

艺术歌曲《山中》的演唱特点

李梓溢

(吉林外国语大学 吉林 长春 130000)

【摘要】《山中》是中国艺术歌曲中经典之作，不仅仅旋律优美，诗情画意。而且具有浓郁的中国戏曲创作风格，深受广大学者和国民的喜爱。作为早期的作曲家，陈田鹤所创作的这首《山中》对中国的艺术歌曲发展具有深远的意义。本文从《山中》的旋律、曲式、和声、伴奏等方面分析作品；通过歌词、咬字、气息、润腔等方面探究如何演唱和诠释好作品。徐志摩、陆小曼、林徽因的感情承受着“市谣”压力。一首《山中》的诗词抒发了作者的思念和犹豫。

【关键词】《山中》；艺术歌曲；演唱分析

一、《山中》音乐分析

(一) 旋律特点

陈田鹤后期民族意识崛起，大量的为中国古诗词谱曲。《山中》这首艺术歌曲的旋律平和、淡雅。十度以内的音域范围创作，不会显得突兀有跳进。

第一部分a段，而乐谱上的“*Andante molto cantabile*”（稍慢的 如歌的行板），在整体旋律布局方面，陈田鹤运用了一字一音的创作手法，因而显得旋律的起伏不大，凸显出曲调淡雅、幽静的风格特点。

第二部分b段，速度变化成*Allegretto*（小快板）。流动的伴奏织体（分解和弦）与渐渐上行的旋律相呼应，使音乐推向高潮。B段部分也是整部作品最为激情部分。

(二) 曲式与调式

这首作品是一个带再现的单三部曲式：A-B-A1，前两小节为前奏。

(1-18小节)为A部分——第一部分。3/4拍子；每句4小节的方整结构(4+4+4+4)，旋律优美是标准的起、承、转、合段落。旋律起伏舒缓，向上级进，偶尔出现的跳音也跨度不大，具有较强的连贯性，并且突出了五声调式的特性。伴奏是和弦形式的三连音，体现音乐律动，衬托出夜色下庭院的宁静，仿佛月光洒在安静的庭院中^[1]。

(19-29小节)为B部分——第二部分。6/8拍子；以两个乐句体现。其中旋律上有一处转调b A 大调转至E 大调，紧接着又回到主调上。不断的属到主来确立着调式调性，增加了音乐的推进力，随后的八度的跳进是这段旋律特点，把音乐推向了高潮。

(30-40小节)为再现部分。3/4拍；旋律、速度都是模仿A部分，调式调性回到A部分，旋律上更加轻柔、抒情。

(三) 和声特点

和声是音乐作品中的重要组成部分，它决定了整个作品的基调和调性。不同的调式调性所演奏出来的和声音响效果也是不同的，大调的和声效果明亮、宽阔。小调的和声效果温婉、暗淡^[2]。

二、《山中》的演唱分析

(一) 歌词分析

《山中》

庭院是一片静，听市谣围抱。
织成一地松影，看当头月好！
不知今夜山中，是何等光景。
想也有月有松，有更深的静。
我愿攀附月色，化一阵清风。
吹醒群松春醉，去山中浮动。
吹下一针新碧，掉在你窗前。
轻柔如同叹息，不惊你安眠！

只看诗词从文学角度看待和分析其艺术性，简单明了表达了徐志摩本人的思想感情了解词作者所抒发的情感，研究其中背景内涵，才能更好的传递真实情感。《山中》这一诗词的创作背景是：徐志摩对林徽因的情感表达。宣泄他对恋人的温婉、含蓄的情感。诗词的起承转合，作品的逻辑构建，能提高对艺术歌曲《山中》大致的整体风格的把握。

歌词第一句“庭院是一片静，听市谣围抱。织成一地松影，看当头月好！”

作者写到的「庭院」里的景色，想到了自己与陆小曼、林徽因的三人情感。社会上「市谣」所「围抱」，其实是在写社会舆论的压力。又跟前面的「一片静」看上去形成了强烈对比。

歌词第二句“不知今夜山中，是何等光景。想也有月有松，有更深的静。”作者思念着「山中」的恋人，借此景色，睹物思人，景与景的相互对应。含蓄的表达了作者的牵肠挂肚。由“庭院是一片静”到“有更深的静”，层层递进，层层抒发对林徽因的思念。

歌词第三句“我想攀附月色，化一阵清风。吹醒群松春醉，去山中浮动。”进一步利用「月色」等景象抒发内心情感，多么想像清风一般来到恋人林徽因的身边，歌词里的春风好比作者春心荡漾，在山中浮动，表现了徐志摩对林徽因迫切的冲动，无时无刻不在克制。

歌词第四句“吹下一针新碧，掉在你窗前。轻柔如同叹息，不惊你安眠！”迫切的思念到如此小心地吹下一针新碧，这样微不足道的声响就像作者抑制住的情感发出的叹息，不舍打扰林徽因。回归“静”从而回归到了对恋人的思念。

(二) 咬字吐字

中国的汉字文化历史深远，不仅仅是“四声”。在国粹京剧里面更是讲究“十三辙”，针对汉字的元音与辅音建立了基础的理论。在这一理论里，将中国的文字大概分成了三个组成部分：声母、韵母和声调。其实，这就是国际上所说的元音和辅音了。而略有不同的就是声调的不同，出现了汉字里的“四声”。

(三) 气息运用

歌唱时需要的是声带的震动，气息的合理运用才能使得声带震动发出美妙的声音，气息就是“源动力”，给予演唱者动力。没有稳定的气息支撑就没有好的声音。完成艺术作品时抒发情感，表现喜怒都是运用气息来完成的。

具体的呼吸方法有很多，比如：腹式吸气和胸式吸气和等，随着世界上美声流派越来越多，歌唱技巧也就不断的更新换代，因为五花八门种类繁多，笔者在此不一一说明了。最为大家所承认的正确的吸气方法仍然是腹式吸气。腹式吸气时吸气比较“深”，能更好的运用气息。使它最自然、最舒展。

“看当头月好”中的“月”字，对气息的下沉尤为的重要。由于“看当头”这三个字的声母都是“k”“d”“t”的爆破音，音色就很好把控。“月”字往下跳进的浮点演唱就特别的困难，“yue”这里的声母没有发挥作用。演唱者很难完成声带闭合唱出音色。所以我们应该运用气息在腔体间的流动，让胸腔和头腔产生一种共鸣，发出更加圆润宽广的声音。

结语

在众多作曲家陈田鹤是一名深受大家喜爱的，他的作品风格明显，具有流动性，这首《山中》是他早期的杰作。这个时期他所创作的作品具有浓厚的西洋风格特点。在为徐志摩的诗词谱曲中，部难看出陈田鹤的良苦用心，不仅仅是一首爱情诗词那么简单，还要流露出对爱情的向往，对世俗的顾虑。作者陈田鹤还运用的戏曲的手法特点加以润色，使其具有民族性艺术歌曲。这种中西结合的大胆尝试让我们学习至今，足以说明研究这首歌曲的深远意义。

参考文献

[1] 赖舒妮. 清风吹新碧 相思月窗前——陈田鹤艺术歌曲《山中》的音乐特征与演唱分析[D]. 2009.

[2] 郝建军. 《诗乐相融 古为今用》——20世纪20-40年代古诗词艺术歌曲在声乐教学中的运用[D]. 山东师范大学, 2007.

新媒体环境下奥尔夫教学在音乐课程中的运用探研

陈军

(西安理工大学附属小学 陕西 西安 710048)

【摘要】随着科技的不断创新和进步，新媒体环境下的音乐教学就是通过软硬件的有机结合，为学生提供方便生动的音乐教学。在新媒体技术的支持下，提高课堂趣味性，可以提高课堂的趣味性，给音乐学习带来生动的体验。教师应在教学过程中注重教学实践，提高学生的音乐感知能力；创设互动课堂，培养学生的音乐审美能力；熟练运用新媒体，培养学生的创新意识。

【关键词】新媒体环境；奥尔夫教学；音乐课程；运用

引言

奥尔夫音乐教学法在小学音乐课堂的运用，可以实现素质教育改革，提高学习音乐的效率。小学课堂相对于小学课堂更具灵活性，学生有一定的音乐基础，对音乐的理解力也比较强，有效地运用奥尔夫音乐教学法可以提高小学生音乐的基础水平。所以，奥尔夫音乐教学法就要求教师不断提高自身的教学水平，创新教学的方法，联系实际进行教学，让学生在宽松的氛围里开发自己的创作潜力、掌握知识

点，并对音乐产生兴趣，为未来的人生规划提供参考。同时，教师要做好奥尔夫音乐教学法的本土化，将其与小学课堂的实际相结合。

1 当前小学音乐课堂教学中的不足

1.1 小学音乐课堂对音乐教学不够重视

应试教育背景下的音乐教程在小学不是很受重视，部分师生忽视音乐教育，只是把音乐课当成休闲辅助的课程看待。一些学校教学课堂上的音乐器材也很少，