四川师范大学学位论文独创性声明

本人声明：所呈交学位论文 彭丽媛歌剧唱段的演唱分析 ，是本人在导师 [illegible] 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：何玲　　　　签字日期：2015 年 6 月 8 日

四川师范大学学位论文版权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1）已获学位的研究生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2）为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

本人授权万方数据电子出版社将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。同意按相关规定享受相关权益。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：何玲　　　　导师签名：[illegible]

签字日期：2015年 6 月 8 日　　　　签字日期：2015年 6月 9日

万方数据

声乐作品《别姬》的演唱分析

专业　音乐

研究生　何玲　　指导教师　龚亚虹

Y2780729

摘要　《别姬》是我国著名作曲家王祖皆和张卓娅共同创作的声乐作品。此作品是一首中国传统民族音乐与戏曲京剧韵味相结合的佳作。其题材取于“霸王别姬”的凄美爱情故事，主要内容为女主人公虞姬自刎前的咏叹。这首作品的演唱不但要求演唱者要有扎实深厚的专业功底和精湛高超的演唱水平，而且还需要演唱者能够把握好作品的风格特点、独特韵味以及作品中咬字行腔等各种技巧与难点。

笔者为了更好、更全面的了解和演唱《别姬》这首作品，同时也为其他演唱者在演唱这首作品时提供参考和借鉴依据，本文主要从以下四个方面来分析研究：第一，从词曲作者的创作意图、作品背后的历史故事来分析作品的创作背景；第二，从作品的曲式结构、旋律、节奏及钢琴伴奏来分析作品的音乐特征；第三，从气息的运用、咬字的行腔走韵、戏曲的演唱技巧的借鉴及难点来深入分析作品的演唱技巧；第四，从作品的旋律、节奏、伴奏织体对情感推动的辅助作用和歌词的内涵来分析作品的情感变化。

关键词：声乐　作品　别姬　演唱　分析

万方数据

万方数据

Singing Analysis of vocal arts "Bie Ji"

ABSTRACT:"Bie Ji" was collaborated written by Chinese famous composer Wang Zujie and Zhang Zhuoya. This work is a great masterpiece which had mixed both the traditional folk music and the charm of Peking Opera. The subject matter is from the story of "Farewell My Concubine". The primary coverage is the mistress Yu Ji's chant before commit suicide. The singing of this work not only orders a solid professional knowledge but also orders a skillful and in high quality singing skills and it also needs the singer to grape the characteristics of work style, unique charm and a variety of articulation techniques and difficulties in singing the song.

In order to understanding and singing this work better and makes it more comprehensive, as well as providing references and experiences for the other singers, the author mainly analysis and research from the following four aspects: first, analyzing and research from the author's creation intention, works the history behind the story. Second, Analysis of the characteristics of the music works from the aspect of musical structure, melody, rhythm and accompaniment of piano. Third, from the reference and difficulties in the use of breath, lyrics articulation rhyme and opera singing skills, it makes an In-depth analysis of works of singing skills. Fourth, from the rhythm, melody, role emotion and the meaning of the lyrics to analyzing the works' emotions.

Keywords: vocal arts Bie Ji singing Analysis

万方数据

万方数据

目　次

摘要 I
ABSTRACT. III
引言 1
1 《别姬》的创作背景 2
1.1 词曲作者介绍 2
1.1.1 词作者 2
1.1.2 曲作者 2
1.2 历史背景和创作意图 2
2 音乐特征分析 3
3 演唱技巧分析 6
3.1 气息的运用 6
3.1.1 储气深而沉 6
3.1.2 托气稳而可控 6
3.1.3 偷气快而不露声色 7
3.2 以字行腔与装饰性润腔 8
4 戏曲演唱技巧的借鉴及难点分析 10
5 情感表达 14
6 结语 17
参考文献 19
致谢 21

万方数据

万方数据

引言

《别姬》是由阎肃作词，王祖皆、张卓娅联合作曲的一首民族声乐作品。作曲家巧妙的把京剧韵味注入传统民歌中，在五声民族调式基础上，把西皮板腔的腔调进行创新，并运用大量的戏曲演唱技巧，让听者感受到浓郁的京剧韵味。音域的八度跨越、节奏的不断变化、润腔技巧的运用、此起彼伏的情绪变化增加了作品在演唱时的难度。演唱者需深入研究并从实践中去体会它的内涵和意义，从而更深层次的理解声乐作品，使演唱更完整。

查阅资料发现，我国的一些学者也对这首歌曲进行了分析，其中期刊有张建国写的《融时代激情·抒传统韵味——谈艺术歌曲《别姬》的审美意境与润腔特色》，他从歌曲的审美意境：声韵、词韵、琴韵三个角度对《别姬》的意境美进行分析论述；学术论文有张海玲写的《戏曲·民歌·风格——王祖皆、张卓娅对民族声乐艺术的推动》，他从歌曲的歌词、声调、钢琴伴奏、润腔四个角度对《别姬》进行分析论述。而现今国内还未对声乐作品《别姬》的演唱分析进行深入研究，由此本文将从创作背景和音乐特征分析入手，着重对歌曲的演唱技巧和情感表达进行深入分析，从而让更多人对《别姬》这首声乐作品有更全面的了解。

万方数据

1 《别姬》的创作背景

1.1 词曲作者介绍

1.1.1 词作者

阎肃是我国著名的剧作家、词作家。先后担任空政文工团分队长，歌剧团编导组组长和创作员。并多次担任中央电视台多项大赛的评委。阎肃多年从事编剧研究工作，创作了大量优秀作品：歌剧《江姐》、《党的女儿》等，歌曲《故乡是北京》、《红梅赞》等，京剧《红岩》、《红灯照》等。其作品多次获得“中国人民解放军文化会演创作优秀奖”。

1.1.2 曲作者

王祖皆、张卓娅是我国著名的作曲家。王祖皆现任总政歌剧团团长，夫人张卓娅也在总政歌剧团担任作曲工作。夫妻二人在人生的价值观和音乐的审美观上志同道合，在生活中惺惺相惜，在事业上共同进步，被乐坛传为佳话。他们追求“新”、“美”的美学境界，坚持在创作的道路上不走老路。两位作曲家的代表作有：歌剧《芳草心》、《野火春风斗古城》等，歌曲《贵妃醉酒》、《我心永爱》、《别姬》等，电视剧《唐明皇》。他们的作品多次获得“文化音乐创作奖”、“飞天奖”等。

1.2 历史背景和创作意图

作品《别姬》的创作灵感来源于京剧《霸王别姬》。“霸王别姬”讲述的是楚汉争霸时期，项羽与刘邦为争天下，进行了数十年的战争，楚军只剩下八百子弟兵，被困于九里垓下，虞姬不愿夫君被俘，怕自己连累夫君，为项羽舞剑时以自刎来表达忠贞，项羽最终也自刎于乌江，讲述了虞姬与项羽之间动人的爱情故事。两位作曲家一致坚持在自己创作的作品中保留本民族特色，在此基础上注入戏曲音乐元素来创新，为中国民族声乐的传承和创新做出了杰出贡献。作曲家经过长期的研究和实践累积，先后创作了《满城尽带黄金甲》、《贵妃醉酒》、《别姬》等戏曲风格的作品。《别姬》就是其中的一首优秀作品，并被列为多项大赛的必唱曲目。词作家阎肃以“霸王别姬”的历史故事为背景创作了这首声乐作品的歌词。阎肃老师沿用了他一贯的创作手法，运用简单、精炼的语言再现了当时战争的场面，从而塑造了虞姬视死如归、为爱忠贞的人物形象。

万方数据

2 音乐特征分析

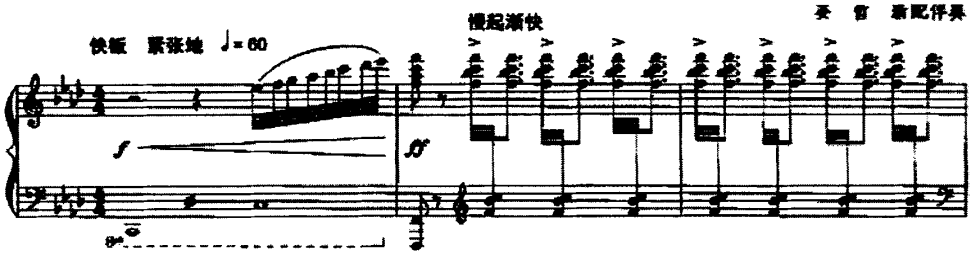
作品《别姬》的调式以民族调式为主，并借鉴了京剧西皮腔的腔调加以创新，使其具有独特的韵味。而这独特的韵味体现在作品的曲式结构、调式、旋律、节奏、伴奏织体等音乐特征上。此作品的曲式结构为复合曲式结构。

曲式结构图：

一级曲式结构	A	B	A^1	B^1	A^2
二级曲式结构	引子+a	连接+b	连接+a^1+c	b^1	a^2+尾声
起止小节数	1—24小节	25—51小节	52—88小节	89—113小节	114—143小节

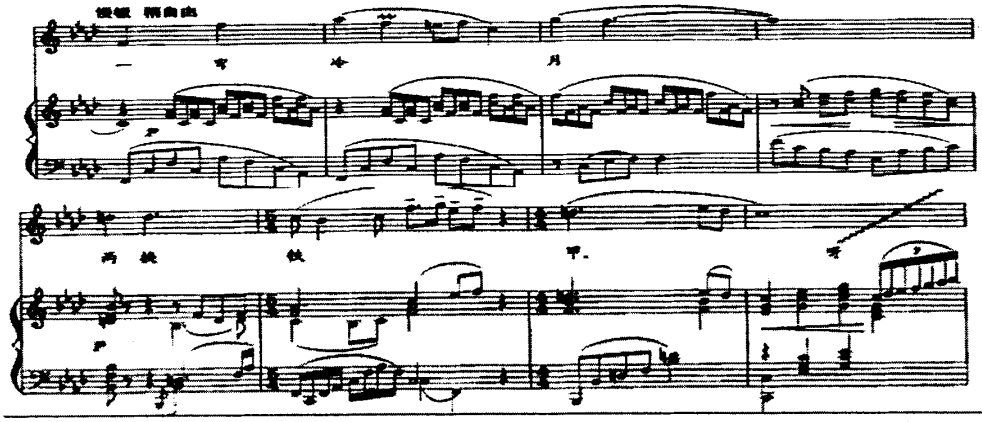
第一部分（A 乐段）：此乐段分为引子和 a 乐段两部分。调式为降 E 雅乐徵调式到 C 雅乐徵调式的转调。引子部分（1-15 小节）是前奏，速度为紧张的快板，钢琴伴奏以左手震音，右手连续的上行音阶结束在主和弦上，再以慢起渐快的柱式七和弦进行(谱例 1)，使音响效果烘托出凝重的气氛。a 乐段为唱段部分，速度

谱例 1



是稍自由的慢板，旋律以八度旋律音程开始（谱例 2），旋律线条平稳宽广，切

谱例 2



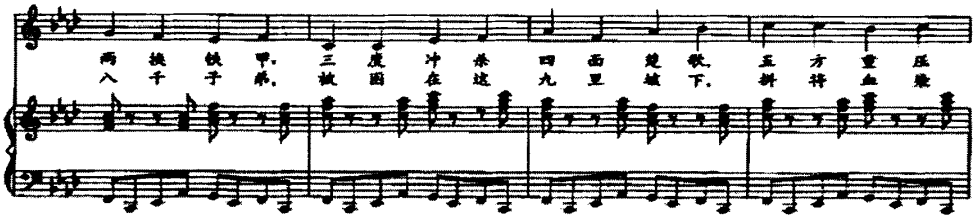
分加附点的节奏型与旋律的配合使戏曲韵味有所显现，伴奏由之前的柱式和弦变

万方数据

为助于抒情的分解式和弦。

第二部分（B 乐段）：此乐段分为连接和 b 乐段两部分。调式为 F 雅乐徵调式。连接部分（25-34 小节）是间奏，速度为急板，力度为 f(强)，伴奏左右手分别以四度音程关系的分解式和弦和柱式和弦进行，再加上三连音的运用，营造出紧张的气氛。b 乐段（35-51 小节）的旋律（谱例 3）在二、三度音程之间变化，一字

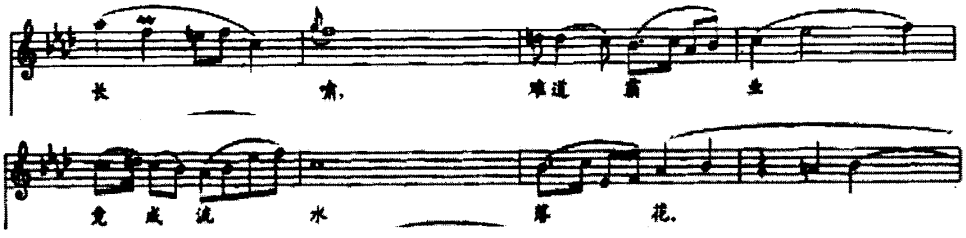
谱例 3



一音，排列紧凑；伴奏的左右手分别应用了分解音程和 XOOX XOOX 的节奏型，音响效果如马蹄声，呈现出万马奔腾、将士征战的场面。

第三部分（A^1乐段）：A^1是 A 的再现扩展。此乐段分为连接、a^1和 c 乐段三部分。连接部分（52-59 小节）的音响效果同引子部分（8-15 小节）。a^1乐段（16-79 小节）的调式与 B 段相同。（谱例 4）旋律在八度与二、三度音程之间变化，其中

谱例 4



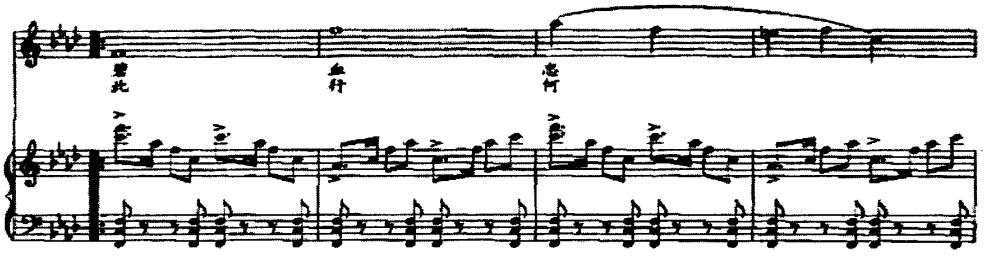
大、小连线的交替运用，大小切分与附点节奏型的交替运用，休止符的巧妙点缀使此段音乐宽广又婉转，使戏曲韵味在断中有连、连中有断中更加突显。c 乐段（80-88 小节）为本作品的第一个高潮部分，调式为 F 清乐宫调式。力度为 f（强），伴奏由之前的分解音程、和弦，变为八度和声音程、柱式和弦，随着力度气势的加强，逐渐推向高潮。

第四部分（B^1乐段）：B^1是 B 的再现，调式、旋律、伴奏与 B 段相同，唯速度不相同，速度为中速，比 B 段稍慢。

第五部分（A^2乐段）：此乐段是本曲的最高潮部分，分为 a^2乐段和尾声两部分。(谱例 5)a^2（114-130 小节）是 a^1的变化再现，速度为中速，旋律线条以大线条为主，伴奏织体比 B^1乐段更加密集，左手为 XOOX XOOX 的节奏型，右手为一拍的附

谱例 5

万方数据



点音符加两个八分音符构成的半分解柱式和弦跳跃进行，产生的音响效果再现了万马奔腾的战争场面。尾声（130-143 小节）部分的旋律线呈大线条进行，速度稍慢，节奏、旋律简单而大气。结束句时双手使用了震音，力度由中强到很强，慢慢把整个情绪推向全曲的最高潮。

万方数据

3 演唱技巧分析

声乐是一门演唱的艺术。在声乐学习中，我们需要掌握科学的演唱技巧， 才能为歌唱中情感的表达做技术铺垫。《别姬》在演唱技巧上是比较难的作品，需要演唱者有较强的演唱功底。

3.1 气息的运用

歌唱的动力来源于气息。声音的强弱、音色的变化与气息的运用息息相关。在演唱中气息的运用要注意储气深而沉、托气稳而可控、偷气快而不露声色。在《别姬》的演唱中，三种气息运用的技巧分析如下：

3.1.1 储气深而沉

“储气”是指吸气时的动作，吸气是歌唱前的准备功夫，吸气时口鼻同时吸气，横膈膜下降，胸腔体积扩大使两肋张开。“深而沉”是指专家常说的“气沉丹田”，吸气时肺叶充分扩展并将气吸致肺部最底端。在《别姬》中，（谱例 6）“一弯”是八度音域的跨越，低音到高音的跨度对演唱者的气息要求非常高，所以在

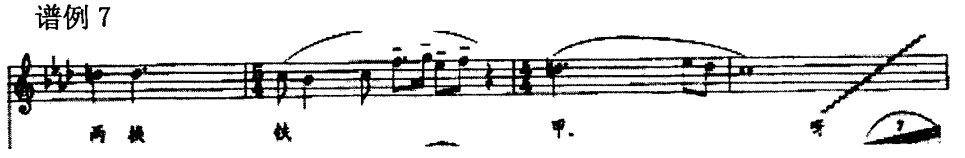
谱例 6

演唱之前，气息的准备功夫要做好，气息应快而深的吸满吸足，使声音圆润饱满。演唱“一”时应保持气沉的状态平稳过渡到“弯”，切记不可把气吸到胸腔以上出现气浮的现象，吸气要适度，柔和平稳，不可吸得过分饱满使发声器官紧张，使声音失去弹性，音色缺乏光彩。

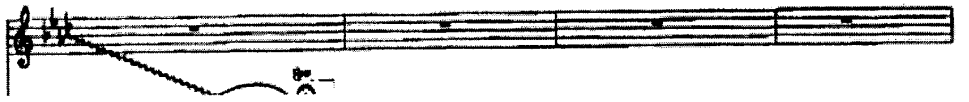
3.1.2 托气稳而可控

“托气”是指呼气时的动作，呼气时横膈膜扩张，腹部肌肉有控制地收缩使肺部的气息受力排出。“稳而可控”是指呼气时利用腹部肌肉与横膈膜的对抗力量使呼气这个运动是可控制调节的。a 段的速度为慢板，加之“一弯冷月”的“月”的时值有八拍，要求气息在吸气深而沉的基础上，托气要可控；在演唱八拍的过程中，气息是匀速的运动，要可控持续的给气以保证八拍的延长。此段结束在感叹词“呀”上，（谱例 7）“呀”上、下滑音的运用和声音的强弱对演唱者气息的控制能力有着较高的要求，既要上、下滑音过渡自然，还要控制声音的渐强、渐弱，通过这些技术支撑使“呀”的情绪表现的淋漓尽致，使声音具有穿透力。流畅的歌唱是演唱技术的基础，演唱者要学会持续、平衡、有节制地控制气息的能力。

谱例 7



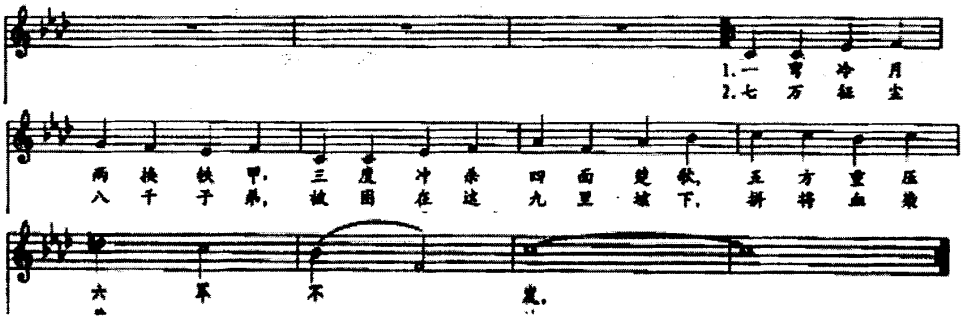
万方数据



3.1.3 偷气快而不露声色

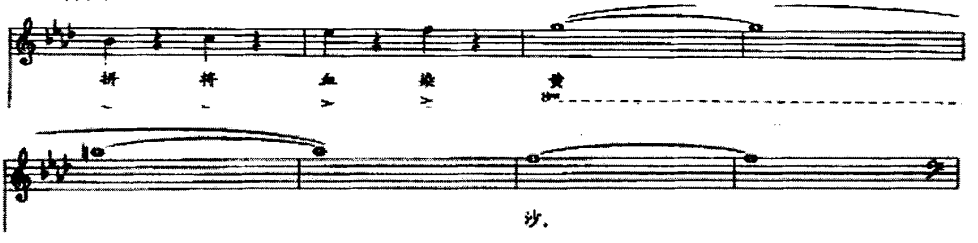
“偷气”一般用于歌唱中歌词密集，音符快速变化，节奏紧凑的部分。“不露声色”是指偷气时需在不影响音乐线条和情感连贯性的基础上，动作小而快速，似乎是一气呵成，没有换气的痕迹。偷气这个动作一般安排在弱拍上。b 乐段的速度为急板，节奏紧凑，一字一音，（谱例 8）这部分没有休止符，若频繁的大换气会影响音乐的连贯性和表现力，而不换气要完成一个乐句相对比较难，所以演唱者可以选择浅吸浅换的方式“偷气”，即 2+2+3+2 的结构进行不露声色的偷气以保

谱例 8



证整个乐句的连贯性。如谱例 9，演唱“黄沙”时不能有大换气使两字断开而影响音乐线条的连贯性。由于“黄沙”之间的节拍数一共有 24 拍，要延长 24 拍对于气息控制能力较差的演唱者而言是相当难的，所以此处需要用到偷气的呼吸技巧。

谱例 9



演唱“黄”时不可拖太满，需在“黄”的第 16 拍处进行不露痕迹的偷气，以保证乐句连贯性。

作为演唱者需要根据歌曲旋律、节奏、情绪的走向来划分乐句的换气点，要保证充足和沉稳的换气。呼吸时要准备的充分，切记不要到气用尽时才想到偷气，要快而无痕迹的偷气。气息的运动要有意识地延长，避免过度给气而冲击声门，

万方数据

使气息一下泄出。气息的控制力量要有节制，使气息自然均匀，积极而富有弹性。

3.2 以字行腔与装饰性润腔

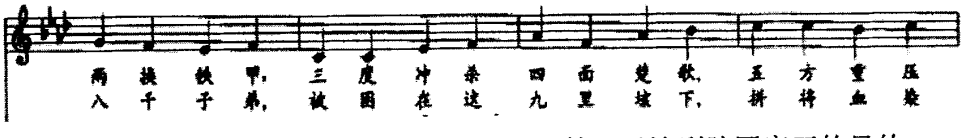
明·魏良辅在《曲律》中提到："曲有三绝：字清为一绝，腔纯为二绝，板正为三绝"。[①]表达了字与腔之间的关系。由于汉语作为中国民族歌曲的歌词，依托于中国博大精深的文化，所以在演唱中汉语的行腔走韵和润腔的处理成为很多演唱者的研究对象。在声乐作品《别姬》演唱中，以字行腔要分清"五音"、"四声"、"四呼"的特征。

首先，五音是按照声母的发音部位，分为唇音、舌音、齿音、牙音、喉音。演唱者除了对歌词中每个字的声母归类，还要对声母发音的特征进行区分，为"以字行腔"做好铺垫。（谱例 9）"拼将"的"拼"的声母(p)为唇音，发音时利用上下唇快速有力的喷口而出，咬字要清晰有力，不可模糊不清。"拼将血染"的"将"和"血"的声母（j、x）为牙音，发音时舌尖和牙关同时发力。声母发音要求字头清晰，利用喷口的力量达到守之有力，字字清楚的效果。

四声是现代汉语的声调：阴平、阳平、上声、去声。在演唱中，咬字的声调要符合旋律、情感的走向，避免出现"倒字"的问题。（谱例 9）如"黄沙"的"黄"是阳平调，为了把"黄"的声调与旋律走向相符合，则可以在旋律"5"音前加一个装饰音"倚音"，使演唱的效果为"45"，这样"黄"就不会出现"倒字"的问题。"沙"是阴平调，在演唱"沙"时要快而准的喷口而出，切记不可乱加倚音使歌词的声调与旋律走向相违背，使听觉效果发生变化。演唱者在演唱时要注意分清四声的声调，从而达到"字正"的效果。

四呼是把韵母分为开口、齐齿、合口、撮口四类。四呼与歌唱中的咬字吐字有着密切的关系。演唱时要保持咬字的口形，大脑中要清楚发音时的唇部动作。若咬字软而无力，字不正，腔不圆，就无法达到以字行腔的目的。（谱例 10）如"三度冲杀"的"杀"韵母（a）为开口呼，相对其他韵母舌位低，开口度大，口形成圆形状。"铁甲"的"铁"的韵母（ie）为齐齿呼，发音时舌面顶着上牙，口形成

谱例 10



扁平状。分清"四呼"有利于演唱中吐字的归韵，以达到腔圆字正的目的。

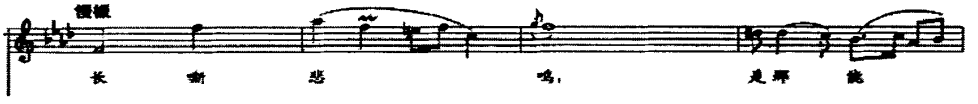
[①]张建国. 融时代激情. 抒传统韵味——谈艺术歌曲《别姬》的审美意境与润腔特色[J]. 北京：人民音乐出版社，2009 年 3 月:36 页

万方数据

通过上述对“五音”、“四声”、“ 四呼”的分析，将咬字的行腔走韵、气息的运用、及歌曲的情感相结合，便可达到“以字行腔”的歌唱。

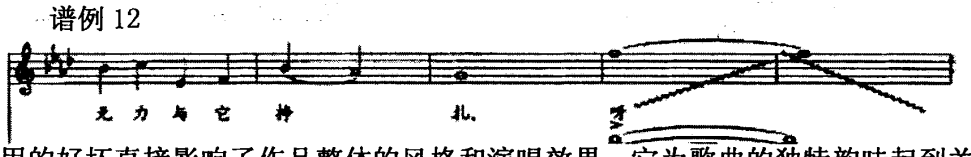
其次，分析“润腔”技巧的运用对《别姬》的演唱起着很大的作用。“润腔是中国民族声乐艺术中一种对唱腔进行润饰以获得美化、韵味以及特殊表现力的独特技巧与现象”。[②]装饰音是“润腔”的表现技巧之一。装饰性润腔主要有倚音、波音、滑音、颤音等。（谱例 11）“悲鸣”分别应用了波音和倚音，使得整个旋律更符合歌曲的戏曲风格，辅助情感的表达。波音和倚音的运用要求演唱者的气息

谱例 11



随旋律、节奏而运行，声音过渡自然轻巧。如谱例 12，上、下滑音的运用使“呀”的情绪表达到极致，“呀”是虞姬情感的宣泄和悲叹。演唱“呀”时应在强有力的气息支持下，从低到高再到低这样一个抛物线的运动轨迹运行。“装饰性润腔”运

谱例 12



用的好坏直接影响了作品整体的风格和演唱效果，它为歌曲的独特韵味起到关键性的作用。

演唱者在演唱过程中，应把“以字行腔”和“装饰性润腔”紧密联系起来，使咬字吐字更有韵味，声音更优美动听，情感表达更到位。

[②]汪人元. 京剧润腔研究[N]. 中国戏曲学院学报，2011 第 3 卷第 3 期:1 页

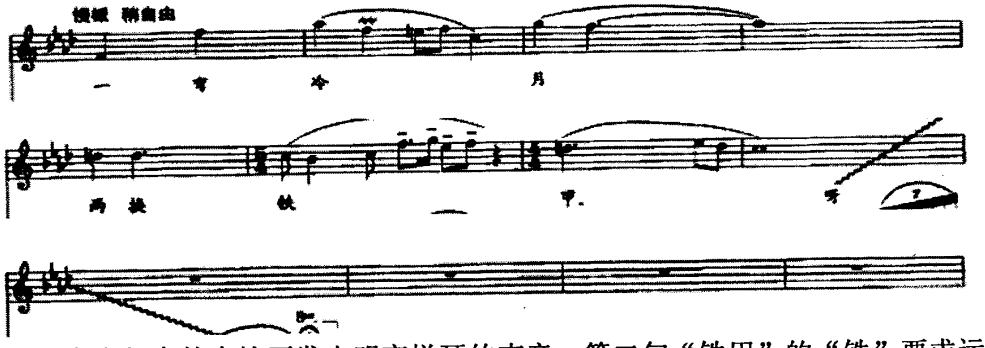
万方数据

4 戏曲演唱技巧的借鉴及难点分析

作品《别姬》的风格体现在戏曲元素的借鉴，在此作品中运用了甩腔、断腔、连腔、念白、顿音等戏曲演唱技巧，使作品的音乐更加丰富、饱满，具有独特的韵味。演唱者在声乐作品的演唱中都会遇到一些问题，这就需要演唱者运用自己的专业知识以及同导师的讨论去分析处理。《别姬》中戏曲演唱技巧的借鉴及难点分析如下：

演唱作品 A 乐段时音色要明亮而圆润，细腻而不失气势。（谱例 13）开始的第一句“一弯冷月”的“冷”的旋律线呈大连线进行，“冷”的词与旋律的搭配是“一字多音”的结构，要求运用戏曲的演唱技巧“甩腔”来表现戏曲的韵味。演唱时气息吸深，打开咽腔，挂高位置，使音与音之间连贯无痕迹，声音过渡轻盈，使

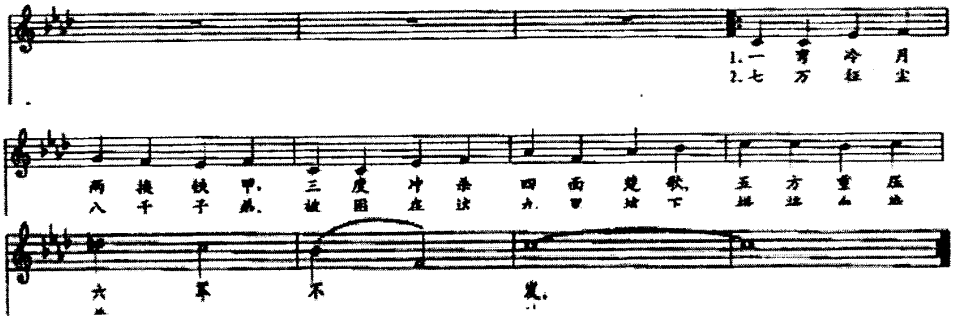
谱例 13



每个音在气息的支持下发出明亮悦耳的声音。第二句“铁甲”的“铁”要求运用戏曲演唱技巧“连腔”和“断腔”，“连腔”指声音、气息连贯如串珠似的紧密相扣，“断腔”指音与音之间的停顿。“铁”也用了“一字多音”的手法，韵母“e”在演唱时应以半声的状态起声，“e”在咬字衔接过程中要一直保持韵母的高位置发声，口腔的状态不能变，使声线统一，声音行进过程中“连腔”和“断腔”结合使用，达到声断气不断的演唱效果。

B 乐段是整曲中速度最快，词最多的部分，也是本曲中的难点部分（谱例 14）。演唱这一段时要注意节奏越快，内心节奏越稳。演唱“一弯冷月……血染黄沙”时，把戏曲中“念白”的技巧运用到这个部分，要求在咬字时铿锵有力、有头有

谱例 14



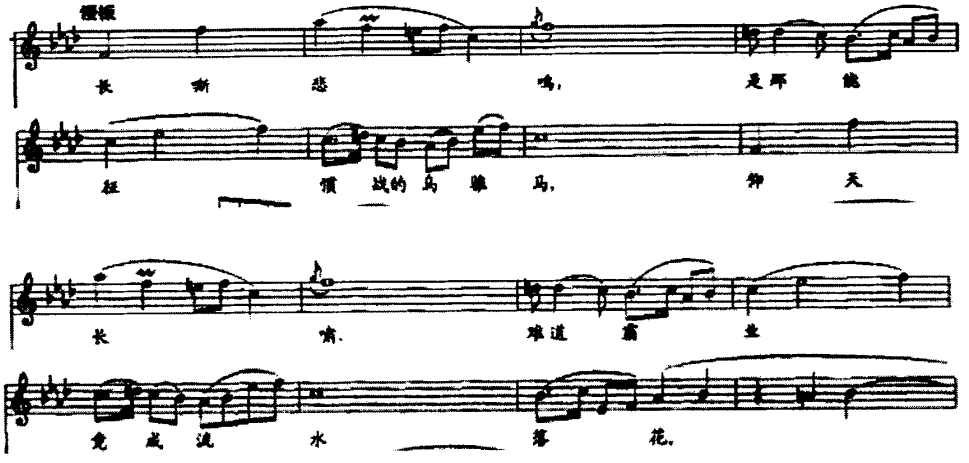
万方数据

尾、有声有调，把字的韵律、节奏的重拍、歌词的语气通过“念白”的方式表达出来，营造出危机四伏的战争场面。戏曲“念白”的表现方式在气息的辅助作用下使每一个字如“大珠小珠落玉盘”似的清晰演唱出来。

“黄沙”的“黄”在演唱中要求用“弱控”技术来表现声音的渐强，此处是这段的最高音处，也是该作品的重难点之一。要求演唱者有较强的气息控制能力，把声音从 p（弱）到 f（强）逐渐推到情绪的高潮部分，高潮时声音应饱满有气势，从而触动听者内心情感，达到与之心灵契合的效果。

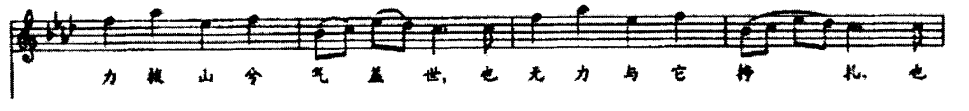
A^1乐段是抒情部分，是 A 乐段的再现扩展。这一段要求演唱者在演唱时注意力度的变化和旋律线条的连贯性，以及切分、附点节奏型的重拍与休止符的停顿，并与 B 乐段形成对比。（谱例 15）“长嘶悲鸣，是那能征惯战的乌骓马”与“仰天长啸，难道霸业竟成流水”是平行乐句。“是那”过渡到 “能征”、 “难道”过渡到“霸业”时要运用戏曲“顿音”的演唱技巧。演唱时要求保持韵母“a”和

谱例 15

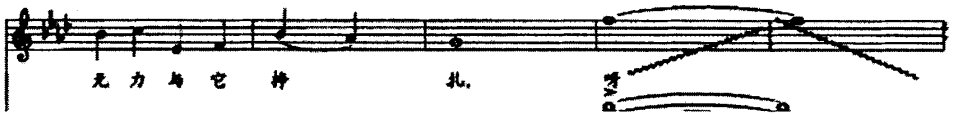


“ao”的高位置状态，演唱的效果如“是那（停顿）a”、“难道（停顿）ao”，停顿的部分保持声断气不断的状态平稳过渡，从而达到情不断、意相连的演唱效果。演唱到“征”、“骓”、“业”、“流”时需用“装饰性润腔”表现方式之一——“下滑音”来表现戏曲的韵味。这个部分要求演唱者咬字归韵，气息流畅，声音圆润细腻。演唱到“落花”的“花”时需用戏曲中“哭腔”的泣声来表现霸业失去的惆怅悲伤之感，并适当的加入上、下滑音来辅助情感的表达。“花”旋律中间的休止符运用的非常巧妙，换气时要保持旋律线条走向，使之明断暗连、意味深长。接下来是这段的高潮部分，（谱例 16）“力拔山兮气盖世，也无力与它挣扎，也无力与他挣扎”的旋律音域在三四度音程之间进行，演唱时要在气息深的基础上达

谱例 16



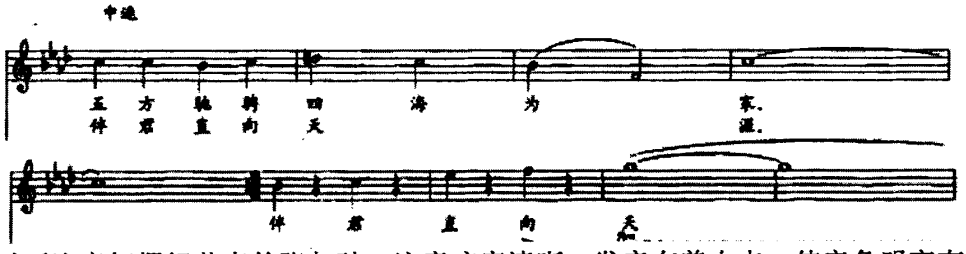
万方数据



到咬字刚劲有力、字音远播的演唱效果，把霸王力拔山兮的气势表现出来。唱到第二句“挣扎”时，注意字头喷口有力，切记不要把“挣”的韵母“eng” 唱成“en”或“e”。

B^1乐段是B乐段的再现，（谱例17）“九里垓下……伴君直向天涯”这一乐段与B乐段相同，运用了戏曲“念白”的技巧，也是此作品的重难点之一。演唱

谱例17



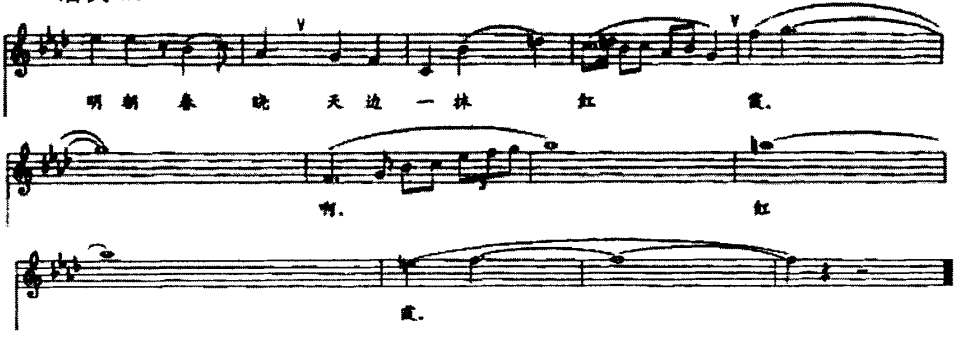
时要注意把握好节奏的张与驰，注意咬字清晰，发音有着力点，使音色明亮有弹性。“伴君直向”四字之间有休止符，要求每个字在气息的支撑下，有弹性的喷口而出，使气势加强，把虞姬以死明志的决心表现出来。

A^2乐段是整曲的最高潮部分。伴奏织体更加密集，虞姬赴死的决心更加坚定。演唱本段时要注意第一个字“碧”（谱例18）的发音，“碧”的韵母是闭口音“i”，

谱例18

演唱时要打开咽腔，挂哼鸣位置咬字。到尾声处第一个“红霞”（谱例19）两字衔接时有大换气，换气时气息要迅速吸深，把“霞”字做弱起渐强处理，把情绪推

谱例19



到结束前的一个高潮点，使演唱者有一种看到天边红霞的画面感，引人入胜。“啊”

万方数据

表现出虞姬自刎前的决心，“啊”是由低音到高音十度阶梯式的跨越，演唱时要求运用气息的控制力使声音从低音平稳过渡到高音处。结束词“红霞”的“红”是此作品最高音处，也是此作品难度非常大的地方。演唱“红”之前需要调整呼吸，换气时气息深而沉，利用气息的对抗力量使声音具有更强的穿透力。在演唱的同时要注意咬字清晰有力，把“红”的生母“h”快速肯定的喷口而出，归韵要准确，“红”的韵母是后鼻韵，不可唱成“o”,要归到韵母“ong”上。“霞”应在“红”的状态上吸气和咬字，利用气息的推动力把声音送至高位置，以强收的方式结束。

我国的声乐作品大多以歌颂党和国家为主，而《别姬》这首声乐作品的作曲家在创作题材上大胆创新，融入戏曲风格，为民族声乐注入了新的生命力。此作品是一首旋律凄美婉转又激情昂扬的歌曲，它的创作给民族声乐艺术的发展提供了较为优秀的范本，给民族声乐作品的发展带来了一定的思考。声乐的学习是一个从自然到不自然再到自然的过程。需要演唱者不断的去探索和掌握科学的演唱技巧。每个人对演唱技巧的体会都不同，我们就需要多思考，多练习，在学习中去粗取精，吸取对自己有帮助的知识来提升自己的演唱水平。

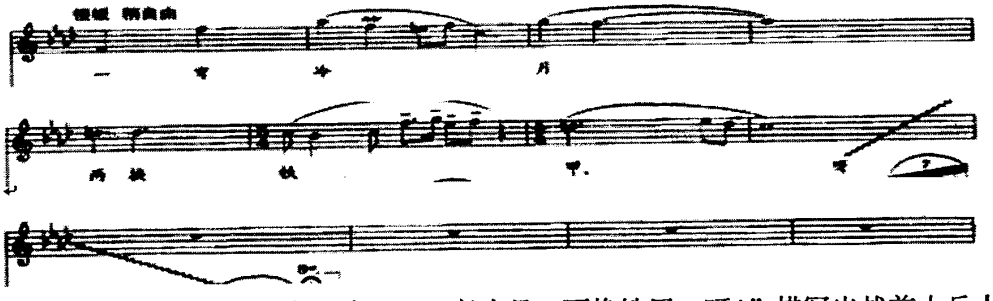
万方数据

5 情感表达

对于一个演唱者而言，把握好歌曲的内在情感尤为重要，真情演绎才能打动听众的内心。在作品《别姬》中除了对作品的创作背景、音乐特征、演唱技巧进行分析，还应该从作品的旋律、节奏、伴奏织体对情感推动的辅助作用和歌词的内涵来分析作品的情感变化，从而融入到角色中去，体会其中情绪的变化。若想要歌唱富于感染力，就要以情动人，“忘我”的歌唱。

A 乐段：引子部分音乐以慢起渐快开始，伴奏织体以不协和的音程、和弦进行，烘托出紧张的气氛；在引子结束的前三个小节，音乐渐渐慢下来，引出唱段部分。a 乐段（谱例 20）的旋律凄美悠长，描写出战争前的孤冷寂静，营造出一种狂风

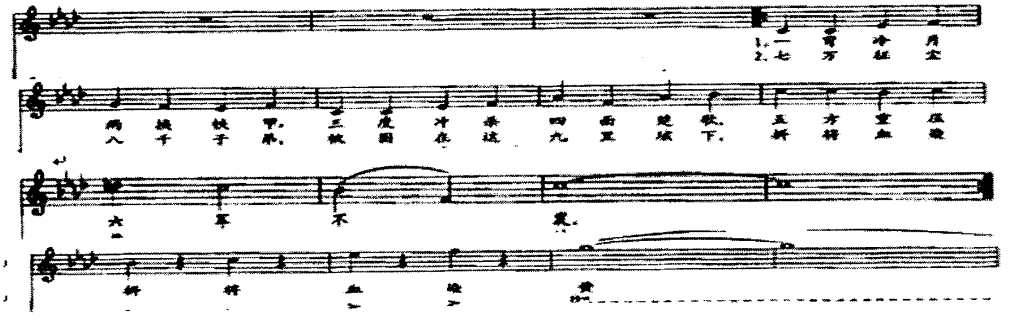
谱例 20



暴雨即将到来的前兆。此段歌词“一弯冷月，两换铁甲。呀!”描写出战前士兵人员稀少，白色的月光洒在这些士兵身上，显得更加悲凉。“一弯冷月”运用了借景抒情的修辞手法，表现了主人公虞姬内心的凄凉。“呀”是虞姬内心的悲叹。这一段的情感表达应含蓄而深沉。

B 乐段：此段运用了戏曲中节奏的表现技巧“催板”，与 A 段形成对比，内心情绪更为激动。歌词以“一到九”（谱例 21）数字递进的描写方式呈现出一场硝烟四起、四面楚歌、被困沙场、将士拼杀的场景。“紧拉慢唱”的手法给人抑扬顿挫之感。表现出虞姬经历激烈的苦战后，哀叹楚霸王面临的困局，内心悲切。随着歌词的层层递进，情感在伴奏织体的烘托下推至第一个高潮部分。

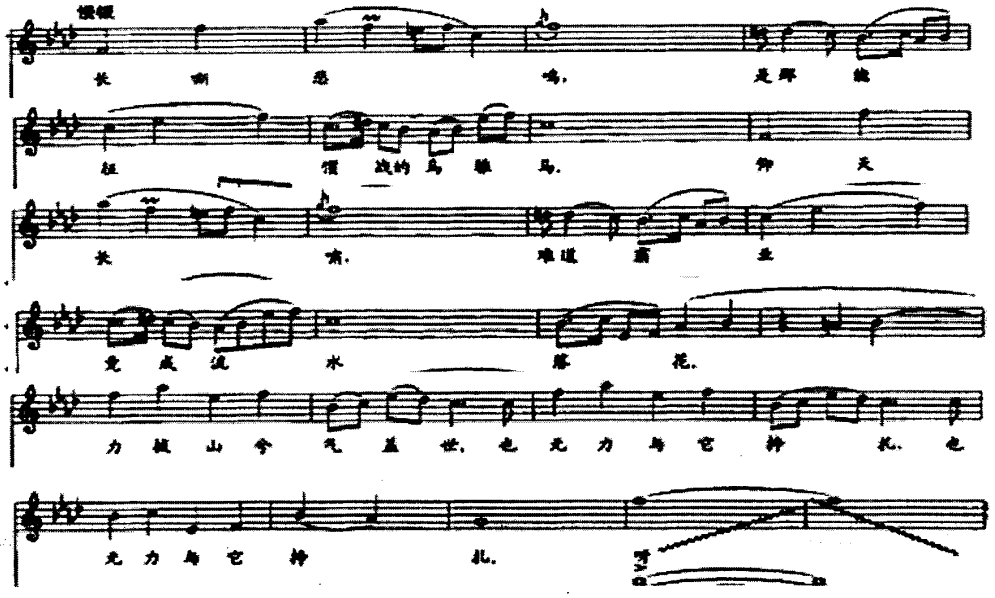
谱例 21



万方数据

A[1]乐段：整个音乐是A乐段的再现扩展，旋律的线条更加流畅舒展,与A段相呼应。（谱例22）此段的第一句“长嘶悲鸣，是那能征惯战的乌骓马。”描写了跟

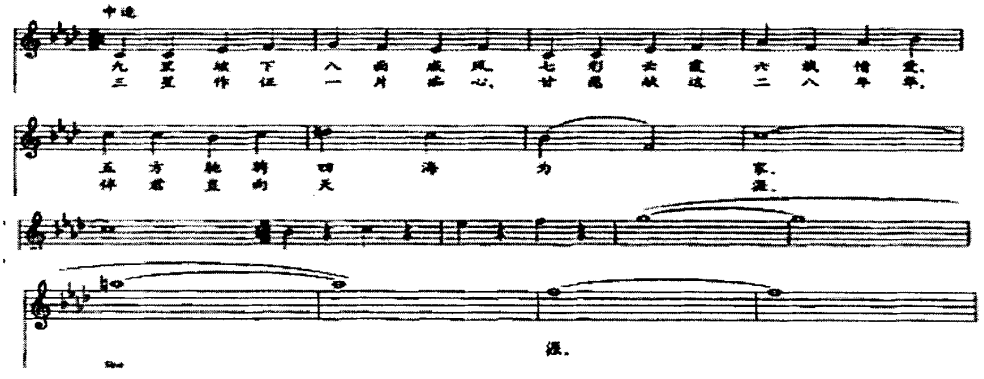
谱例22



随霸王驰骋疆场的乌骓马也感觉到霸王大势已去，在不断的悲鸣 。“仰天长啸，难道霸业竟成流水落花。”这一句运用的是拟人和借物抒情的修辞手法，表现虞姬对霸王霸业逝去的惋惜之情，为子弟兵的牺牲感到哀伤，无力与现实挣扎的无可奈何。虞姬内心的起伏跌宕以一声“呀”淋漓尽致的宣泄出来,在情感上比B段更加浓烈。

B[1]乐段：此段是B段音乐的完整再现。音乐旋律与B段相同，但是表现的情感却不相同。B[1]段（谱例 23）歌词以“九到一”数字递减的方式进行，旋律一字一音，节奏一张一弛、铿锵有力，使音乐情绪更加饱满。此段表现了虞姬愿献出年轻的生命来证明对项羽的忠诚与坚贞，也表现了虞姬视死如归和捍卫他们尊严的决心。

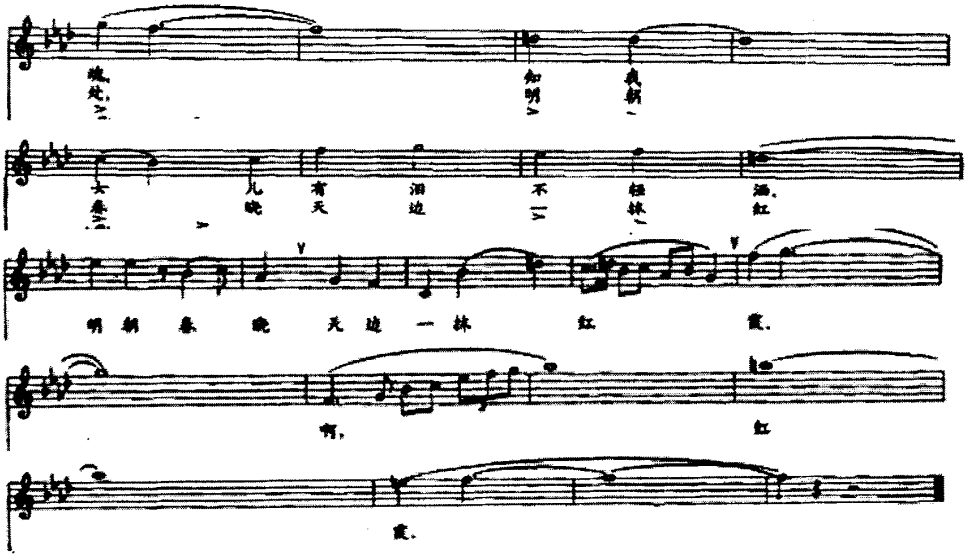
谱例23



万方数据

A^2 乐段：此段是 A^1 的变化再现，也是作品最高潮部分。旋律以大连线进行，钢琴伴奏织体更加密集。（谱例 24）从歌词“知我有泪不轻洒，明朝春晓天边一

谱例 24



抹红霞”中，感受到虞姬是一位外表柔弱，内心坚强的女性，表现虞姬巾帼不让须眉的精神和以死表忠贞的决心。情感在跳跃式钢琴伴奏的衬托下，音乐以强收的方式结束在本曲的最高潮部分。

整首歌曲以慢板快板的交替进行。每一段音乐和歌词都有不同的情感，真实的反映了虞姬当时的内心感受。整个音乐给我们真实的还原了当时的战争场面，演唱者应该把自己融入到角色中去，想象自己就是虞姬，去体会虞姬内心的情感变化。在音乐的衬托下，使演唱者身临其境，推动演唱者的表演和歌唱。

演唱者不能仅局限于歌词表面意思的理解，而需要提升自身的生活阅历和艺术文化修养，从而提高艺术创造力和想象力。同一首作品需从不同角度去分析，才能进一步理解歌词和音乐的内涵，从而更准确的表达作品的内在情感。

万方数据

6 结语

《别姬》是一首将戏曲韵味与传统民歌融合创新的优秀作品。这首作品融入了许多戏曲元素，是戏曲风格的借鉴与发展，丰富了整个声乐作品。作品中的女主人公“虞姬”是一位英武勇敢、为爱忠贞、不惧生死的美丽女性。她与项羽之间的爱情故事被世人传颂。正是由于她的坚贞不屈和为爱牺牲的精神才激发出词曲作者的创作灵感，从而创作出这首脍炙人口的歌曲。演唱这首作品时需从整体去把握，统筹全局。笔者从词曲作者的介绍及历史背景和创作意图来引出后文，深入分析作品的音乐特征，着重对作品的演唱技巧进行论述为最后的情感表达做技术铺垫。笔者研究本文缘起对戏曲风格作品的喜爱，于是对作品《别姬》的探究产生浓厚的兴趣，希望对这首作品的分析，能够提高自身的演唱表现力和分析作品的能力，并为其他演唱者在演唱此作品时提供一定的借鉴。在声乐学习的道路上，唯有不断的创新、汲取，才能将我国的民族声乐文化壮大并发展。

万方数据

万方数据

参考文献

[1]汤晓宁.歌唱艺术与实践[M].武汉理工大学出版社，2004:7-8

[2]周映辰.歌唱与聆听.中西方歌唱技术的历史研究[M].北京：人民音乐出版社，2008:65-66

[3]郑茂平.声乐语音学[M].上海出版社，2006:75-78

[4]莫丽芸.中国京剧[M].北京：人民出版社，2006:107

[5]汪人元.京剧润腔研究[N].中国戏曲学院学报，2011 第 3 卷第 3 期:5-9

[6]刘佳.戏曲艺术[M].北京：人民音乐出版社，2008:221-222

[7]沈德鹏.谈戏曲风格声乐作品演唱及教学[N].中国戏曲学院学报，2011 第 2 期:1-3

[8]杨振淇.京剧音韵知识[M].中国戏剧出版社.1991:110-187

[9]马丹.论民族演唱中的“润腔”[D].西北民族大，2010（4）:4-6

[10]兰晓薇.民族声乐润腔技法及其符号规范研究[D].河南大学，2010（5）:2-8

[11]孙黎.传统吟诵中的咬字与润腔特征在声乐演唱中的借鉴与运用.[D].中央民族大学，2011（5）：16-24

[12]林琳.论民族声乐演唱技巧在不同风格作品中的运用[D].吉林艺术学院，2013（5）:5-8

[13]张曼.情至咏叹.境致宣叙——民族声乐作品《断桥遗梦》的情境与演唱分析[N].乐府新声（沈阳音乐学院报），2010:219-220

[14]罗曼.试论京剧风格的民族声乐创作作品的演绎——以《梅兰芳》、《龙凤呈祥》和《千古绝唱》三首作品为例[D].武汉音乐学院，2010（4）:7

[15]于宏.谈中国民族声乐艺术的情感表达[D].河北大学，2007(12):11-16

[16]张建国.融时代激情.抒传统韵味——谈艺术歌曲《别姬》的审美意境与润腔特色[J].北京：人民音乐出版社，2009（3）:36-39

万方数据

万方数据

致谢

时光匆匆流逝，不知不觉已在这所美丽的学校学习了七年，早已习惯了师大清新的空气、幽美的校园环境。此时此刻，千言万语也无法表达我内心的情感。看着电脑屏幕上致谢二字，久久没有写下一个字，太多的感激无从说起。

感谢我的恩师——龚亚虹副教授。在师大就读本科时便跟随龚老师学习声乐，在毕业时有幸被保送研究生，继续跟随龚老师学习。每当在专业学习中遇到瓶颈时，老师都会不厌其烦的为我解决困难，常常悄悄的给我加课，给予我如慈母般的关怀和正能量，鼓励我面对困难要越挫越勇，让我非常感动和感激。老师那淡泊名利、正直谦逊的人格魅力感染、激励着我。是老师引领我一路成长，在我写作毕业论文期间遇到很多困惑，老师一次次的激励让我挺过这些难关，从论文的选题到定稿都注入了老师无数的心血。七年的感情，无法用言语表达，曾数次在内心默念谢谢，但谢谢二字是难以表达对老师的感激之情，唯有努力成为对社会有用的人才是对老师最真切的回报！

感谢母校给予我们幽美的学习环境，她的音容笑貌永远铭刻我们的心中。祝愿母校的明天更加美好！

感谢我的师兄师姐、同窗好友们，是你们让我感受到友谊的真挚和团结的力量。也许我们毕业后会各奔东西，但我们的感情线永远牵引着，因为我们是亲人！

感谢我的最爱的父母，是你们生养了我，二十多年以来默默无私的支持和关心着我。每当我难过无助时，你们永远是我最温暖的港湾。谢谢你们！我爱你们！

最后衷心祝愿我的老师、同学、朋友和家人身体健康、万事如意！

万方数据