002 第二届中国国际声乐比赛规定曲目；2005 第七届全国声乐比赛备选曲目；2008 第四届中国国际声乐比赛规定曲目；2010 第九届全国声乐比赛参考曲目；2011 第五届中国国际声乐比赛必选曲目；2011CCTV 钢琴小提琴大赛规定曲目；2012 第十届全国声乐比赛参考曲目。由于连续多届作为中国国际声乐比赛规定曲目，为国外歌唱家和参赛歌手演唱而走向国门；《鸟儿在风中歌唱》荣获文化部 2000 全国艺术歌曲比赛作曲二等奖；2005 第七届全国声乐比赛备选曲目；2010 第九届全国声乐比赛参考曲目；2010 年第十四届全国青年歌手电视大奖赛规定曲目；2012 第十届全国声乐比赛参考曲目。由诸多中国歌唱家在北京音乐厅、中山音乐堂、国家大剧院和俄罗斯的莫斯科，美国的卡内基音乐厅，奥地利维也纳金色大厅等地演唱；《请不要说》，获 2000 年全国艺术院校艺术歌曲创作比赛作曲二等奖；《献给老战士的歌》，获文化部 2003 年全国声乐新人作比赛美声组优秀作品奖；《淋湿的梦》、《冬天是一个银色的梦》，2005 年分别获得中央音乐学院“新世纪杯”中国艺术歌曲创作比赛二、三等奖；《在青翠的山谷里》，获得 2003 年中国音乐金钟奖。

（二）^①器乐作品 管弦乐组曲《南海观音》、管弦乐《别离》、《第一东北舞曲》、钢琴协奏曲《太阳岛上》（改编），交响合唱套曲《珠联璧合》，混声合唱《拥抱辉煌》、《地球我们唯一的家园》，萧笛三重奏《侗乡夜话》，独奏曲、舞蹈音乐等器乐作品若干，管弦配器 100 余首，钢琴伴奏谱 300 余首散见于各种歌曲集、音乐教材、作品专辑中。

（三）^②主要著作和专辑 《钢琴即兴伴奏教程》获得国家教委优秀教材“中青年奖”（与韩冬合著）；《钢琴即兴伴奏教程新编》成为文化部高等艺术院校“九五”规划教材，《中国当代作曲家作品经典——刘聪专辑》CD 中国音乐家协会音像出版社出版，《故园恋——刘聪艺术歌曲选集》人民音乐出版社出版，《全国声乐比赛经典曲目》CD 中录同方音像出版社出版等。

^① 来自互联网刘聪新浪博客

^② 同上

第二章 艺术歌曲《故园恋》四首的创作特征及演唱分析

①艺术歌曲在中国必须要与中国民族民间及传统音乐相结合，并在此基础上创新才能发展。这是刘聪先生在座谈《故园恋》的节目里说的话，从他的作品中也能清晰地看到他在艺术创作中各个方面的创新。例如这些年他写的艺术歌曲中《故园恋》、《梦中的卓玛》、《在青翠的山谷里》、《蓝色乌江》、《乌江山峡百里画廊》等等，不管是在曲式结构和调性运用甚至歌词的选择上都能体现出来。首先②刘聪先生在歌词的选择上更多的选择另类歌词，通常给人的感觉跟原来的套路不同。如《鸟儿在风中歌唱》一曲中歌词只有两句，到副歌段甚至没有歌词，此时借助钢琴伴奏的半音阶来表达感情，给人一种另类的美；在曲式结构方面来说他又大胆的创新，一般的抒情性歌曲为了表达感情的升华往往会用A—B—A的三段式，而他创作的艺术歌曲打破了这种常规大胆采用A-B-C的变化型三段体更加增强了艺术歌曲的艺术性和感情的延伸性；从调式上来分析单一的大、小调式，特别是自然大调式中更多共性化的音乐语汇的反复使用是很难出新的。他的作品大多调性变化繁杂，但是在每一次变化的连接部分都会使用钢琴伴奏的半音阶或者大三度等来做准备，使得转变更加的生动、巧妙和自然。

2.1 《故园恋》的创作背景

③《故园恋》这首歌的歌词发现的得十分偶然，早在1994年（建国45周年），这一年的10月份沈阳音乐学院师范系的板报栏里张贴了一批系团委组织的“爱祖国爱家乡”获奖征文，《故园恋》在其中并获征文一等奖。当时刘聪老师正在那里担任即兴钢琴伴奏的教学工作，在学校的黑板报上无意间看见了这篇文章，仔细阅读后被文章所表达的朴实情感所打动，立即萌生了要以此文章为词创作艺术歌曲的想法。而杜志学那时还是一名在校学生，于是刘聪便去找来原稿，开始了创作。这首曲子于两个月后诞生，并且机缘巧合的在第七届青年歌手大赛上初次亮相还获得了可喜的成绩。后来基于思乡主题的完整性思考，他决定把《故园恋》写成一部声乐组歌，于是他与杜志学继续合作于97年创作出《思乡夜》、《归乡》两首作品。从情感发展线索来看这三首作品从《故园恋》的“别乡”到

① 刘聪座谈《故园恋》的视频资料

② 刘璐，艺术歌曲《故园恋》的音乐与演唱分析，青年文学家，2012.04

③ 刘璐，艺术歌曲《故园恋》的音乐与演唱分析，青年文学家，2012.04

《思乡夜》的“思乡”再到“《归乡》”已经相对完整地表达出主要创作思想,并且非常符合人类真实情感的发展顺序,但刘聪先生对于音乐艺术完美的执着追求,以及受到国外音乐创作手法上“四乐章交响乐套曲”的结构影响,感觉由这三首作品组成组歌在情绪渲染和音响效果上感情过于沉重。最终于1998年又创作了《雨后》这篇篇幅短小、简洁明快的“音乐小品”,为整部作品插上了灵动的翅膀,使之更加生动和丰富。

这部作品的创作历程是一个偶然,更是一个必然。它包含了师生共同的智慧,是师生联手打造的优秀作品,是作曲家刘聪先生十几年创作经验的深厚积淀,更是他近二十年艺术创作具有代表性意义的成功典范。

2.1.1 大爱情怀的创作思源

①任何一位伟大的艺术家,他总是把自己的创作至于社会和时代的环境中。音乐创作当然也是一种劳动,并且是一种具有社会功能意义的劳动,大部分音乐作品都反映了其当时所在的时代精神和思想。声乐组歌《故园恋》所表达的思乡情结是作曲家刘聪基于博大精深的中国传统民族文化提炼出来的创作灵感,揭示出这部作品深刻的思想内涵。这部作品以个性鲜明的旋律、珠联璧合的钢琴伴奏共同抒发了对故乡的思念和热爱,体现出作曲家铭刻肺腑的恋乡情结。作品中作曲家用丰富的音乐元素形象细致地刻画了的清逸秀丽故乡之景,其中《故园恋》和《思乡夜》两首乐曲大篇幅地表达了对童年往事的回忆和对故乡父老乡亲的深深挂念。

每个人都有自己的家乡,家乡是每个人甚至每个民族和民族文化成长的摇篮,纵观历史,各个时代都有思乡主题的文学作品出现,横览世界各国都不乏思乡题材的作品。我们中华民族的炎黄子孙对于故土家园更是拥有着与生俱来的浓厚情感。这部套曲深刻表现出了作曲家刘聪宏观的思乡情感,对人性的深度探寻使作曲家刘聪的作品更具备深度和表现张力,同时散发着恒久的魅力。作品内容通过个人的情感抒发,由小到大、由浅到深的反映了当时中国社会的时代特征和民众的心理时态。作品中所体现的是一个热血游子在改革开放的时代背景下,怀揣对家园振兴的憧憬与追求个人理想的愿望,远离故乡。历经艰苦创业,游子最终得以回归故乡报效家园。这里的“思乡情”所表现的不是‘小我’思乡的儿女情长,作曲家把“个人”的思乡情提升到一个普遍的、宏观的境界。这种思乡之情已不再具备一定的地域性,而是包含了历史文化、具备了时代气息的、更是涵

① 王次昭,《音乐美学新论》,中央音乐学院出版社,2003年版113页

盖了整个中华民族所应具备的特殊情愫。他从表达“个人”小情怀的狭义情感空间中走了出来，发展成为关注祖国命运、前途的拳拳爱国之情。

由此可见刘聪艺术歌曲的创作之所以能引起大众的共鸣，主要与他创作艺术歌曲时所具备的基本原则息息相关，以小情诉大爱！他强调：“一定要掌握和不断创新创作的规律”；^①其次，在歌曲的内容和选材上，出发点是普通大众的生活，选择永恒的关注主题，这样对艺术歌曲的创作才能提供广袤的空间，不会被时代所限制，虽时光流逝也不会有丝毫褪色、反而越发珍贵和深沉。

2.1.2 永恒性题材的选择

在作曲家刘聪先生音乐创作的道路上他坚持选择关于生活中情感流露的永恒性题材，细数其创作的艺术歌曲作品，他的题材选择主导脉络会清晰呈现出对永恒性题材的执着追求。声乐组歌《故园恋》则是他艺术歌曲的优秀代表，整部作品完美的表现出游子从离乡、思乡、到归乡的情感历程，真切的呈现出当前社会中无数游子独在异乡创业奋斗这一社会现象，以及他们对故乡深切的思念和向往的共同心理。游子的思乡情怀在当代国家文化背景下进一步升华成为深厚的民族情感和爱国之情，这正是我们中华民族一直倡导和推崇的永恒主题。国内表现这一永恒主题的作品并不少见，而能深刻表现出这一情感诉求的作品并不多，这部作品是这一题材的代表之作，无论从选题还是思想表达上，对于民族精神文化与时代发展大背景，都能完美的展现出来，并紧密的与听众的审美情趣相结合。

2.2 《故园恋》的布局结构

声乐组歌顾名思义是由多首子歌曲组合而成的完整的作品，子歌曲之间的联系往往是为了共同表达音乐的主旨，音乐内容的发展也有一定的顺序，但是在曲式结构上他们之间又有相对的独立性。歌曲的词一般采用一位或者几位不同诗人的诗歌，旨在完整充分地表达作曲家的生活感受或情感体验。^②组歌的联系可来自音乐，如有计划的调性安排、反复再现的主题动机、乐句，甚至是整首歌曲的再现和统一的结构等等；演出形式有独唱或重唱，带伴奏或无伴奏，歌曲数目从2—30多首不等。我国的声乐组歌大多是以同一个人的诗词作为蓝本创作的，歌曲的内容没有具体的人物、故事情节；歌曲的情感内涵上大多倾向于由小见大，

^①刘聪座谈《故园恋》创作的视频资料

^② 杨晓琴，《声乐套曲谈荟（上）》，音乐生活，2011年06月

抒发的是对社会对祖国的“大我情怀”。

2.2.1 各曲目之间的逻辑关系

《故园恋》这部作品共有四首子歌曲组成,讲述的是一位青年离开家乡到回归家乡建设家乡的故事。整个作品作者善于用即景抒情的手法来表达情感,从感情经历上来看每一首歌曲担任的是不同的角色。第一首《故园恋》是起点,是青年走出家乡情感流露的开始,表达的是青年就要背井离乡的恋恋不舍之情。第二首《思乡夜》是青年独自在外的夜晚无比思念家乡的深情吟唱,从感情表达的方式来看比第一首要成熟一些,从主旋律的创作上来看也更为细腻的唱出了对家乡的思念之情。第三首《雨后》感情基调一下子变得轻松活泼,因为这是青年在梦里回到故乡看到故乡昔日的人昔日的景象。这首曲子是四首曲目中唯一一首篇幅较短风格差异较大的一首,是作者另外加进去的一部分,原本的三首已经能够完整的表达出整个情节的发展,但是作者觉得三首作品组成一个套曲对于情感表达和演唱上来说好像过于沉重,最终增加了这首欢快活泼的《雨后》,是整部作品的点睛之作,为全曲画上了圆满的句号。最后一首《归乡》篇幅最大,音响效果最激昂辉煌,是表达游子最后终于回到家乡并要建设家乡的激动心情,从作品的结构和情感的内涵上来看都有很强的终止感。

四首歌曲是沿着“离乡—思乡—梦归故乡—归乡”的故事情节和情感经历为主线索而发展的,整个布局结构符合人物情节情感的发展规律并且使音乐富有层次感,充分的表达出人物朴素真实的“恋家”情节。在曲终作曲家把个人的思乡情感上升到爱国的高度更是深刻的揭示了整部作品的主旨。四首作品看似独立却有着内在割舍不断的联系,要把握好每首作品在整个作品结构中的地位,从演唱的角度来说才能更容易的从这个完整的形式中表达各种多样的丰富的情感。

2.2.2 曲目调性及曲式的结构安排

①在艺术歌曲创作中,调性作为表现手段和技术手段的运用,在无数作曲家的不断探索与开拓中,早已从单一调性向多调性发展并达到了空前的水平;这种重视调性的音乐表现作用和在艺术歌曲中不断扩展调性的做法,使调性的地位日益突出,由于在调性方面各种处理方法的运用,使歌曲的色彩得到了丰富,语言得到了充实,风格得到了扩展,表现力得到了加强。这种创作手法是艺术歌曲不

①刘聪,《论艺术歌曲创作中的调性复杂化》,技术理论,1997,12期

断完善发展的趋势,同时也受到早已摆脱调性束缚的一些器乐作品的影响,《故园恋》这部作品中,调性作为表现手段和技术手段的运用非常广泛,从作品中不难看出调性的多样化发展达到了空前的水平。

第一首《故园恋》采用第一人称讲述的方式,通过描绘家乡风景,回忆童年生活,传达对故乡浓浓的依恋感;第二段讲述从童年到成年后身在他乡的生活,每个音符间透露出主人公的远大理想和报复,传达一种回报家乡的信心和力量。这种对故乡的满腔热情流淌在所有中华儿女的血液中,这种情感是内在的不轻易改变的。作曲家刘聪创作这首曲子相比传统艺术歌曲的写作在创作技法上有所创新,A—B—A的曲式结构作为带有重复性乐段的单二部曲式在表达厚重情感的效果上有一定的局限性。所以在这部作品的创作中大胆的采用了A—B—C的曲式,这种曲式结构不仅有助于丰富感情的充分表达,在音乐结构上也比传统曲式结构更加庞大。从调性上来分析,这首作品在调性框架内运用调性变换技法。此曲是F调,在调内出现以下属音F为中心的同名大、小调交替、混合与重叠。前奏就运用了调性的游移勾起游子心中的淡淡伤感,奠定了A段深情、忧郁的情绪基调。B段一转伤感的风格用亲切的、温暖的旋律线条描绘了在家乡的快乐时光和离乡时难以割舍的动人情景。C乐段随着音区的升高音乐的发展到了情绪的高潮,游子对故乡的依恋和激动情绪一并而发。全曲运用大小调式不同情感色彩的对比,使主人公内心对故乡的复杂而又深沉的情感得以充分的流露。

第二首《思乡夜》是一首带有尾声的三部曲式。A部分从1到12小节,是一个方正型的乐段。此段是4/4拍,F大调,调性色彩明亮,旋律线条较长,给人一种深情述说的感觉。伴奏部分采用琶音更加突出旋律的悠长及流动性。B部分从13小节到21小节,调性直接转到F的上方三度关系大小调的降A大调,之间并没有过度的间奏,这样的突然转调在音乐色彩上突出了鲜明的对比,使音乐描绘的景色一下子从远拉近了,描绘的是眼前的美景。伴奏部分从琶音变成了音阶的下行,使音乐在速度上有了暗中的变化,为C部分的高潮作了良好的铺垫。在进入C部分之前的一小节钢琴伴奏的柱式和弦的下行级进烘托了高潮音乐激动的气氛。进入第三部分调性又从降A大调转成了降B大调,整个第三部分的旋律音都在偏高的位置,这样更突显情绪的高涨,更容易抒发出对故乡的强烈的思念之情。从31小节进入尾声部分,回归到F大调上,与第一段做出呼应。尾声歌词部分只有一个“啊”字,并且旋律是对A部分的不完全重复,是音乐形象的

再现,把情景拉远又陷入对故乡的思念之中,把思念之情无限的延长。

第三首《雨后》是一首带有重复乐段的单三部曲式也就是A—B—B'—C的结构。^①前三小节运用了同主音大小调的重叠,使两调的不同色彩融合在一起形成了大小调色彩的综合效果;除此之外低音线条的上行进行也使和声的功能受到了冲击,把第六小节的同主音小调与第七小节的同主音大调之间的横向对比与前三小节联系起来看,同样具有因两种调式在交替的时间与距离关系所造成的重叠特点。从音乐的表现与形象的塑造方面来看,这种运用同主音大小调交替并重合在一起出现的表达方式比运用一种调式所表现的效果更加鲜活,塑造的音乐形象也更加活泼、风趣。B段音乐从2/4拍变成了3/8拍,从降G调转到了降A,伴奏部分看似依然是柱式和弦,但是由于拍子的变化使音乐的情绪立马进入到了另一种回忆中。在29小节出现了降III级的变化音,在和弦效果上就出现了少数民族音乐特点的音响效果,融入了带有苗族特点的音乐元素。到第三部分,调性又转回到降G大调,节奏型也重复第一段,使整个第三部分的音乐情绪又回到了开始的轻松活泼。曲子的结尾为了突出音乐形象的塑造,避免了大篇幅的高音的结尾而是采用了三个八分音符的弱收。这样的结尾给人俏皮的像似结尾却又欲言又止的感觉,为最后一曲大篇幅的《归乡》做了很好的铺垫,也起到了很好的引子作用。

第四首《归乡》是篇幅较大气势辉煌的结束曲,带有引子和尾声,也是一个三部曲式。引子是由前九个小节组成的,钢琴右手采用八度和弦,左手柱式和弦用十六分音符节奏型,两手配合营造出深沉厚重大气音响效果。九个小节里又开始的F大调到第五小节变为降A大调,第六小节又变为E大调,在短短的一个引子里就运用了两次转调来丰富音乐。从第10小节转成降D调进入A部分,A部分从10到20小节,是一个方整性的乐段由两个乐句组成,第二乐句是第一乐句的不完全重复。B部分从21到30小节,进入B部分转为E大调,前面有两个小节的铺垫,旋律有第一首《故园恋》B部分中的元素,体现了首尾呼应,这一段也是由两个乐句构成,第二乐句是对第一乐句的不完全模仿。到29小节开始转调为C部分的高潮做准备。

C部分从31小节开始,旋律也有《故园恋》C部分主题的元素,是全曲情绪的高潮部分。从33小节开始伴奏部分采用柱式和弦,以四分音符为单位像进行

^①刘聪,《论艺术歌曲创作中的调性复杂化》,技术理论,1997,12期

曲的风格来催促、推动音乐的发展。旋律在 C 部分多用三连音的节奏型, 到 42 小节进入全曲的尾声, 不同于前几首的结尾, 这里利用伴奏的三连音一直上行级进, 推动音乐最后在高音 A 上结束。这是一个辉煌的结束, 是整首套曲情感的最终归属, 这样的结束也是对故乡的一种强烈的期盼和祝福的深刻表达。从民族审美上来说, 这也是我们中华民族人民的一种传统的情感表达趋势。

2.3 个性鲜明的旋律特色

音乐家的创作来源于中华民族浓厚的文化传统中, 这部作品有着丰富的内涵, 并且寓意深远, 作为表现音乐的首要因素之一——旋律, 在这部作品中其特征表现的淋漓尽致。从整体来看旋律的线条以抒情为主, 情感表达贴近人物心理, 刻画的音乐形象也较为形象生动, 下面就具体分析具有特色的旋律片段。

见谱例

深情、依恋地

1. 河水 清清, 山道 弯弯
2. 河水 依依, 山道

m.d. m.d. m.d.

谱例 2.3.1

音乐一开始运用 f 和声小调, 奠定了忧郁的情绪, 旋律线条用一个连续下行十度的跨度来描绘了“河水清清, 山道弯弯”的家乡景色, 在这样的旋律中既能表现出自然山色的朦胧感又能在小调的色彩中听出主人公内心惆怅忧郁的心理。尤其是两个三连音的运用更是让河水和山路的形态清晰的呈现出来, 有一种身临其境的感觉。

见谱例

激情、发狂的舞蹈

啊! 啊! 小小的山村, 我 小小的山村, 我 成长的摇篮, 是你给我生命, 山一样的 奋发的起点, 愿与你外面共有同一方

谱例 2.3.2

作为音乐的高潮部分, 情绪激动是必然的, 在这里作曲家为了语气情感上的充分抒发, 在旋律的节奏上做了很好的契合: 运用两个三连音来强调“小小的”“成长的”这两个词语, 在这样的节奏中和音高上唱出来能够更加突出这两句的分量从而更加深刻的流露出主人公对自己家乡的爱恋之深。

见谱例

光脚丫 跳过河, 小船 水中 摆, 成威武 好气派, 威风 把舟赛, 水 是 枪, 石头 是 枪

谱例 2.3.3

进入《雨后》的B部分作曲家改变调性改变旋律的拍子来描绘儿童在河边嬉戏的近景。从降G调到这一段改为降A调,使旋律色彩从欢快明亮变的柔和、风趣,旋律的内在速度也发生了变化。在这一段的旋律写作中作者更是加入了苗族音乐的元素——降III级音,这样的节奏与旋律的完美结合突出了浓郁的民族特色,让听众感受到更加贴近生活的美感。

见谱例

谱例 2.3.4

①音乐中的声音也往往具有暗示的功能,音乐声音的暗示主要是寓意性的,他往往从对现实现象的概括中来,它与寓意性模仿不同,因为它并不是从模仿对象的声音特征出发,而是通过声音造成的特定气氛去暗示某些事物和现象。这一段的钢琴伴奏采用进行曲风格的柱式和弦丰富了音响效果,奠定了这一段坚定充满信心的感情基调,在旋律上以叙述的语调在中音区唱响,很好的结合了歌词和情感抒发的需要,具有宣叙调的旋律特征。歌词的四句采用排比的手法,在旋律上作者也采用上方四度的模进层层深入,步步催紧音乐的发展。节奏上以三连音为主要元素推向后面的高潮,使音乐极具张力和表现力,充分的表现出了青年游子对故乡建设的一腔热情!

2.4 艺术歌曲《故园恋》四首的演唱分析

声乐是一种表演艺术,演唱者在演唱作品的时候除了要能分析透、理解透作品内容,充分理解作品感情的能力以外,更重要的是要有能力用丰富的声音去表达作品的内容和感情。李维渤教授曾说过:“优美的嗓音不等于优美的歌唱,只有嗓音而无音乐素养不能称其为声乐艺术。”要想做好二度创作,我们就要善于

①王次昭,《音乐美学新论》,中央音乐学院出版社,2003,79-80

感悟音乐的情感和内涵,通过所学的歌唱技巧表达出来,这是使演唱具有丰富表现力的非常重要的方面。

对于这部作品,我们在演唱之前,首先要对歌曲仔细品味,精心琢磨,要在每个字每个乐句,甚至每个装饰音上都要下功夫。声乐表演不仅仅是表演者在舞台上演的好,更重要是让唱出的声音听起来觉得有表情、有情绪。^①音乐的表情指的是用音响象征或暗示类似于人的情绪活动的运动状态,人的情绪活动在运动型台上主要表现为强与弱、紧张与松弛、激动与平静的两极变化,当这些两极变化通过印象体现出来时就成为音响的要素;其中强与弱的变化体现为力度要素,激动与平静的变化体现为速度要素,紧张和松弛的变化在时间上体现为节奏要素、在空间上体现为音高和音程要素。在认真理解分析作品的基础上,我们还要对歌曲的曲式,调性,速度,声音力度,情绪等要进行具体的分析和总体的把握。

2.4.1 第一首《故园恋》

音乐一开始就是情绪饱满而热烈的前奏,这样的前奏能够很好的渲染气氛。接着是人声的进入,第一个音从小字一组的F顺势而下,从音响效果上来说人的声音要和前奏有明显的区别。虽然谱面上没有力度标记,但是基于旋律线以及音乐的发展这一句不能唱的过于饱满和沉重,要用声音描绘出故乡之景,营造一定的画面感。在演唱之前应做好充分的准备,要保证气息的流动性,把喉咙吸开,上颚抬起来给声音足够的空间避免第一个音出现挤、卡的情况。本人在演唱过程中出现了恐惧第一个音的心理,唯恐控制不好力度让声音听起来太重。在这里特意提到演唱心理,良好的心理状态是唱好歌曲的基本保证。在演唱这一句的时候除了平时自己多练习能够准确的控制气息量和音色以外,要让自己的心理上足够放松。整个第一部分都应该本着这个原则用合适的音色和音量去表达,值得注意的是“清清、弯弯”这两处三连音,要把握好音乐内在的节奏感不能唱的过于机械,要求连贯流畅。

随着歌曲情绪和内涵的不断发展、增强,要求演唱者要及时的调整声音情绪的变化。该曲第一部分应该用充满依恋感和回忆的声音来表达,这就要求在音色和音量上恰到好处的把握:音量不能过大过重,音色不要太亮,只有理性的用歌唱技巧来控制声音才能使声音有表现力,才能让听众感受到这种情感。紧接着又是钢琴的伴奏部分,这一部分跟整首歌的前奏是一样的。但是情绪、速度、力度

^①王次炤,《音乐美学新论》,中央音乐学院出版社,2003,14

却发生了变化,演唱者在演唱第二部分的情绪上也应该与其相一致。这一段是回忆自己在故乡的美好时光,与第一段相比音乐色彩相对明朗。演唱时要特别注意速度的变化,应该比第一部分稍快,这样既能充分的表达这一段的情感转变,同时也为紧接着的第三部分的高潮做了铺垫。我在演唱过程中一直没有想到这个问题,就导致音乐表达不充分,高潮推不动等问题。

第三部分的演唱情绪应该随着音乐的起伏,层层推进。气息的流动感加强,衬词“啊”的演唱声音要丰满结实,饱含激情。由于此段旋律都在高音区,所以更需要气息的有力支持,同时口型应张大,内口要充分的打开才能使音色圆润饱满。在这里要特别强调第二段结尾的高音“片”字,在降b上咬这个字需要一定的技巧,首先是气息一定要流动得快,其次归韵一定要归到“an”上,下巴要完全放松让声音像是直接从眉心发出来一样。此段是整首作品的高潮,表达作者对故乡的强烈热爱、依恋的情感,演唱者本身在身体机能上要激动起来,这样气息才能流动的快,才能唱出高亢明亮让人听起来又舒服的音色,才能充分的表达出作者内心对故乡深情的呐喊!

2.4.2 第二首《思乡夜》

作为组歌的第二首,首先在情感表现上要区别于第一首。如果说第一首是对故乡情感的总述或者是情感流露的开始,那么这首《思乡夜》就是对故乡思念的情感的细腻表达。从作曲的角度来看乐句的叙述也较第一首温和一些,像一位老者望着远方回忆故乡讲给别人听的情景。对于这样的乐句,在演唱时要注意语气,谱面上有“深情、如歌的”记号来提示,就要求在A部分要唱的流畅,气息要流动起来要唱的像是在叙事的感觉,语气不能太生硬。

A部分在演唱时要注意第一句的“夜”字,很多人在咬这个字的时候容易咬的太重而导致喉部有力量,字就咬到喉咙后面了,会让人听不清楚。在唱这一句时要注意气息的流动,在气息上面正常的咬这个字,就像吹气一样的把它吹出来,力度不要太大,要自己把握声带最舒服的力道。

进入B段调性转到降A大调上,音乐进入了对具体景物的回忆中,演唱的时候注意要唱的跟第一部分不一样。作曲家用转调来提示音乐情绪的变化,那么演唱者只能用音色的变化来体现。在转调的时候要用大量的气来演唱,甚至可以适当的漏点气,用这样稍暗的音色来塑造那种充满回忆的景象。到“草地上…多少

梦想”这一句在加大力度，为后面的高潮做一个过渡。在演唱B段的时候也要注意速度的把握，唱到这里时很容易越唱越慢，这就要求演唱者在演唱时自己内心应该有一个心理速度。

进入高潮部分音区偏高而且歌词较为密集，对歌唱来说有一定的难度。在此段演唱时气息要非常积极地流动才能使声音听起来有激情、有感染力。在咬字上要摆脱喉咙的束缚，要感觉字都在头腔前面一样轻松。尤其要注意闭口音的咬字如“心、青”等。这首曲子共有两段，演唱的时候两段可以做不同的技术处理，比如乐句的划分、力度的变化；如第一段的“思乡夜，夜思乡”可以一个逗号换一次气，到第二段的时候把两句连起来唱，这样可以增长乐句，同时增强了音乐的叙述感，使第二段的情感表达比第一段更为深刻。

2.4.3 第三首《雨后》

《雨后》是作者后来加入的一首篇幅较短且风格活泼的作品，是整个套曲中唯一具有少数民族音乐风格的作品。这首作品生动形象的表现出了梦中的故乡里儿童嬉戏在河边的情景。曲子一开始用前八后十六分音符的节奏型做前奏，奠定了全曲活泼、欢快的感情基调。

在演唱这首作品时应该让声音轻盈一些，不要唱的太重，要唱的像跳音一样注意小节内的休止，才能表现出充满活力活泼的感觉。A段的第二句“彩虹长长挂天外”与第一句做出呼应和对比，更能突出作品的俏皮情调。在演唱时要注意气息的流动，在“长”字上的十六分音符的下行要唱的流畅有颗粒感，力度也要由强变弱，来表现出鸟儿在天空中自由飞翔的画面，使画面有距离感。

紧接着进入了转调的B段，B段除了调性转为降A以外，拍子也由2/4拍变成了3/8拍，这样使整个音乐画面从现实的情景中进入到了幻想中。在演唱时要改变A段的音色，要比前一段的音色稍微暗一些，气息再多一些，使乐句连起来唱的悠长一些，速度也要比前一段稍快一些。在演唱这一段时也要注意力度，不要太强，气息要源源不断的给，让气息包住声音，这样的声音唱出来才能有梦幻般的感觉。

C段是A段的不完全再现，调性回到降G调，情绪也回到A段的轻快活泼。演唱时要把握好气息，做到声断气不断才能避免发出的声音过于呆板、缺乏生气。结尾处“PPP”的力度标注在演唱的时候要特别注意，“把仗开”三个字像是要说

悄悄话的感觉，此处却是全曲的尾声，这样的安排极具特点，一定要唱的轻唱的俏皮，为第四首的热烈、激动地前奏做好引子。

2.4.4 第四首《归乡》

《归乡》是全曲的最后一首，也是整部作品情感抒发的高潮部分，前面对故乡的种种思念到这里终于到了要回归故乡的时刻，这是在外游子抒发的对故乡强烈的热爱、要建设故乡、振兴故乡的心愿！

全曲基调热情、豪放，从A部分的伴奏进入就奠定了激动情感的发展路线，人声部分在前奏的推动下必须先声夺人，要以明亮饱满，富有激情的声音来演唱才能体现游子急不可耐回归故乡的激动心情。由于第一句的音区在小字1组的F附近，又要唱的有激情，很容易把声音唱的过重，在这里就要求要很好地控制气息，用气息把声音连起来，使乐句连绵、悠长给人一种深情流露的感觉。A部分是由两个长的乐句构成，第二个乐句是第一个乐句的重复以及扩展。演唱的时候也要注意在力度上做到递进的关系来突出音乐情感的发展变化。

进入B段首先改变了伴奏音型，由柱式和弦的四分音符变为十六分音符的琶音，而且出现了转调，音区也降到了中央C组以内。音乐形象一下子就从远拉近了，像是在亲切的跟人叙述着眼前的画面一样。演唱这一段时音色要比A段柔和一些。B段四句采用模仿级进的手法创作，也是想要在情感上更进一步抒发内心的感叹。在“深寂的土地不再苦盼”一句要做一个力度上的渐强为C部分的进入做铺垫。紧接着音乐又转回降D调上，一个高音降A的“啊”抒发内心压抑不住的情感，这个“啊”字要唱的有力度，气息要积极的推动声音往前走。在这里要特别注意音乐发展的速度。C段中多用三连音的节奏型来突出音乐的激情，演唱时要把握好三连音的内在速度，不能唱的过慢，过慢会使音乐显得没有激情，对于演唱者来说也会增加不必要的难度。此段的情绪是要表达对故乡建设的信心饱满，那么在音色上也要求用明亮、刚硬的声音来演唱。气息量也要增大来长出豪迈的恢弘气势。

最后尾声的“啊，辉煌的明天”使音乐在昂扬，辉煌的气势中结束。这一句音区偏高，唱的时候要保证气息的流动，咬字也要注意不要把字咬在嘴巴里，要把高音唱出去。只有技术上做到了才能在高音区唱出明亮、舒服、有张力的音色，才能更加符合作品本身要表达的情感要求。

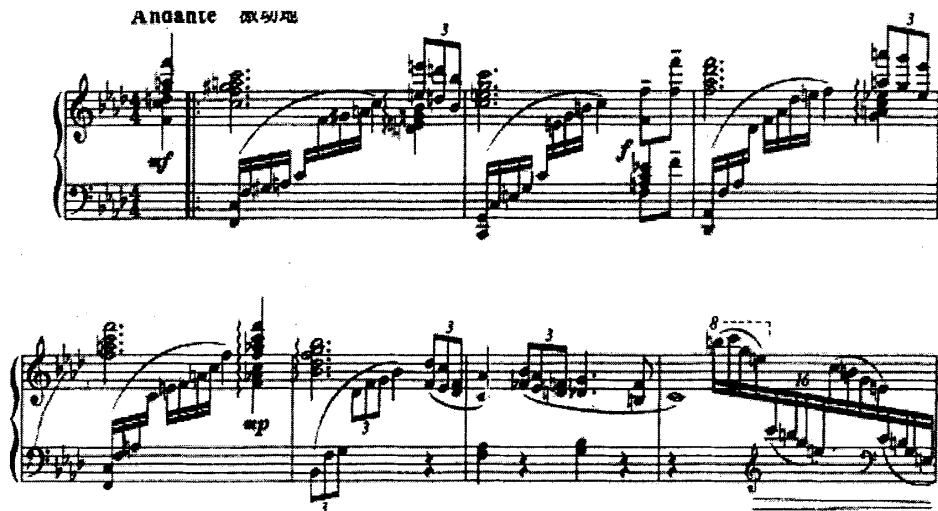
第三章 艺术歌曲《故园恋》四首钢琴伴奏的艺术性

在声乐表演过程中,形式大部分是多声部同时进行的,这个多声部很大一部分就是钢琴伴奏。钢琴伴奏是声乐作品中最常见的伴奏形式,随着艺术歌曲发展的逐步完善,钢琴伴奏的地位也逐步凸现出来,早已摆脱了衬托的作用,而是用更复杂精致的织体来表达音乐,自成一体。这样的钢琴伴奏在某种程度上体现出了其独立性,但是这种独立是相对的,不是绝对的独立。^①刘聪曾在《艺术歌曲钢琴音乐之创作》中说过:“在艺术歌曲创作中,旋律与伴奏,特别是钢琴伴奏,是与歌曲旋律同等重要的,也是最能体现艺术歌曲品质与特色的重要部分;有了钢琴伴奏,才能够完整体现作曲家的整体构思与创作意图,才能够展现艺术歌曲的全貌。”

3.1 琴歌一体: 伴奏与歌声的完美结合

^②庄子有一句名言“充实之谓美”,伴奏的作用是弥补延长在音乐表现上的欠缺,“充实”音乐形象的塑造,共同达到“现象”之目的。艺术歌曲《故园恋》的钢琴伴奏充分的显示出了其完美的艺术性,也体现了它在整部作品中不可或缺的地位。

见谱例

谱例 3.1.1

^①刘聪,《艺术歌曲钢琴音乐之创作》,中国艺术歌曲论,2009年

^②胡自强,《钢琴伴奏与音乐表现》黄钟,2000,增刊

《故园恋》是整部作品的第一首，从伴奏进入音乐开始旋律采用主题部分的材料，以八度和弦和分解和弦的琶音共同配合和作为人声的引子，引出了激动的情绪，接着用一小节的进阶下行奏出流水般的音色引入人声。进入人声后伴奏依然用单声部的音阶上行和下行的交替出现，大小调式的交替出现营造出安静朦胧般的意境，配合旋律声部的歌词刻画出“河水清清，山道弯弯”的真实画面，这样的伴奏型简洁清晰、生动形象的表达了音乐形象。

见谱例

四七、元阴入宫地

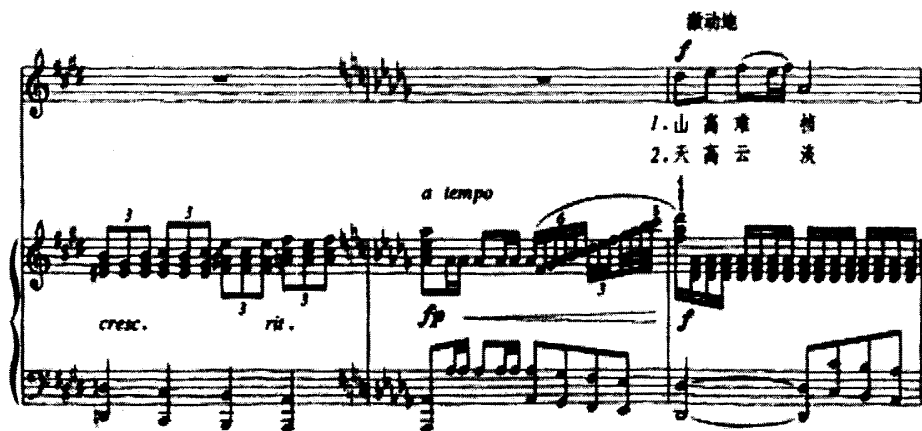

乡。乡。山林曲曲寻野趣，
米饭中滴下妈妈的泪水，
河水清清映月光，老柳树记下
汽笛声声。

谱例 3.1.2

此段是第二首《思乡夜》的B部分，直接进入转调，并没有做任何的前奏铺垫，这样是为了凸显强烈的情绪变化。谱面上标注“充满幻想的、回忆”的演奏标记，不难看出这一段也是描绘想象中故乡昔日情景的画面。要表现出梦幻、回忆般的声音，除了演唱者的音色、力度上有所变化以外，钢琴伴奏的作用也是功不可没的。这一部分钢琴伴奏的左手一改前面的分解式琶音，而用十六分音符的下行级进，右手用分解和弦的交替进行，这两种流畅、柔和的伴奏音型重叠是音响效果听起来有一种朦胧的美感。跟人声的音色一起更加深刻的表现出了充满梦境般的山林和月色的意境。

见谱例

谱例 3.1.3

最后一首《归乡》，情感线索发展到这里应该是感情迸发的高潮了，这一段是主人公心里再也压抑不住要归乡的的激动地呐喊，是游子终于要归乡的情感宣泄。人声在上面稍高的音区开始，下面的伴奏采用十六分音符的柱式和弦的连奏与左手八度音程的下行级进相结合的方式，是对人声所表现情感的一种呼应和烘托，也是钢琴作为独立声部激动地情感表达方式。左手的八度下行反向级进在伴奏织体上来说使音响效果更加丰富有张力、有力度。

3.2 引子、间奏与歌声形成呼应共同刻画音乐形象

钢琴伴奏的写作是以声乐作品所要刻画的音乐形象的塑造为出发点的，有些引子、间奏一出就能将歌曲的音乐形象生动的表现出来。在某种意义上来说，一些前奏、间奏、尾声已经不再是传统意义上的间奏和尾声，应该说是整个作品中不可或缺的组成部分。换一个角度来思考，就像乐队中不同乐器之间的旋律交接一样，钢琴接过了人声，从人声直接叙述的表达方式变成纯音乐的表达，情绪则更显含蓄，这种手段将声乐钢琴二者巧妙地融为一体。这部作品中就有多处的前奏、间奏和尾声对音乐形象的刻画起到了很好的作用，能看出作曲家对钢琴伴奏写作方面的创新以及精湛的技法。

见谱例

Allegretto 开心地

雨儿停，云儿开，

一群小鸟飞出来，飞出来。

谱例 3.2.1

《雨后》是整个作品的点睛之作，是梦中儿童在故乡玩耍嬉闹的欢快情景，作曲家运用了写作手法中的模仿。^①音乐中的模仿主要指用音乐的音响模仿现实生活中和自然界的其他声音，也就是通过声音来表现声音，有时候也可能超出对现实中某些形态或外表特征的范围，即对现实对象中的某些外在的东西进行提炼的概括，把他提升到一个概念的高度，然后再对她进行模仿，著名的匈牙利美学家卢卡奇曾经把这种模仿叫做“寓意”模仿。音乐一开始钢琴伴奏就运用特殊的节奏型形象的模仿雨滴的声音，为全曲奠定了欢快活泼的基调，这四小节的前奏和人声一起共同塑造了雨后轻松、活泼的欢乐气氛。紧接着在 A 段与 B 段之间的间奏，作曲家巧妙地安排了旋律声部十六分音符从高往低的迂回下行和半音阶的旋律上行，这样的四小节是承接前面小鸟在天空中自由飞翔越飞越远的形象刻画的延伸，增强了音乐形象的画面感。

^①王次昭，《音乐美学新论》，中央音乐学院出版社，2003,78

见谱例

谱例 3.2.2

这首曲子的前奏是四首当中最长的一首,从篇幅来看预示着音乐深情、激昂的感情基调。前奏运用和旋律部分一样的曲调进入,像是乐队的合奏,烘托出激动热烈的气氛,紧接着由人声独奏出同样的旋律来抒发个人情感。这样的前奏并不多见,使前后音乐层次分明,具有一定的独立性又能很好的为人声的进入做好铺垫。

3.3 以和声织体渲染、烘托音情感推动音乐的发展

①有一种钢琴伴奏不以重复旋律为主,而是运用节奏、和声、旋律、复调等手段建构一种层次分明的,使钢琴性能得到有效发挥的有序织体。这样构成的织体是根据音乐的旋律、歌词大意所营造的情境蓄势待发,使音乐的表达如鱼得水。

见谱例

谱例 3.3.1

①胡自强,《钢琴伴奏与音乐表现》黄钟,2000,增刊

进入C部分的高潮，旋律上是一个“啊”字，音区一直往上走，是情感发展的高潮。伴奏用柱式和弦的连奏并采用连续三连音，左手用八度音程的反向下行级进，两种伴奏音型结合在一起丰富了音响效果，烘托出激动地气氛，塑造了音乐背景使音乐的高潮发挥的淋漓尽致，很好的发挥了钢琴伴奏的艺术表现力。

见谱例

故乡的山 水 故乡的魂,
故乡的父 老 故乡的根,
我在你怀里 你在我心上, 黑土地上
你为我骄傲 我为你荣光, 世路坎坷

谱例 3.3.2

这一段由两个乐句组成，旋律较为规整，伴奏部分也用柱式和弦来表达，音高比旋律声部的最高音还要高一个八度，这在一定程度上比人声演唱部分的情感更为热烈。节奏上采用八分音，在音乐的进行上起到一定的推动作用，使得高潮部分听起来更加有动感更加流畅。

见谱例

谱例 3.3.3

旋律声部以三连音的节奏型为主，使乐句有宣叙调的特征并且四个小乐句用了排比的手法，在音高上也层层推进推向高潮。这里推向高潮的伴奏与前几首有所不同，伴奏的两个声部用同一种节奏型——四分音符的柱式和弦，突出了音乐的进行曲风格，使之与前两段的风格截然不同。由于这几句在中声区演唱，不像高音区那样高亢明亮，钢琴伴奏在这里恰如其分的渲染了这种振奋人心的氛围，使音乐的表现力更加浓厚，更加多样化。

见谱例

谱例 3.3.4

这首曲子的结尾时一字多音的“啊”，由低向高。这两小节钢琴伴奏多休止，留出充分的空间给人声，只是在两个变化音和弦处弹奏半拍，为后面的共同结尾酝酿情绪。紧接着十六分音符的半音阶上行和半音阶下行强有力的拉开了音乐的

辉煌之幕。最后结尾的“天”字共有 9 拍，此时钢琴伴奏在这 9 拍里用连续的三连音和弦来烘托，力度越来越强，虽然人声已经结尾，但是钢琴却在延长和弦震音之后的主和弦上结束。丰富饱满的音响效果很好的烘托推动了情感的迸发，钢琴伴奏完成了全曲华彩的尾声！

结 语

《故园恋》这部作品深刻的反映了当时的时代精神，抒发了人类最本真的情感，是当代艺术歌曲中的艺术精品。对这部作品的深入分析为声乐演唱者更好的诠释作品具有一定的帮助，这也是笔者论文研究的最终目的。通过对整部歌曲的分析和研究，在音乐旋律和钢琴伴奏的结合上，能够清晰的展示出《故园恋》的艺术表现力，也是其艺术魅力的关键所在。通过分析我们也能看出作者刘聪在创作艺术歌曲时的主要特点，正如他在电视节目《音乐背景》中接受胡天虹教授访谈时道出的艺术歌曲创作的三条原则：一、掌握艺术创作的规律；二、选择贴近大众生活与永恒的主题题材；三、技术、技法的研究与创新。

刘聪先生在创作的路上不断前行，涉及范围越来越广，不仅在艺术歌曲的造诣上不断精湛，更是创作出许多不同体裁的优秀作品如：混声合唱，交响诗以及管弦乐作品。刘聪在《故园恋——刘聪艺术歌曲选集》一书中所说的：“人生的意义在于奋斗，人生的价值在于创造，人生的永存在于精神，人生的快乐在于成功。”正是本着这样的人生座右铭，刘聪先生在他的艺术之路上不断地前行，他的优秀作品被大众认可，被专业人士频繁传唱。《故园恋》这部作品问世已接近二十年的时光，可是那发自肺腑的动人情感依然牵动着无数人的心。学习和演唱《故园恋》的过程，是我研究生生涯中厚重的一笔，通过对作品的研究对我来说是情感上的一次升华。最后衷心祝愿这部套曲能够在舞台上放出永恒的光芒，也翘首以待刘聪先生能够创作出更多经典之作。

参考文献

- [1] 刘聪. 艺术歌曲选集《故园恋》. 人民音乐出版社, 2001
- [2] 沈湘. 声乐教学艺术. 上海音乐出版社, 2002
- [3] 石惟正. 声乐学基础. 人民音乐出版社, 2002
- [4] 王次炤. 音乐美学新论. 中央音乐学院出版社, 2003
- [5] 尚家骧. 欧洲声乐发展史. 华乐出版社, 2009
- [6] 俞子正. 声乐教学论. 西南师范大学出版社, 2006
- [7] 刘聪. 论艺术歌曲创作中的调性复杂化. 乐府新声, 1997. 4
- [8] 刘聪. 对我国艺术歌曲创作现状以及相关问题的思考. 人民音乐, 2001. 9
- [9] 郭占茹. 春风又度故园里—艺术歌曲《故园恋》评析. 人民音乐, 2009. 6
- [10] 杨晓琴. 声乐套曲谈荟（上、中、下）. 音乐生活, 2011
- [11] 刘璐. 艺术歌曲《故园恋》的音乐与演唱分析. 青年文学家, 2012. 4
- [12] 许盼盼. 孙慧玲. 刘聪艺术歌曲的创作分析—以《故园恋》为例, 黄河之声, 2010. 10
- [13] 汪毓和. 关于中国艺术歌曲的演唱问题. 人民音乐, 2000. 10
- [14] 郑明顺. 读艺术歌曲中的伴奏音乐. 乐府新声, 2005. 1
- [15] 胡自强. 钢琴伴奏与音乐表现. 黄 钟, 2000 增
- [16] 杨慧. 钢琴伴奏艺术谭. 北京师范大学学报, 1999. 3

攻读硕士学位期间发表的学术论文

艺术歌曲《故园恋》的音乐与演唱分析，发表于《青年文学家》杂志 2012 年第 4 期，独立完成。

致 谢

光阴如梭，三年的研究生学习生涯已接近尾声，回头看看这短暂却又令人难忘的生活，心中万分感慨！感谢音乐学院的各位领导老师，有了你们的殷殷教导和帮助才有了我成长的每一步。

首先，谨向我的导师俞子正教授表示衷心谢意。从师三年，对俞老师我的内心有说不完的感恩，作为您的学生我万分荣幸，感谢您在专业上耐心的指导，使我在对音乐的理解上和技能上都有了新的认识，这对我的一生是多么重要！学生深感自己底子太薄，积累的知识还太贫乏，今后还将继续向您请教学习！在本文撰写过程中，俞子正教授在百忙之中给予了悉心的指导和帮助。从开始的选题、搜集资料，到完善修改、预备定稿，无不凝结着导师的智慧和心血。

其次，我要感谢在研究生期间所有为我传道、授业、解惑的老师。正是他们所传授的知识、心得，才使我在学术研究的道路上得以进步。论文评审组和答辩组的各位教授对本文的开题报告及论文都予以了细致审核，并提出了中肯的意见。

最后，不能不提到我的家人和朋友。这一路上家人对我给予了最大的理解与支持，还有我亲爱的朋友们，感谢你们的陪伴和鼓励使我的三年时光不曾孤独。

由于水平所限，本文一定存在不足之处，还有待在今后的学习和工作中继续拓展、完善，恳请各位专家、老师批评斧正。

刘璐

2013 年 2 月于南师大