

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，层层地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，

除钢琴外很少配备其他乐器，如架子鼓、小提琴、大提琴等，音乐课程的丰富性和多样性不足。虽然现在在很多小学音乐课都配有专门的音乐教室，但是教室活动范围小，不利于开展奥尔夫音乐教学法。

1. 2小学音乐教师教学活动形式化

一些小学音乐课堂的教学模式是教师带领学生根据课本边唱边学，除了识谱教育之外，其他的声乐训练很少甚至是没有的，教师按部就班地上完课本上的内容，没有针对学生的多样考核形式，亦缺少对课堂效果的综合评价，学生的学习效果并不好。这样的课堂里，音乐教师很少能结合多种乐器进行教学，教学形式也较为刻板，可能会使部分学生产生厌学情绪。教学活动形式单一与长期忽视音乐教育的观念有直接关系，要从根上对其进行解决。少数学校的音乐教师甚至不是相关专业出身的教师，而是其他任课教师兼职，体制上的不重视，也会影响学生对音乐的兴趣。

2 新媒体环境下奥尔夫教学在音乐课程中的运用探研

2.1注重教学实践，提升学生音乐感知力

新媒体环境下的奥尔夫音乐教学，在讲授知识、培养学生音乐素养的同时，注重推动学生身心健康成长。在音乐学习中，学生难免会有害羞的心理，因此，教师应以大方热情的姿态来引导学生，帮助学生调整好心理状态。奥尔夫音乐教学认为音乐是人本能的一种需要，是享受快乐的过程，并不单纯学习熟练技巧，而需要心理和环境的宽松自由。

2.2打造互动课堂，培养学生音乐审美能力

教师应遵循奥尔夫教学尊重个体本性的思想，打造趣味互动的声势训练课堂，善于发掘学生的个性特点，并结合新媒体形式引导学生在轻松的环境中掌握音乐知识。例如，在人教版八年级上册“环球之旅——非洲与美洲”教学中，教师可以创设游戏情境，激发学生学习兴趣，提高学生参与度，让学生通过跺脚、捻指或拍手等方式学习音乐节奏。在这一过程中，教师要引导学生对动作进行创编，让学生以自身的理解来表现音乐。还可以通过互联网搜索并播放非洲艺术节的视频，让学生直观体验非洲音乐与舞蹈的魅力。教师要引导学生认识伴奏乐器——非洲鼓、马林巴，可在网络搜索相关乐器的图片与功能介绍进行展示，引导学生进行拍手练习，将歌曲的基本节奏打出来。要通过投影展示歌曲的谱子，讲解声势谱的表现形式，让学生在欣赏视频的同时，尝试用不同的形式来表现声势谱。通过声势训练和互动学习，学生了解到非洲音乐的特点，以及舞蹈动作随意、热情豪放的舞蹈风格。在进行声势练习时，学生难免会因反应不及时或四肢不协调而出现手足无措的现象。在出现这种现象时，教师需要悉心引导学生，利用新媒体技术丰富学生的学习素材，营造趣味化的互动氛围，打破传统音乐课堂教学模式的桎梏，使学生在寓教于乐的课堂学习中形成良好的音乐审美素养。

2.3巧用新媒体，培养学生创新意识

在音乐课堂教学中巧妙利用新媒体，可以增添教学的趣味性、生动性和形象性，激发学生学习兴趣，调动学生学习的积极性，让学生在欣赏、实践中掌握音乐知识。在音乐教学实践中，教师需要重视培养学生的即兴创作能力。诸如，即兴创编节奏，即兴伴奏，即兴通过节奏来表现歌曲内容等。奥尔夫音乐教育体系认为：即兴是对一个人的一切禁锢的放纵。以八年级上册的《青春舞曲》为例，这首乐曲采用维吾尔音乐风格的音乐语言，表现新中国成立后新疆人民的幸福生活及欢欣鼓舞的乐观情绪。乐曲的感情乐观豪爽，乐思奔放流畅。为此，教师可展示歌曲的表演视频，让学生在欣赏中感悟民族乐曲的艺术感染力，对民族音乐艺术产生兴趣。可播放歌曲中三个主题旋律，要求学生听辨不同音乐片段的力度，利用之前所学的动作、手势表现出来。奥尔夫音乐教学注重引导学生自主奏乐、主动探究，以此来培养学生的创新意识。奥尔夫乐器以含固定音高的乐器与打击乐器为主，教师可利用编曲软件（如Cakewalk）或模仿打击乐器的软件，引导学生学习歌曲曲谱，在感悟民族音乐魅力的同时，利用编曲软件自由发挥想象力，并通过投影展示的图谱分组演唱、伴奏，还有部分同学负责声势伴奏。

结束语

总而言之，奥尔夫教学在音乐课堂中的运用，有助于激发学生学习音乐的积极性，丰富其情感底蕴。而基于多媒体环境的奥尔夫音乐教学，则要结合具体学情来设计贴合学生音乐学习水平与层次的方案，通过课堂讲解与新媒体技术相组合的形式，丰富学生的音乐知识，引导并启迪学生的音乐潜能，在提高学生音乐审美鉴赏力的同时，培养学生的创新思维，为社会培养更多创新人才。

参考文献

- [1] 纪小平. 奥尔夫音乐教学法在小学音乐课堂的应用探讨[J]. 北方音乐, 2019(11).
- [2] 苑佳玉. 奥尔夫音乐教学法在音乐课堂的必要性与影响[J]. 北方音乐, 2019(5).
- [3] 伍婷婷. 奥尔夫音乐教学法对小学音乐教学的影响管窥[J]. 四川戏剧, 2019(1).
- [4] 张必强. 音乐教育中创造能力的培养——以奥尔夫音乐教学法为例[J]. 北方音乐, 2019(9).
- [5] 纪小平. 奥尔夫音乐教学法在小学音乐课堂中的应用探讨[J]. 北方音乐, 2019(14).
- [6] 汤蕊媛. 奥尔夫节奏教学在小学音乐课堂的应用研究[D]. 华中师范大学, 2020.

浅论萨克斯的多元艺术属性和艺术价值

李珞斯

(广西壮族自治区贵港市群众艺术馆 广西 贵港 537100)

【摘要】 音乐之中器乐独树一帜，器乐之中萨克斯独占一席之地。萨克斯综合木管与铜管乐器成就了与众不同的音色，这为其在众多领域崭露头角做出了铺垫。经典、流行、休闲、专业，萨克斯在其中来去自如，颇受好评。其艺术价值仅仅显露了冰山一角，还有更深层次的东西值得我们去挖掘与研究。

【关键词】 萨克斯；特性；艺术属性；艺术价值

引言

从古至今，人们对于享受的追求从未止步过，不论是肉体还是精神。这一过程中，人们为了无限满足听觉欲望，创造了器乐这一艺术形式。1840年，萨克斯的出现，注定会在器乐里留下浓墨重彩的一笔，从其出现到流行只用了不到二十年的时间。萨克斯进入中国的时间并不久远，大家对于这种乐器的喜爱却是有增无减。

一、萨克斯的特性

其实到现在为止，萨克斯的属性一直都是没有准确定义的，这是因为它是木管乐器与铜管乐器融合而成的。而关于它的争论也就在这两种属性间周旋不停，判定萨克斯是铜管乐器，是由于它的大部分是用金属铜制造的，故而用它演奏的乐曲音色会类似于铜管乐器；判定它是木管乐器也是有一定道理的，无论是从萨克斯的发声原理、演奏手法还是演奏者气息的控制上，它都与笛类或者双簧管非常接近。正是因为综合了两者的元素，它才能显得如此独特而富有魅力。萨克斯在许多领域都备受青睐，诸如耳熟能详的爵士乐、电子声乐、交响乐在表演时经常会用到它，它也凭借自身与生俱来的优势，帮助这些音乐创造出了不少伟大的作品。

二、萨克斯的艺术属性

(一) 经典与流行

新的乐器、新的风格、喷涌而出的灵感，这就是萨克斯在十八世纪欧洲大陆上的不朽功绩。他的出现无疑震动了整个欧洲古典乐坛，萨克斯用独具一格的艺术韵味迅速折服了那些不看好它的守旧派。敢于接受新事物的人，总是能有出其不意的收获，经典名作《易贝尔·萨克斯协奏曲》便是这样的产物。它是法国著名音乐家易贝尔的代表作之一，这首曲子仿佛是为萨克斯量身定做，淋漓尽致的凸显了其独一无二的风格。而后，萨克斯又与钢琴擦出了火花，古典乐中的经典《克莱斯坦奏鸣曲》便应运而生了，这便开辟了萨克斯与古典乐完美融合的先例^[1]。再观当今舞台，虽然风格种种，却依然是万变不离其宗，总有着它的身影。现代音乐教学中，常用到的曲目《普罗旺斯组画》，欣赏这幅作品时，你能切身体会到法国东南部、那个充满着薰衣草的蓝色海岸的风景，由听觉带来的精神享受将会彻底融化你的心底。由日本音乐家创作的《绒毛小鸟》，结合了繁杂滑音、弹舌、超高音等超高技巧，恰如其分的体现了作品水平，也让欣赏者认识到萨克斯的高超操作。

(二) 休闲与专业

好的乐器是不能够只演奏《阳春》《白雪》的，而对《下里巴人》置之不理的。萨克斯在舞台上的表现是不容置疑的，种种协奏曲的广为流传，不论是即兴演

奏还是隆重演出，这些曲目都能让听众感受到音乐与精神的碰撞、音符在演奏者指尖的跳动。殿堂之上的东西总是有些威严的，无论是演奏者庄严的礼服还是熟练的手法，总是让人肃然起敬，也是由于一代代作曲家、演奏家的万颗心血，萨克斯才能如此名正言顺的昂首阔步走在大雅之堂。在殿堂之外，它的诱惑力也是你无法抗拒的。论起来，这也归功于20世纪美利坚联合国的萨克斯演奏家们，出于对这种乐器的热爱，他们竭尽全力的将这种艺术风格推向了全世界。无论是狂野的还是悠扬的，似乎都能轻易俘获人民大众的芳心。萨克斯出没在市井之中，出现在酒吧之中，流传在流浪者乐器之中。然而这似乎并不能影响其自身，殿堂之上的高贵与桀骜、市井之中的淳朴与温顺，它都能接近完美的驾驭，坐在听众席上的仍会闭目享受它的滋润，走在街头的还是会跟着它的旋律微微扭动身体。

三、萨克斯的艺术价值

萨克斯受众的广度不是一般乐器能够与其比肩的，大多数人对其的印象是通俗而自由的，这与关于萨克斯文化输出的场景有关，人们从古至今是更愿意相信眼前见到的东西的。就我国而言，人们在影视方面看到的很多演奏者是十分洒脱的，在生活中见到的大多是歌舞厅、酒吧等场所，于是更愿意相信萨克斯的通俗与普通，这就很大程度上限制了其艺术价值的体现^[2]。当然对此，我国在教育方面是有对策的。为了一改学生们意识到其艺术价值的宝贵之处，很多高校都经常在自己的音乐厅中演奏著名曲目，通过让学生了解其产生过程和发展历史来感受萨克斯的韵味，去挖掘深层次的艺术价值，学生们在练习指法和登台演出过程中，会在内心认识到这种乐器特别的价值。从学生开始，由点及面，从根本上去改变，总比耗费更多的资源去改变大多数人的观点是要好的。

四、结束语

一个国家的发展是不局限于经济的，文化也是极其重要的一环，萨克斯虽然是较为普遍的乐器，但我们对它的认识还远远不够。文化输出、艺术教学一刻都不能停止，越是普通、经典的东西，我们越要探究其本质，丰富其内涵。萨克斯便是其中一例，细致入微的研究才能发现其真正的艺术价值。

参考文献

- [1] 钟域豪. 萨克斯的多元艺术属性与艺术价值探析[J]. 艺术评鉴, 2018, 572(21): 76-77.
- [2] 孙博. 浅谈萨克斯音乐教学中如何培养学生的音乐想象力[J]. 艺术评鉴, 2019, 577(02): 109-110+127.