

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
引 言	III
一、 选题的目的及意义	III
二、 国内相关研究综述	III
三、 研究方法	III
第一章 陆在易及其艺术歌曲	1
1.1 陆在易生平	1
1.2 陆在易艺术歌曲创作特征	1
第二章 陆在易三首艺术歌曲的演唱风格分析	3
2.1 《我爱这土地》恢弘沉重的爱国风格	3
2.1.1 音乐分析	3
2.1.2 音色运用与音乐形象	4
2.1.3 声音运用技巧	5
2.1.4 演唱中的情感生成	7
2.2 《最后一个梦》悠悠乡情的梦境风格	8
2.2.1 音乐分析	8
2.2.2 演唱处理	9
2.3 《彩云与鲜花》天真烂漫的抒情风格	10
2.3.1 音乐分析	10
2.3.2 音色运用与音乐形象	11
2.3.3 声音运用技巧	12
2.3.4 演唱中的情感生成	13
第三章 陆在易三首艺术歌曲的审美特征分析	15
3.1 题材内容的深沉美	15
3.1.1 《彩云与鲜花》——对“祖国山河”无限爱恋	15
3.1.2 《最后一个梦》——“乡音乡情”两岸统一	15
3.1.3 《我爱这土地》“情深意切”的家国情怀	16

3.2 音乐构造的张力美	17
3.3 音乐意境美	19
结 语	23
参考文献	24
附 录	26
在学期间取得的科研成果	27
致 谢	28

摘 要

艺术歌曲具有优美典雅的旋律，严谨的曲式结构，还有作曲家们制定编创的钢琴伴奏织体，更重要的是，艺术歌曲的诗词具有一定的文学性和艺术性，使音乐性与人文性相结合，所以艺术歌曲的歌词一般都是由著名诗人所作的诗歌，其高水准的诗词赋予了音乐题材的人文性和抒情性，其艺术特点是音乐与语言相融合，民族与艺术相叠加，用音乐的形式将诗歌中的优美意境表现得酣畅淋漓。

陆在易是我国新时期艺术歌曲创作领域上具有代表性的作曲家之一，他创作的艺术歌曲，具有很高的艺术价值，将我国当代艺术歌曲创作推上了崭新的台阶，被专家评价为“胸怀大爱的音乐诗人”。其创作涉及的体裁很多，其中有影视音乐、舞剧及舞蹈音乐、管弦乐、室内乐、通俗歌曲、合唱、艺术歌曲等，但数量、成就和影响最大的还是后两类。^[2]他的艺术歌曲在声乐学习中充当着较为重要的角色。

本文分为四个部分进行研究探讨。第一部分是引言；第二部分是陆在易生平及其艺术歌曲，第三部分是陆在易三首艺术歌曲的演唱风格分析，这三首艺术歌曲分别是《我爱这土地》《最后一个梦》《彩云与鲜花》，主要从音乐本体、演唱音色、演唱技巧以及演唱中的情感生成等部分进行梳理；第四部分是陆在易三首艺术歌曲的审美特征分析，首先从作品题材深沉性去阐述，其次分析音乐构造的张力美，最后分析其音乐意境美。笔者期望通过本篇论文的写作，让更多的声乐学习者了解到作曲家陆在易艺术歌曲的魅力，剖析其作品的深层内涵，为演唱者能够更快的了解作品，更完美演绎作品提供具体的理论参考。

关键词：陆在易；艺术歌曲；审美特征；演唱风格

[2]居其宏.胸怀大爱的音乐诗人——陆在易和他的声乐创作[J].人民音乐,2004(11)

ABSTRACT

Art Art songs have beautiful and elegant melodies, rigorous song structure, as well as the composers carefully created piano accompaniment texture, more importantly, the poems of art songs have a certain literary and artistic nature, so that the musicality and humanity are combined, so the lyrics of art songs are generally poems made by famous poets, and their high-level poetry gives the humanistic and lyrical nature of the music theme, and its artistic characteristics are the integration of music and language, and the superposition of nationality and art. The beautiful artistic conception in the poem is expressed in the form of music.

Lu Zaiyi is one of the representative composers in the field of art song creation in the new era of China, and the art songs he composed have high artistic value, pushing China's contemporary art song creation to a new level, and is evaluated by experts as "a music poet with great love". His creation involves many genres, including film and television music, dance drama and dance music, orchestral music, chamber music, popular songs, choruses, art songs, etc., but the latter two categories are the most numerous, accomplished and influential. His art songs play an important role in vocal learning.

This article is divided into four parts for research and discussion. The first part is the introduction; The second part is the life of Lu Zaiyi and his art songs, and the third part is the analysis of the singing style of Lu Zaiyi's three art songs, which are "I Love This Land", "The Last Dream" and "Colorful Clouds and Flowers". The fourth part is an analysis of the aesthetic characteristics of Lu Zaiyi's three art songs, first from the depth of the theme of the work, then the tension and beauty of the musical structure, and finally the beauty of its musical conception. The author hopes that through the writing of this paper, more vocal music learners can understand the charm of composer Lu Zaiyi's art songs, analyze the deep connotation of his works, and provide specific theoretical references for singers to understand the works faster and perform the works more perfectly.

Keywords: Lu Zaiyi, art songs, aesthetic characteristics, singing style

引 言

一、选题的目的及意义

陆在易的艺术歌曲共有 30 余首，但他的专辑《我爱这土地-陆在易艺术歌曲选》只精选了 7 首。每一首都是精品，都具有独特个性。《彩云与鲜花》《最后一个梦》《我爱这土地》均收录在该专辑内，这三首艺术歌曲为专辑内的所有女高音独唱作品。故而笔者选择这三首艺术歌曲为研究方向。

另外，其艺术歌曲是专业音乐会、专业音乐比赛以及声乐教学中经常演唱的经典曲目。本人在导师的精心指导下，潜心学习和研究了《我爱这土地》和《最后一个梦》这两首艺术歌曲，这两首艺术歌曲也是笔者硕士期间两场音乐会所选定的曲目，想要把作品演绎的完整，这就需要深入剖析和理解作品本身的渊源框架及风格特征。第三首研究的艺术歌曲是《彩云与鲜花》，是陆在易笔下的一首花腔女高音作品。现结合自己平时的演唱练习，尝试对这三首艺术作品进行分析和研究，以便为今后的声乐学习打下坚实的理论基础，并进一步提升演唱水平和声乐技巧，培养艺术修养和审美情感。

二、国内相关研究综述

通过对相关主题在知网上进行检索可知，以“陆在易艺术歌曲”相关的硕博论文共有 91 篇，期刊 114 篇；如：薛荣鑫的《陆在易艺术歌曲演唱探究》---以《桥》《祖国，慈祥的母亲》《望乡词》为例；以“陆在易”为关键词检索出来的硕博论文 102 篇，期刊 149 篇；以“艺术歌曲《我爱这土地》”为关键词检索出相关文献 47 篇；以“《最后一个梦》”为关键词检索出相关文献 10 篇；以“《彩云与鲜花》”为关键词检索出相关文献 6 篇；笔者进行了归类和总结，其中关于陆在易艺术歌曲方面的论文研究是较为全面的，但是对《我爱这土地》《最后一个梦》《彩云与鲜花》这三首作品的分析较为缺乏，所以笔者相对这三首作品的音乐性及演唱性进行研究。

三、研究方法

谱例分析法：通过分析谱例，对音乐作品的内容、构架、题材、表现形式等内容进行分析。

文献研究法：充分利用学校图书馆与数据库资源，检索与搜集与本论题相关的文献资料，同时对所获取的资料进行系统地分类与整理，提炼要点，在研究中反思自己就存在的不足以及继续探索新思路的途径，为完成学业论文做理论支撑。

演唱实践法：在理论研究的基础上演唱这三首艺术歌曲，结合自身演唱在实践中进行细节的具体分析，使得演唱更加科学与规范。

第一章 陆在易及其艺术歌曲

1.1 陆在易生平

陆在易，又名梓钧，1943年生于浙江余姚，中国当代著名作曲家，在艺术歌曲创作领域享有盛誉。生在南方的陆在易从小接受民族音乐文化的熏陶，学习了二胡和竹笛等民族器乐，使得陆在易的音乐创作具有民族性特征奠定了基础。陆在易于1955年进入上海音乐学院附中学习钢琴专业，并在此期间向陈泽容和汪颐年两位艺术家请教作曲专业。1967年，陆在易于上海音乐学院毕业后，直接留校任职，五年之后工作调动，到上海京剧院任职，十年内参与创作十多部京剧作品。

1981年，陆在易创作了很多举世瞩目的作品，如艺术歌曲《祖国，慈祥的母亲》，这首男高音作品具有较高知名度的同时，还被音乐类专业院校纳入声乐教材，同年创作的《彩云与鲜花》是为数不多的优秀花腔女高音作品。另外，陆先生还有艺术作品连续三届金钟折桂的记录，三首艺术作品《桥》《家》《盼》获得首届中国音乐金钟奖；2001年所创作的《我爱这土地》获得第二届中国音乐金钟奖；艺术歌曲《望乡词》获得第三届中国音乐金钟奖。同时他的诸多艺术作品成功入选“上海之春国际音乐节”，在全国范围内多次举办个人作品音乐会。

1.2 陆在易艺术歌曲创作特征

艺术歌曲是西方音乐发展到浪漫主义时期时，音乐与诗歌结合的艺术形式。德奥艺术歌曲在欧洲乃至世界艺术歌曲的发展中，占据着重要的地位。德国时浪漫主义诗歌的故乡，德奥作曲家创作了一系列浪漫主义风格的艺术歌曲，正如约马克利斯在《音乐欣赏》一书中所说：“艺术歌曲随着抒情诗的兴起而繁荣。”

2007年5月28日，中国音乐家协会、上海音乐家协会、甘肃音乐家协会、《人民音乐》和西北民族大学在兰州联合举办了首届“中国艺术歌曲研讨会”。会议期间，与会的专家学者对中国艺术歌曲体裁的界定畅所欲言、各抒己见。关于中国艺术歌曲的界定，陆在易先生所持如下观点：“艺术歌曲的体裁特征是什么呢？从它的历史来看，起码有四条：第一，是个人情感的抒发。第二，歌词都是音乐性、文学性较强的诗作，有些歌词则直接选自名家名诗。第三，往往是为指定的声部(如女高音、女中音、男中音、男低音等)而写作的。第四，伴奏部分(主要是钢琴，有时加1-2件

乐器助奏，亦可用乐队，但写法应精致)具有很重要的地位，它不是一般意义上的伴奏，而是与歌声部分相融合，成为作品整体中不可更改的有机组成部分，因此，作曲家在写作时往往对这两者同时进行构思。”^[3]

因此，艺术歌曲所应具备的基本品质：一是艺术歌曲为独唱抒情歌曲的别称，是由优秀作曲家所创作的典型艺术作品；二是泛指18世纪末至19世纪初欧洲盛行的声乐歌曲体裁，旋律优美动听，多侧重展示人的精神世界；三是诗歌与音乐融为一体，强调钢琴伴奏的重要性，且极富浪漫主义色彩。^[4]

陆在易的艺术歌曲创作，无疑是中国音乐界的一笔宝贵财富。他的作品不仅在艺术上达到了极高的成就，而且在文化融合上展现了独特的视角和深厚的功力。陆在易的音乐作品，以其独特的个性气质和创新的艺术手法，成为了当代音乐艺术领域的一个非常态存在。

首先，陆在易的艺术歌曲在文学性与艺术性的结合上表现得尤为突出。他的作品往往选取了富有文学价值的诗歌或文本作为歌词，通过音乐的二度创造，赋予了这些文学作品新的生命和情感表达。这种文学与音乐的结合，不仅丰富了艺术歌曲的内涵，也提升了其艺术价值。

其次，陆在易在音乐创作中巧妙地融合了西方音乐技法与中国民族音乐情韵。他不仅精通西方的音乐理论和作曲技巧，同时也深谙中国民族音乐的精髓。在作品中，他能够灵活运用西方的和声、对位等技法，同时又恰到好处地融入中国民族音乐的旋律和节奏，使得作品既有西方音乐的严谨性，又有中国音乐的灵动性。再者，陆在易的艺术歌曲在表现手法上，既有古典意境的追求，又不失现代气质的展现。他的作品在保持传统音乐美学的同时，也不断探索和尝试新的音乐语言和表现形式，使得作品既有古典的韵味，又不失现代的美学。

最后，陆在易的艺术歌曲在创作上的大胆尝试和创新，使得其作品具有了独特的个性和魅力。他不仅在音乐上追求创新，在表现形式上也不断突破，使得每一首作品都充满了新鲜感和艺术的探索精神。综上所述，陆在易的艺术歌曲是中国音乐艺术的瑰宝，其作品在音乐性、文学性、民族性以及现代性的融合上达到了高度的统一。陆在易的艺术歌曲创作，为中国音乐艺术的发展做出了重要贡献，是我们深入研究和欣赏的艺术典范。

[3]李曙明.窈窕淑女 琴瑟友之一——“中国艺术歌曲研讨会”综述[J].人民音乐,2007(07):27.

[4]孟卓,徐敦广.中国艺术歌曲概念界定与形态特征[J].学术交流,2018(04):158.

第二章 陆在易三首艺术歌曲的演唱风格分析

陆在易的艺术歌曲有一位“御用”女高音，就是郭森。她是我国抒情花腔女高音歌唱家，也是瑞士苏黎世歌剧院至今签约时间最长的华人女高音独唱演员。郭森是陆在易艺术歌曲《我爱这土地》的首唱，并先后演唱了陆在易其他艺术歌曲《最后一个梦》和《彩云与鲜花》等。可见作曲家在郭森处理其作品的高度认可，这三首艺术歌曲均以郭森的演唱版本为参考进行研究。

2.1 《我爱这土地》恢弘沉重的爱国风格

2.1.1 音乐分析

该作品为并列单三部曲式，曲式结构图如下：

结构部位	引子	A	B	C	间奏	A1	B1	间奏	C1	Coda
乐句		a a1	b b1 b2	c c1		a2 a3	B3 b4 b5		G2 c3	
小节数	9	5 5	7 6 8	5 5	13	5 5	7 6 8	2	5 5	17
调性	bG				A	bG	A→bG	bG		

以上图表描述了这首关于音乐作品的结构和特点，具体分析了作品的不同部分以及它们之间的联系和转变。这首作品的编曲巧妙，通过不同的乐段和乐句展现了丰富的情感和音乐性。下面对该作品结构进行详细的解读。

引子部分（1-9小节），主调降G大调，节奏型4/4、5/4拍，点明主题，柱式和弦与分解和弦结合的钢琴伴奏，突出气势恢弘的音乐色彩，为演唱者的融合做铺垫。

第一唱段（10-51小节），由A（10-19小节）、B（20-40小节）、C（41-51小节）三个部分组成。A部分为平行乐段，分a和a1两个乐句，5+5的句式结构。10-14小节以主调和弦的半终止结束；15-19小节以主调主和弦的终止结束。B部分由3个乐句构成，b1、b2和b3，每个乐句又分为两个短分句。C部分（41-51小节），采用自由节拍，2/4、4/4、5/4的节拍，节奏和速度都稍自由，以主和弦根音结束第一唱段。

第二唱段（63-105 小节），分为 A1、B1、C1 和 Coda 四个部分。A1 部分开始由降 G 大调转为 A 大调，是第一唱段 A 部分二度的向上级进。后在 66 小节转回主调。Coda 部分（105-118 小节），是歌词的延展性部分，也是全曲的高潮部分。句末的四个小节钢琴伴奏对应前奏部分，强调主题。

作曲家参照歌剧咏叹调完成该首作品，其复杂的和声架构，不羁的句式结构，层叠的伴奏织体，还有第二唱段使得全曲升华的转调，激情澎湃的歌唱旋律，创作出集创造性、戏剧性和抒情性于一体的艺术歌曲。

2.1.2 音色运用与音乐形象

《我爱这土地》整首作品气势恢宏，前后段旋律幅度变化较大，情感变化多样，具有很强的音乐张力。音色在整体基调上符合沉重的、中速的、抒情且浓烈的大调色彩，贴合作者在激情奔流中涌动着强烈的悲剧音乐形象。在细节处理中，每个乐句的表达也有略微不同。

作品第一唱段 A 部分以第一人称主人公口吻诉说着对祖国的热忱情感，音色表现是趋于平淡的，是一种缓缓诉说的暗淡色彩。第一唱段中 B 部分的两个“这”这里的音乐力度逐渐增强，再结合两个“这”字之后六度关系音程的后十六节拍附点音符，音色应当是带有弹性且逐渐明亮，且带有深沉性的声音色彩，表达了主人公对祖国“暴风雨”与“悲愤的河流”、“温柔的黎明”与“激怒的风”等对比性的音乐形象刻画中，交织着作者浓烈沉重的爱国情怀。到 36 小节“和那来自林间温柔的黎明”之后音乐力度由 f 缓缓转向 mp，音色逐渐消沉和迷离，缓缓陈述了对祖国未来的忧患。（参见谱例 2.1）。

谱例 2.1

第 41 小节“然后我死了”音乐速度是稍慢、稍自由的，音色应该趋于朗诵般的沉寂与轻柔。47 小节音乐力度由 p 转向 48 小节紧凑而果断的 mf，最后用及其深切感

人的句子“因为我对这土地爱得深沉”点出主题，塑造出了具有强烈悲剧意识的爱国之情的音乐形象。

105 小节后的 Coda 部分，引亢高歌，整个作品的高潮部分，音色应当是嘹亮且激动的，对祖国涌动着的强烈和复杂的心情在这一刻全部在释放，该段落创造性的对歌词进行了延展，深化了音乐形象。

2.1.3 声音运用技巧

“我崇尚自然的歌唱，不喜欢身体，特别是声带过于着力。我认为声音的建设就是制造声场，身体是靠山、是反射板。歌唱的声音就像拉弓射箭，只拉弓不射箭或是只射箭不拉弓都不行，反射要直接打到一个点上，喉部（肌肉）力量紧张是歌唱的‘绝症’”。^[5]郭森曾在采访中这样表述。郭森的腔体是纯正的美声腔体，大气流畅的线条感，和通透明亮的音色是其最大特色。气息的控制和运用决定了声音的音色和弹性。良好的气息是歌唱的根基，只有拥有良好的气息支撑才能够为正确的歌唱打好基础。陆在易先生的作品有着比较深刻的内涵，因此对于气息要求是较高的，合理的运用好气息，才能够达到完整的演唱效果。笔者研究发现，郭森在唱法上虽以美声为主，但却采用了中国艺术歌曲的发声和断句处理方式，在关键性的韵脚处都做了重点归音和重点归韵。如第二句“我也应该”“用嘶哑的喉咙”“歌唱”这一句中“应该”和“歌唱”进行了断句的归韵处理；“这无止息”“吹刮着的”“激怒的风啊”这里的重点归音处理“息”“的”“啊”。（参见谱例 2.2）

[5]《因为我对这土地爱得深沉》-访著名花腔女高音歌唱家、中国音乐学院特聘教授郭森——歌唱艺术 2021.5.05(12)

31
林 间 温 柔 的 黎 明, 这

33 *cresc.* 无 止 息 *f.* 吹 刮 着 的

35 *mp* 激 怒 的 风 啊, 和 那 来 自

谱例 2.2

另外，更具特色的是在陆在易曲目处理中还有戏剧性的情绪转折等细节处理，如郭森在处理“温柔的黎明”与“然后我死了”中间其作品的丰富层次以及钢琴伴奏的潺潺流动，将这两句进行了很好的衔接，“然后我死了”像是独白，更像是朗诵般地诉说给听众，完全地将自身融入到作品中去，把自己设想成艺术歌曲的主人公，很自然的跟钢琴伴奏融为一体，诉说着悲惨的境遇，倾诉着爱国的情怀。

《我爱这土地》速度为有节制的中速，咬字就需要柔和一些，抒情一些，不能够咬的太死，太重，不然会影响歌唱腔体的保持，声音要具有弹性。所有歌词中的文字要和音乐中的旋律进行完美融合。歌唱就是有表演的朗诵，这就说明，在歌唱时想要将文字全部发音清晰，就需要以朗诵为前提的练习。准确地将每个文字的发声都达到归韵的标准，逐字推敲，适当的调整气息，深入语境，体会作品的语言及语气。但是由于中文的汉字声母和韵母的组合，会出现特殊的咬字情况，不能够逐一且清楚地去进行咬字发声，这种情况，就可以特殊对待。前提是在保证发声腔体不变的情下，腔体内的稍作调整。例如“悲愤的河流”中的“流”字，就需要与“河”字保持腔体统一的同时，做到口腔内的轻柔转换，然后马上归韵，保证声音的统一

第二章 陆在易三首艺术歌曲的演唱风格分析

性。还有“这无止息吹刮着的激怒的风啊”的“息”字。也是同样方法处理，保证作品的完整性。“和那来自林间温柔的黎明”在这一句中的“间”和“明”，“jian”和“ming”都要咬的很抒情很温柔，不需要“字正腔圆”的去咬清晰。（参见谱例 2.3）

37
林 间 温 柔 的 黎
明.....
39 *dim.* *rit.*

谱例 2.3

陆先生的艺术作品是充满内涵的抒情诗，它不是简单的歌唱，而是抒发一种情怀。

2.1.4 演唱中的情感生成

演唱情感的生成是声乐歌唱者必须具备的基本能力，如若只有演唱技巧而没有演唱情感，那么作品的表现力一定是单薄且没有灵魂的。情感生成是在对声乐作品进行认真了解的基础上，正确剖析作品的音乐情境，探索作者的创作脉络，深入领会音乐的内容和情感。

演唱者在演唱中要学会塑造作曲家表达的音乐场景，对歌曲中音色运用，速度与力度的具体表述，音乐语调的把握，以及正确理解和表达作曲家要展示的音乐世界。细节的把控也要合理安排。

另外，《我爱这土地》这首曲目以拟人化的第一人称口吻展开的，第一唱段 A 部分演唱时要把自己设想成嘶哑歌唱的“小鸟”，纵情歌唱。虽然第一句以 *mf* 进入，但是在演唱时要缓慢平稳。B 部分是 A 部分的感情递进，后十六和六度音阶的乐句开场，音乐情绪要开始激动起来，要描绘出主人公在游历破碎山河，看遍满目疮痍

的国土后悲愤的音乐基调，B 部分句末音乐力度由 f 转向渐强再转向 mp，由强到汹涌澎湃再慢慢过渡到渐弱，为 C 部分做铺垫，演唱时要将情感分层，适当加入身体肢体语言，音乐语境应当是描述了主人公看到破碎山河后带着美好的期许与祖国共存亡的心境。C 部分“然后我死了”，向往着美好的黎明死去，这部分语速稍慢，稍自由，整体语调轻柔，眼神要望向最远处，给人如梦似幻的音乐情境，诉说了对祖国沉甸甸的爱已然落地。钢琴间奏部分先是恢弘的主题旋律，再缓缓转向潺潺流水的诉说情境，为第二唱段做准备。第二唱段开端的乐句转调，演唱时需要给人层层递进的，纵情歌唱的音乐语调，比第一唱段的感情要更加深沉热烈，音量可适当渐强。副歌部分的“啊”，情绪最为饱满和激动，这时候需要积极调动全身的歌唱肌肉，引亢高歌，宽广而充分的表述主人公深沉的爱。

另外，想要完整演绎艺术作品，在声乐的演唱中应尽可能多的带动歌唱肌肉力量和搭配恰当的肢体语言，艺术作品才能够展现和还原作者笔下的美感。

中国艺术歌曲之意趣，在“意”不在“形”，陆在易的艺术歌曲更是具有鲜明的音乐美感，这与作品创作中的意境美、语调美还有演唱者的情感推动密不可分。

2.2 《最后一个梦》悠悠乡情的梦境风格

2.2.1 音乐分析

《最后一个梦》是一首带再现的单二部曲式结构，曲式结构图如下：

结构部位	引子	A	间奏	A1	B	Coda
小节数量	5	8	2	7	7	5
小节数	(1-5)	(6-13)	(14-15)	(16-22)	(23-29)	(30-34)
调式	降 e 羽五声调式					

该作品一共分为 5 个部分，分别是引子、A 部分、A1 部分、B 部分和 Coda。歌曲采用 4/4 拍节奏形式。

引子部分（1-5 小节），前奏部分通过作品主旋律的变化再现缓缓进入主题，运用了简单的五个分解和弦，带入密密绵绵的思绪和惆怅，营造出主人公设想的唯美梦境，给人无限遐想。

A 部分（6-13 小节），柔和且含蓄的点明了主旨，描述了梦境中亲人骨肉相逢的场景。钢琴伴奏织体运用简单的小节式柱式和弦，凸显声乐表演部分，似要将梦境娓娓道来的诉说。

第二章 陆在易三首艺术歌曲的演唱风格分析

A1 部分（16-22 小节），两小节间奏部分进行前奏的简单再现后，进行了 A 部分的变化再现。这一部分的音乐节奏是稍快，稍流畅一些。钢琴伴奏对唱句部分进行了唱句间隙的补充，力度较 A 部分强一些。

B 部分（23-29 小节），B 部分由 b 和 b1 两个乐句组成，b 部分音乐力度变强，思念的情绪在这一刻得到爆发和释放，b1 部分后两句速度减慢，进入尾声。

Coda（30-34 小节），柔美舒缓，两小节作者很巧妙的用“嘤”音作为歌曲的结尾，气息控制下的弱音飘到远方，传达到远方的思念，对应了主题的梦境。钢琴伴奏对应前奏，给人梦境消逝的唯美感。

2.2.2 演唱处理

演唱处理主要包含气息、咬字、音色及情感生成等基本处理。《最后一个梦》用一词一音、言简意赅地描绘了梦境中跨越海峡，它有一个突出的音乐语言特征“有控制的激情”。抒情主人公喃喃自语，在看似平静的诉说，却饱含着难以言传的悲凉之情。音乐语境是安静地、纯真地。

首先，演唱者在开场前应调整呼吸，并保持身体平稳。第一乐句音乐力度由 *mp* 进入，描述了渐入梦境的场景，宜用柔和和舒缓的音色，开始演唱后运用气息的流动性来推动声音，缓缓调动身体各个部位对作品的参与，每个乐句之间都要有声断气不断的流动性。《最后一个梦》这首作品整体气息的配合尤为关键，暗淡的音色需要气息源源不断的支撑，声音才能够立体和生动。之后“重阳糕，端午粽”音乐力度渐强，演唱时要区别于第一乐句，（参见谱例 2.4）在梦境中展望未来的遐想。直至 23 小节的副歌部分，音乐力度表现为 *f*，情绪到达最高点，音色适宜更加圆润和明亮一些，突出期待的情绪和想要迫切实现梦境的愿望。

9
骨肉喜相逢, 重阳糕, 端阳粽, 乡土情意浓,
mp cresc. *cresc.*

谱例 2.4

其次，整体咬字需要有统一且规整的腔体，如“重阳糕”的“gao”咬字需要将字咬到腔体中去，削弱元音，将辅音带入腔体。如作品中“海峡”的“xia”是副歌部分前两个音，（参见谱例 2.5）而且音乐力度渐强，这就需要咬字时，将字头轻轻放下，然后迅速规韵，回归原本的腔体。这样处理下的歌唱作品，具有歌唱统一性，既有纯正的美声科学唱法，又兼顾了文化部分中国文字的咬字，二者才能真正达到听觉的和谐与统一。

谱例 2.5

最后，全曲始终在围绕梦境中去诉说的音乐语调，因此情感表达需要控制适度，以简胜繁，举重若轻，反而更能够以非凡的感染力撞击到心灵深处。

2.3 《彩云与鲜花》天真烂漫的抒情风格

2.3.1 音乐分析

这是一首单二部的曲式作品，曲式结构图如下：

结构部位	引子	A	B1	B2	Coda
乐句		a a1	b b1	b b2	
小节数	(1-7)	(8-19)	(20-27)	(28-35)	(36-47)
小节数量	7	12	8	8	12
调性	g 小调		bB 大调→g 小调	bB 大调→g 小调	g 小调

《彩云与鲜花》曲式工整，结构简单，由五部分构成。分别是引子、A 部分、B1 部分、B2 部分和 Coda 部分。

引子部分（1-7 小节），g 小调主旋律，钢琴伴奏强调主和弦音调，引出歌曲意

境，结束于 g 小调属七和弦上,最后两小节

A 部分（8-19 小节），g 小调主旋律，由 4+7 两段乐句组成，伴奏织体多停留在主调和弦上，音乐情绪是含蓄的，凸显演唱者轻盈且亲切的问候主调。结束于 g 小调主和弦上。

B1 部分（20-27 小节），降 B 大调主旋律，由 b 和 b1 两个乐句构成，b1 部分转向 g 小调，伴奏织体跟随主题音调走向丰富。音乐术语是快板，向往的，充满希望的。表现了作者见证祖国美好山河的欢快和激动。

B2 部分（28-35 小节），降 B 大调主旋律，是 B1 部分的变化再现，调式走向也一样。

Coda(36-47 小节)，g 小调主旋律，出彩的华彩花腔唱段，唱出了放飞自由与真挚的情感。

2.3.2 音色运用与音乐形象

歌曲《彩云与鲜花》在 A 段中,含蓄内敛的音乐术语，需要运用柔美线条且舒缓的声音去表达，仿佛主人公内心的独白。“山想清泉树想春,姑娘啊姑娘你想什么?”中“山”字需运用闭口音开口唱的同时保持子音的清晰,气息要沉下来,挂高头腔位置,笑肌提起,声音要有连贯柔美的声线，起音要自然，以气带声的方式缓缓融进伴奏中。演唱“春”字时要保持腔体不变，“娘”“你”字的倚音效果是在强调,在咬字方面都更侧重于“a”的发音,表示咬完字之后，迅速归韵到“a”上，保证腔体的统一。（参见谱例 2.6）

13 rit.

树想春, 姑娘啊姑娘 你想什么? 你想什么?
 树想春, 姑娘啊姑娘 你想什么? 你想什么?
 m.s.

谱例 2.6

第二乐句的“姑娘”旋律呈下滑趋势，与第一乐句的“姑娘”呈对比和呼应，需要运用蜻蜓点水的语境去表达抒情柔缓的情境。A 部分结尾减慢减弱，要演唱出亲切安静的语境。B 段的演唱特点是声音要带有弹性，B 部分的音乐速度突然加快，要演唱出活泼俏皮的感觉，带有附点的八分音符升华了音乐语境的愉快和动感，弹性的声音要求演唱者吐字清晰，注意音乐力度的变化。如“我想变成彩云”就要求演

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/028124064123007005>