

浅析中国民族歌剧《我的爱将与你相伴终生》的演唱及教学分析

李晓毅

(四川音乐学院 四川 成都 610021)

[摘要]中国优秀的民族歌剧《木兰诗篇》的选段《我的爱将与你相伴终生》是大型情景交响歌剧《木兰诗篇》的一首咏叹调，这部歌剧生动的表现了中国女性花木兰替父从军的形象，当之无愧的成为中国民族歌剧唱段的经典之作。创作者运用了传统戏曲音乐技法与西方先进作曲技法相结合，确立了中西方音乐相结合的创作手法。我会从这部歌剧的创作背景入手，从曲式结构、鲜明的艺术特征和演唱技巧进行分析以及主人公内心细腻的情感表达等方面进行分析，希望本文粗略的意见可以在一定程度上为西方作曲技法运用到中国传统歌剧的创作中提供一些理论依据。

[关键词]民族歌剧；《木兰诗篇》；艺术特色；演唱技巧；情感

一、创作背景

《木兰诗篇》是我国大型的情景交响歌剧，是由刘麟编剧、关峡作曲。剧中的男女主人公分别是花木兰和刘爽。这部歌剧的故事取材于我国1500多年前北朝乐府中的《木兰辞》，这是一部以传播生命的爱和正义和平的史诗。在我国，有很多的地方戏曲中都会描写花木兰女扮男装替父从军的家喻户晓的人物形象。这部剧的创作者是以一种全新的视角和艺术形式生动地塑造了花木兰这位在舞台上的巾帼英雄。

这部歌剧赋予了传统历史文化的时代理念，以现代人的角度和思维书写了一个传统而又古老的故事。这充分揭示了战争与和平的主题，表现了人们对于战争的憎恶还有对和平生活的渴望，弘扬了伟大的中华文化和民族精神。创作者对于剧中人物的刻画也进行了颠覆式的改造。也首创了这种情景交响歌剧这种全新的艺术表现形式。情景交响歌剧，顾名思义就是以交响乐为主体，吸收了歌剧、戏曲等表演形式，情节与人物进行大胆的重组和整合。这种艺术的表现形式能细腻的表现花木兰和刘爽之间友情和爱情这种纠结的情感，可以贯穿整部剧的主线，更加人性化的去表现花木兰这一勇敢、坚强的中国女性的形象。

郭茂倩在《乐府民歌》中，通过《木兰辞》讲述了花木兰替父从军的故事，而这部大型情景交响剧《木兰诗篇》就是由《木兰辞》中的故事题材演变而来的。也讲述的是花木兰替父从军，报效祖国的故事。《我的爱将与你相伴终生》这首歌便是歌剧《木兰诗篇》第二乐章《塞上风云》里，花木兰为了救男主人公刘爽不幸中箭后昏迷的一段咏叹调，情感的重点在于木兰对刘爽无法言明的爱意的抒发。优美的歌词和细腻旋律无不在展现着木兰深爱着刘爽的深情厚谊。剧中花木兰一角由我国著名歌唱家彭丽媛首唱，彭丽媛老师用她丰富的音乐知识，文化修养和舞台的实践形象，将花木兰这个巾帼英雄的形象演绎的细腻而又生动，无论是对与国家的大爱还是对于爱人刘爽的小爱，彭丽媛老师将科学的美声发声方法运用到民族唱法中，这种民美唱腔的结合方式也是一种西方和民族化的有机结合。

二、曲式结构分析

《我的爱将与你相伴终生》是花木兰对刘爽表达的一片真挚深情的一首咏叹调。这首曲子为F大调。4/4拍，是不带再现的三段体结构。开始10小节前奏之后进入A段。

此部分属于并列复二部曲式，其中2/4拍、4/4拍、5/4拍idea交叉运用十分符合中国传统戏曲中快慢交替的板式体形式，这形象的表达了花木兰在心中萌发出对刘爽的爱慕之情和木兰内心深处欲语还休的思绪，但是又碍于当时自己女子的身份不能说出心里真实情感的一面。

之后的B段，通过歌词绿叶花海、流水淙淙、彩蝶纷飞、百灵鸟歌唱等这些描写自然景观的歌词来侧面表达出花木兰触景生情的心理活动，细腻地刻画了她多愁善感的一面，一段六度大跳的音型：“你听啊 你听”与A乐段平缓音型形成鲜明对比。表现了花木兰天真活泼的一面。

在“感受你的温暖”中“温”字的#4、和“感受你的激情”中“激”的“sol”这两个不稳定音的使用，和通过对梦境的抒怀，形象而又巧妙地刻画了花木兰想说爱却又无法言说的痛苦、纠结之感。却又在情不自禁的幻想着与爱人相依偎。

最后进入C段“让这绿叶鲜花为媒，让这蓝天流水作证，我的爱将与你相伴终生”这一句连续唱两遍，乐句强度由P到F，在反复中达到了全曲的高潮。小字2组的“fa”与小字2组的“mi”的长音的强结束，形象的表达了木兰和刘爽之间对于爱情的忠贞不渝。

通过对这首歌曲曲式的简要分析，自己对作品有了更全面的了解，有了全面的了解之后会为本歌曲的演唱与研究打下了坚实的基础。

三、《我的爱将与你相伴终生》的演唱及教学分析

(一) 鲜明的人物性格

花木兰作为一个孝敬父母、报效祖国的人物形象，继承了我们中华民族的传统美德，是我们国家当之无愧的巾帼英雄。在近年来我国民族歌剧中塑造的女英雄形

象不计其数，例如歌剧《党的女儿》中的田玉梅、《洪湖赤卫队》中的韩英、《江姐》中的江姐等这些经典的人物形象都是以“女人”的身份出演的，而花木兰这个角色，替父从军后女扮男装，和男人一样驰骋疆场，奋勇杀敌，始终以一个男性角色展现在我们的面前。是一位当之无愧、柔中带刚的真正的女英雄。歌曲《我的爱将与你相伴终生》表现的是女扮男装的花木兰对将军刘爽表达爱意的情境。形象生动的表现了花木兰虽在“男装”的掩饰下的女儿情怀，作为一个女子，她也向往爱情，她也想跟其他女子一样可以依偎在心上人的怀抱中，可以与心上人白头偕老，但是碍于自己的女子的身份不能暴露，只能默默的暗恋着刘爽，在一次危险中为了救自己的心上人挺身而出，在昏迷之中仍然呼唤着爱人的名字。这部作品向我们展现的正是女英雄背后有血有肉、真诚质朴的普通女性的形象。

(二) 丰富的演唱技巧

这段咏叹调中，在人物的声音处理上必须要做到丰满多变，想要做到这点对演唱者的声音和气息的控制上要求极为严格。而这段音乐中有着非凡的表现力，它的旋律走向随着剧中人物的情感走向的变化而变化的，进一步推进情节的发展，所以在演唱的时候除了要具有高潮的演唱技术之外，也要具备洞察人物内心情感变化的能力。除此之外还需要特别注意木兰的性格特点、心理活动以及情绪变化方面的处理，必须明确把握好演唱时的状态，把握好演唱的分寸，这样可以使表演能更人性化，真实的再现了人物的性格和思想。而乐曲中流畅细腻的旋律，也暗含着木兰对将军刘爽的爱慕之情，也让我们可以细微的感受到两人初生的情愫。

这首歌的前奏用了一段细腻柔美的旋律将观众带进了一个情意绵绵的意境中。伴奏音乐在中音区级进下行，展现着木兰心中柔情，紧接着就是五度下行的旋律引入歌曲。“啊哥哥，我的好哥哥，我多想轻轻的喊你一声”，这句里的“啊”字夹杂着木兰对刘爽的情感，这里的起音必须清楚、敏捷。声音要有弹性，不能拖泥带水，必须要简洁明了的将人物内心深处最真挚的情感表达出来，尤其是一开口的“啊”字这是这句歌词中的一个开口音，发音一定要准确的让观众清晰的听到，要做到声音集中，口腔完全打开，嘴型保持“0”母音形，气息也要配合支持住，同时收紧小腹和腰部。“我的好哥哥”中的“好”字，也要继续保持“ao”字型完全打开口腔，稳住气息。“喊你一声”这四个字要保持在相同的位置，还要让声音达到统一。这时候头腔共鸣的运用也很重要，这样可以让我们声音更具有厚重感和穿透力。

“我爱这绿叶花海，我爱这流水淙淙，我爱这草原清风扑面而来，我爱这彩蝶纷飞情谊浓”这句音乐集中在中音区，演唱时要注意放松喉头。这时候的气息要保持平稳，发出的声音也要流畅轻松，这里的要求需要演唱者将整个声音和音色达到完美的统一。在演唱的时候一定要保持住积极性和兴奋度，发出的音色要圆润明亮，一定要表现出木兰对刘爽深深的爱意。

“你听啊，你听 百灵鸟唱的多么动听。你听啊，你听，她也在倾诉着爱的心声”这一句，一个六度的大跳将整部咏叹调推向了情感的高潮，这是全曲的第一个亮点，在演唱的时候一定要保持声音的稳定，不能因为“听”这个字的高音声带紧张，做到用开口状态唱闭口音，咬紧喉头，开口发声，要保持音色的前后一致，同时还要做到腰腹有力，加强气息的支持与声音的力度，喉嚨要完全打开，软腭向上提，横膈膜的力量加强，保持一条线的状态，这样唱出来的声音既松弛又明亮。

“我最亲的人，靠近我让我感受你的温暖，我最爱的人，拥抱我让我感受你的激情”这一句中“暖”字和“情”字都是归韵字，一个是前鼻音，一个是后鼻音。

“暖”字的声母要唱的清晰轻巧，韵母要归到鼻腔，而“情”字的声母和“暖”字归的更有张力一点。“我最亲的人”中的“亲”字，同样要做到跟前一句的“听”字一样的状态，咬紧喉头，开口发声，用开口状态唱闭口音。这样可以使木兰心中对爱情的渴望准确的表达出来。演唱这一句：“我最爱的人”中的“人”字时一定要做到注意做到叹气！送字送气，要富有感情的把“人”这个字送出去，推向高潮。演唱者要抓住一种感觉，这里需要充分运用头腔共鸣。软腭向上抬起，喉嚨向中间靠，腰腹部提气，横膈膜下放，把气轻轻的向上推出来，保持稳定的头腔共鸣，这些状态同时保持直至这句的演唱表达。

“让这绿叶鲜花为媒，让这蓝天流水作证，我的爱将与你相伴终生”这句是这段音乐中最后的亮点，是歌唱性最强的一句。这句是整首歌剧的高潮部分，演唱者的演唱状态一定要情绪饱满，要激动的推起全曲的高潮。特别是在一些咬字上需要特别注意，“生”字的韵母要慢慢收，保持开口音的嘴型和声音的延长，保持住声音的位置保持引腔，很快的归韵，干净利落。这句歌词是全曲的重点，这是木兰情感最直接的体现，在处理中要做到用自己的真情感染到观众，要努力让观众身临其境。

(三) 细腻的情感表达

我们听的音乐的本质需要抒发、表达情感，这就要求我们的演唱者在表演之前做到熟谱子，用自己的心去感知歌曲所要表达的真情感。这部剧的主人公花木兰是具有民族代表性的传奇的巾帼英雄，可以用一个“爱”字来概括花木兰的感情世界。木兰为了爱，男扮女装替父从军十二年；为了爱她为心上人刘爽挺身而出挡箭自己却不幸昏迷。在了解到这些之后，在处理这首歌必须饱含真挚的爱意，要以声传情，要让声音做到为情感服务。把歌曲中三段不同的情绪准确的表达出来。例如在歌曲开头，应该用深情的、呼唤的语气将木兰心中的心上人“哥哥”刘爽呼唤出来，将木兰自己内心细腻的女儿柔情表达出来，到中间“想说爱你却又不能”时要表现出木兰“穿男装”下苦闷的心情，而这时的木兰只能默默暗恋刘爽无法言说的苦涩滋味，到歌曲的最后要表达出来木兰对爱情的坚贞不渝的态度和情感。想要在蓝天白云的见证下，立下与爱人享受一辈子的誓约。演唱者一定要将木兰绵绵的爱意传达到每一位观众的心里。

四、学习心得

通过对《我的爱将与你相伴终生》这首咏叹调的演唱细致分析，明白了演唱者要想演绎好一部优秀的作品，就要做好深入的二度创作；这里面就包含了语言、节奏、对歌词的理解力还有细腻的情感。从这首歌中演唱者要突出展现花木兰英姿飒爽、面对爱情明媚娇羞的心理特征。通过这段时间的深入研究学习得到了一些心

得体会。

我认为在演唱这首歌中 有几点是不可或缺的：一是灵活运用。我们都应该知道呼吸时人体的身体本能，但是歌唱时的呼吸和我们平时说话的呼吸时不同的，呼吸可以直接影响着演唱的质量。

这首咏叹调全曲音域宽广，强弱对比为强烈。尤其是演唱到中段的六度大跳预示着高潮，因此要用充足的气息将旋律一口气推到准确的高位置。

二是重点把握全曲中的力度、速度和音色。从力度记号的变化中可以看到作曲家想要给我们塑造的是一个性格丰富多彩的花木兰形象，这就要求我们在演唱时，要用不同的力度和速度来表达丰富的内心世界，要用不同的音色来处理木兰所在的不同环境，只有通过这种力度和音色的不断转变才可以做到将观众带入到不同的氛围当中。在演唱这首歌时力度和音色都要慢慢展开。同时充分运用肢体表现和面部表情来演唱。

中国的民族歌剧自诞生以来，出现了大量的优秀作品。歌剧《木兰诗篇》不仅将传统民族音乐元素融入西方作曲理论中，还将其带上了国际舞台，成为中国歌剧的典范。《我的爱将与你相伴终生》作为歌剧《木兰诗篇》中的代表作品，以其浓郁的民族风格、清晰的音乐结构、细腻的情感表达赢得了广大音乐爱好者的喜爱。优秀的歌剧作品也给我们带来了启示，坚定了学习民族歌剧的信心。

疫情下线上教学模式的实践与思考

——以《基础日语》为例

杨文菊

(山东交通学院 山东 济南 250357)

[摘要] 本文以大学日语专业核心课程《基础日语》为例，对线上教学模式及教学过程进行了具体说明，结合教学实践对线上教学的学习效果进行总结，并就线上教学中存在的一些问题提出了自己的建议，以期对线上教学有所借鉴。

[关键词] 线上教学；基础日语；教学实践

引言

2020年，新冠疫情成为全球范围内人类面对的最大的危机。为了广大师生的健康，也是抗击疫情的需要，教育部、各省教育厅审时度势做出了各级各类学校暂时不开学的决定。为贯彻“停课不停学，停课不停教”的精神，各级学校教师结合课程特点，开展线上教学。本文以大学日语专业课程《基础日语》为例，简要介绍一下线上教学模式的实践并提出自己的思考。

一 课前预习和拓展：微信群+钉钉群

1、微信群

《基础日语》这门课程是日语专业学生的学科基础课，课程性质为必修课。课程主要任务是基础日语教学，从听、说、读、写、译五个方面培养学生的日语综合能力。本学期《基础日语（2）》使用的教材为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《综合日语（修订版）》（1-4册）（北京大学出版社）中的1、2册部分内容。教材副总主编开了个叫“综合日语”的微信公众号，不仅有课本单词、语法和课文的全套视频和音频讲解，还有很多供课外拓展学习的语言材料和补充练习等，是学生预习、复习和老师备课的好帮手。平时授课时也会当作预习材料在课前转发链接到学生微信群或者QQ群里，本次疫情期间线上教学自然更要在上课前转发微信公众号相关学习内容链接提醒学生预习和复习。学生通过预习相关视频和音频对上课内容有了大体的了解和掌握，直播授课中就能更好理解老师的讲解。

微信群除了转发课本预习内容文本、音频、视频等相关链接外，还会每天转发NHK或者其他日本媒介及国内人民网日文版、人民中国（日文版）等日语新闻链接，同样也是文本、音频、视频都有，帮助学生养成每天听新闻听力的习惯，疫情期间尤其可以通过每天的新闻资料的学习来掌握有关新冠病毒的很多专业词汇和相关日语表述，通过一手资料了解日本以及其他国家抗疫的真实情况，借机也可以训练学生的国际视野。

微信群还转发跟课本内容相关的日本社会文化知识，帮助学生更好地理解课文。因为是一年级学生，日语水平有限，所以主要借助百度搜索词条解释内容。

2、钉钉群

利用钉钉群上传文件功能，上课前一天或者更早时上传电子书、课本音频、教案、PPT等，帮助那些没有带课本回家的同学做好复习资料的准备，学生只要能手机上网，一部手机完全可以做好充分的预习。

钉钉群还可以发布群公告，上课前可以提醒学生上课内容、网课开启时间等相关事宜，而且还能看到有多少学生读过公告，保证不漏过一个学生，保证上课出勤率。当然也可以用发送文件或图片形式来进行拓展学习。

二 线上授课：钉钉直播+钉钉视频会议

《基础日语》是门互动性很强的学科，教学过程中教师必须适时掌握学生的学习状况，比如发音和语法例句的掌握等，必须通过当堂提问才能确定。第一周开课前通过对各线上教学平台的测试和比较，最终选择了适合互动、网络稳定的钉钉作为网上授课平台。授课过程中也取长补短选用了钉钉直播和视频会议两种模式，两次课或者两节课中间进行切换，操作简单，师生都能很快掌握。

1、钉钉直播

此模式最大的优点是可以分享屏幕，无论是文档、PPT、PDF格式文件还是音

频、视频、网页内容等，都可以分享给同学，声音、图像、文字、图片效果都很好，基本无卡顿和长时间延迟现象。教师用台式电脑和手提电脑都可以操作，但是要注意话筒的质量，尤其手提电脑尽量采用定向耳机才能保证直播声音没有回声。直播过程中可以连麦，让学生回答问题，但是连麦效果一般，有卡顿和延迟现象，花时间较多，不宜在一节课中间多次连麦。而且连麦时必须关掉互动面板中的扬声器按钮，以免回音，学生那边也尽量戴耳机才能保证声音质量，避免回音。直播系统自动生成回放，有急事请假或者重修不能跟班的学生也可以通过看直播回放来学习。

2、钉钉视频会议

钉钉直播模式连麦互动效果较差，而且每次只能连麦一人，遇到学生课上会话二人以上角色扮演就没法操作，做课本练习时也很耽误时间，影响教学进度。钉钉视频会议模式就很好解决了这个问题，既可以分享屏幕也可以无延迟互动，声音效果也好，跟教室上课效果差不多，很受同学们欢迎。而且视频也可以手动点击录制，完整保存了上课过程，学生有需要可以转发给学生。当然，视频会议也可以分享屏幕，可以一边演示PPT或者电子书进行单词和语法练习讲解。还可以通过频繁提问或者系统提示已入会和未入会名单来实时对学生进行考勤，保证出勤率和听课效果。

三、课后作业与复习答疑：钉钉作业+微信群+QQ群作业

钉钉作业功能很强大，可以上传文字、图片、音频、视频等，全部保存在钉盘上不占手机和电脑内存。发布作业后能从后台数据清楚看到关注和未关注学生名单，提交作业后也能看到具体提交和尚未提交的名单，可以及时提醒学生按时提交作业。

作业主要通过钉钉群发布，复习答疑主要通过微信群和QQ群，毕竟学生入学后一直使用后两个学习群，比较顺手些。

结语

通过一个学期的直播授课教学，教师和同学们都已适应了线上教学的节奏，绝大多数同学对授课形式和教学效果表示满意。总体来说，整个学期线上教学运行良好。当然，由于操作或者学生端网络不稳问题，直播授课过程中也出现过一些小问题，比如连麦卡顿、回声严重等，好在时间都挺短，通过适当延长直播授课时间补上了进度。线上教学最大的缺点是不能适时检测学生的学习状态，虽然视频会议可以频繁互动，但是毕竟个别学生自觉性还是差些，任课教师没法保证像线下教室里一样提醒。总体感觉是认真学习的学生线上线下模式都很认真，学习主动性差的同学一如既往地不自律，学习总归是个人的事情，这点很难根本解决。

参考文献

[1]刘铭，马小强，徐永利，云教室学习绩效的影响因素分析[J]，现代教育技术，2016（9）：32-38。

[2]肖德钧，费建明，外语微课资源与混合式教学现状调查[J]，河南科技学院学报，2018（4）：72-73。

作者简介：

杨文菊（1978—），女，山东济南人，文学硕士，山东交通学院外国语学院日语系讲师，主要研究方向：日本文学、日本文化。