

浅析艺术歌曲《四海盟约》的音乐特点与演唱分析

张富林

(平顶山学院 河南 平顶山 467000)

[摘要]歌曲《四海盟约》这首歌曲是电视剧《新水浒传》中的主题曲，由词作家李春作词曲作家周志勇作曲。作品风格浪漫唯美，旋律流畅，具有极高的艺术价值。本论从该作品音乐创作背景入手，对音乐作品的特点和演唱技巧的分析进行深入研究。尤其在演唱技巧方面，笔者结合自身所学，进行了深刻的剖析。为声乐学习者提供切身体验，为音乐爱好者感受音乐选择良好的途径。

[关键词]《四海盟约》；音乐特点；演唱分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.086

鞠觉亮导演的新版（2011版）水浒传主题曲《四海盟约》是由李春作词、周志勇作曲，歌词诗情画意、旋律含蓄奔放、演唱情感真挚。这首歌曲也是整部《水浒传》剧情主题的浓缩，它对于刻画人物形象、反应人物思想情感、深化主题起到了重要的作用。这部作品呈现了当代音乐作品的时代风格，受到了许多文学爱好者和音乐爱好者的赞誉和青睐。笔者希望通过对该歌曲音乐特点和演唱特点的细致分析讲解，可以让音乐爱好者从其中学习到更多关于该歌曲的演唱技巧和练习方法，来提高自身音乐欣赏水平和感悟能力，增强大众对于音乐艺术的热爱。更加能够帮助声乐学习者提高对歌曲的演唱技巧，体会歌曲的喜、怒、哀、乐等各种情绪。让声乐学习者能够认识到正确的演唱技巧、科学用嗓，以便保护声乐者的声带。通过研究《四海盟约》的创作风格和演唱特点的分析与研究，对音乐爱好者来如何理解和演唱技巧的处理加以提升。

一、歌曲《四海盟约》简介

新版水浒传主题曲《四海盟约》这首歌曲融入了当今时代下的中国风，在歌曲中加入梁山好汉的经典故事作为创作背景，用现代流行音乐唱出古典的韵味，唱法变化多样。曲风偏向传统的东方演唱风格，在西方的古典管弦乐伴奏的背景下，加入二胡、大鼓的中国的器乐元素。通过中国古典器乐二胡的诉说，诠释出英雄好汉的悲鸣事迹。全文采用带有中国风的民族调式，以清角为宫音的六声调式的编曲形式作为基础。整首歌曲，音调婉转悠扬，在不失西方古典音乐厚重的前提下，带有一种很明显的传统东方音乐的美感。歌曲风格上追寻质朴、自然、具有通俗易懂的特点。歌词具有中国文化的底蕴内涵，实用新派流行的唱法和编曲的风格烘托歌曲中国风的特征。词作者通过用白描的手法为主，表现出细腻的感觉，做到了俗中有雅、雅中有俗，俗雅交融的场景。这样就让歌词显得更加生动，更加的具有律动感，同时也能让观众通俗易懂。歌曲具有生活的真实性，对生活中的艺术加以提炼，紧扣电视剧的情节内容。这样的歌曲更加的能让观众引起共鸣，给人以心灵上的真实感。主题曲与电视剧的情节紧紧相连，真正意义上的体现出当代歌曲的创作艺术。

二、音乐特点分析

（一）音调特点

《四海盟约》这首歌曲是一首通俗歌曲，在音调风格上采用以中国传统的民族五声音阶为基础加入变宫的六声音阶作为旋律创作的。以la、si、do三音列构成旋律，以

八分音符、四分音符为时值的节拍形成音调结构。本歌曲的音调以变宫和宫音作为主要音，以宫音do作为开头，再经过徵音la再到羽音si，最后以徵音la结束，三音列在形态上形成对称性。歌曲前半部分具有江南民歌的级进与小跳环绕的进行风格特点，加上长音的运用，旋律委婉细腻，质朴优美，并且容易记住和哼唱。在核心的音调发展上，是对梁山好汉命运的深沉低叹。歌曲的第二段是对歌曲第一段的扩充变化，增强了激情呼唤式的高潮句子，最后则通过凄凉委婉的腔体结束。本作品在民族六声三音列的核心音调基础上，加入江南民歌的特点，使歌曲的民族风格更加的具有古典的韵味。

（二）节奏特点

《四海盟约》这首歌曲是典型的通俗歌曲，不同于艺术歌曲的是，节奏型都不是很规整。整篇歌曲以4/4拍为基准，速度标记为andantino小行板，稍自由。在形式上，大量运用八分音符、四分音符和全音符为框架构成乐曲，所以整体给予听众的效果就是抒情和舒展的感觉。作者在前半部分通过大量使用八分音符xx xx这样的节奏型，形成一字一音的效果，使歌曲节奏风格具有很强的抑扬顿挫的感觉，节奏清晰明快，动感较强，为了给予观众更加直截了表达出故事背景。紧接着通过四分音符x x的节奏深化所表达事物，更加着重的点明前半句所要表达的山河美景和兄弟情义。在歌曲的高潮部分，曲作者通过运用切分音节奏型xxx，烘托出歌曲的气氛，细致的塑造出人物的形象。塑造出英雄好汉的形象，借此跟前半部分造成强烈对比。虽然高潮部分改变了节奏型，但是并没有单一的一直使用切分音，而是同时使用规整的节奏，相互交错的使用，达到松弛有度，并没有造成拗口难唱的情况。本歌曲结合西方旋律走向和中国传统旋律走向的原则，更加进一步提高艺术表现手法，为观众表达出对于兄弟和兄弟之间的情义。

（三）旋律特点

《四海盟约》歌曲的旋律以五声性调式为基础，多以平直的同音进行和跳进、级进相结合为主。虽然在旋律的特点上缺少旋律性，但是采用这种平和的语调来表达歌曲的内容，让听众更为自然。歌曲前半部分通过两度或三度的旋律变化，细腻的刻画出梁山好汉的人物形象。这样的旋律表现手段，增强了听众的亲感和舒适感，更加的贴近广大群众的内心情感的世界。手法上朴实无华，更加符合现代人心求平和的审美态度。旋律上通过更加平稳和平和的组合方式，不断的叙述出作者内心构建的豪情画面。

（四）编曲特点

主题曲《四海盟约》开场便是两声厚重的中国大鼓的声音，中间通过西洋管弦乐的铺垫加入钢琴以及若有若无的架子鼓作为拍点，营造出一种磅礴的气氛。中间断断续续的夹杂着中国的二胡声和古筝，将乱世中独特的悲怆之情渲染到了极致，这样的中西结合的手法不但表现出中国传统的音乐韵味，而且还增加了含蓄深远的意境。其中中国民族传统器乐的运用却很有原则，这些音乐元素仅仅只是在音乐作品中的前奏、间奏或者是在结尾处出现。歌曲中的主旋律基本没有民族器乐的表现，有一点也仅仅是在歌曲中当作主旋律的陪衬所表现，歌曲中的伴奏大部分多以西洋弦乐和钢琴为主线。编曲当中，自始至终都弥漫着二胡的悲伤情绪，悠扬的二胡音色将整首曲子的伤感情绪渲染到了极致。“江山非画美如画、侠义如酒浓于酒”的歌词加上二胡独有的低婉忧愁，歌词的直意与配乐形成鲜明的对比，很容易就让听众动人，产生强烈的情感共鸣。

三、歌曲《四海盟约》演唱分析

（一）歌唱的呼吸

在演唱《四海盟约》这首歌曲中从演唱到结束，都需要强大的肺活量和足够的气息控制。从歌曲要求每分钟70拍的速度来看，就要求需要很厚重的吸气，要有足够的气息底蕴来支撑整首歌曲的演唱。如歌唱中“江山非画美如画……”片段时乐句较长，我们要用大量的气息，而在歌唱“可爱的草莽”片段时乐句较短，气息较少即可。歌唱过程中强吸慢出的时候，我们要有强大的控制力，长句的时候要提前吸气，要避免身体因呼吸而造成力量过大，造成气息堵塞。在每句快要结束的时候要细细的出气，以达到弱化声音的效果。

（二）歌唱的咬字

针对这首通俗歌曲，在演唱这首歌曲的时候，咬字要达到轻咬轻吐。例如：“江山”的“江”字，这是一个开口音，母音是“a”，在发开口音的时候要找闭口音的感觉，这就是所谓的“宽母音窄唱”，还要在每一句中第一个音的发音位置坚持到最后一个音上，让咬字和腔体相对的统一。再有“影叠叠”的叠字，它虽然正确的读音是die，但是因为需要最后一个词托长音，所以从母音“e”变成母音“i”。所以字母音咬字有所变化，也会影响作品的思想情感表达，也会误导听众对演唱者演唱的歌曲意思。在演唱过程中歌词不能咬得非常规整，字与字之间要产生联动性，具有弹性且有生命力。例如：“山寨如家胜似家”中“山寨”两字就要产生联系，不能机械性的去硬“咬”“山”和“寨”，要有律动的联系。在这首歌曲的咬字方面，还需要注意词不切分旋律切分和旋律切分词不切分的影响。例如：“可爱的草莽英雄”歌词的本意是描写草莽英雄的形象是可爱的，主语是英雄，形容词是可爱的。但是通过旋律的切分，则变成形容词没有变化依旧是可爱的，但是主语则变成了草莽。所以在演唱的过程中要注意重音的咬字区别，要带有归韵的表达的歌词。

（三）歌唱的音色

歌曲《四海盟约》中演唱者需要通过真假声的互换，去表达歌曲本意。而假声是建立在真声的基础上，在演唱本

歌曲的时候，就必须要用假声来衬托出真声的优势和特点。这首歌曲需要演唱者在演唱的过程中，用真声和假声两种截然不同的音色相互配合、相互衬托，才能表现出这首音乐作品。毛阿敏演唱的音乐作品《四海盟约》，演唱者的音色需要具有很强的抒情性，音色中需要略带着沙哑的感觉，但是她的高音具有很强的冲击力，属于刚柔并济的类型。这首歌曲需要很宽的音域、声音要具有曲线型的声音特点，属于女高音的音色。总体来说，演唱本歌曲需要运用深情、动人、感染力强的音色，并且对真假声有很强的控制力的演唱技巧去真正表达《四海盟约》这首歌曲需要给予观众真正的音乐特点。

（四）歌唱的情感

《四海盟约》是一首关于兄弟情谊的通俗歌曲，“四海”是指全国同胞，“盟约”是指兄弟之间的情谊契约。音乐作品的首句“江山非画美如画，豪杰壮士影叠叠”的方式表达出壮丽的大好河山上，有着一群群众多的英雄好汉。为整首歌曲构建出基本的风景画，引出全曲的主题。全曲用“侠义”“豪情”“兄弟”“群星”的词语，诠释出本歌曲所要描绘的人物形象。《四海盟约》所歌唱的，有壮士豪情的情谊、有愤世不甘的期盼、也有对世道不公的悲愤，但是悲怨的来源是对于兄弟的情谊的期盼。例如在“画”“叠”“酒”“烈”等等这些歌词的时候，虽然看似一个词对一个音，但是要通过自己脑海中构建的画面，宣泄出对于歌曲所要表达的情感。后半段从乐句的开始，“可爱的草莽英雄，原来是群星下界”表达出作者对于夜空中千万星点，就仿佛是兄弟之间的情谊，红尘中无限的风光。最后再次描写四海之内的兄弟，都赴约而来，把酒言欢的场景，跟首句的景象相互衬托，点出作者对于兄弟情谊的向往和期盼。

《四海盟约》是一首情感极为丰富带有中国风的通俗作品。本文通过对作品的音调、旋律、节奏和编曲的分析，指出作品中中西结合的中国风特点。而在演唱《四海盟约》中，对歌曲呼吸、音色、咬字等演唱技巧的描绘以歌唱的情感更好的诠释出本音乐作品的特点。对于声乐学习者来说，任何一首音乐作品的创作，都是建立在对声乐学习者对自身声音的了解的基础上。如果一味的去重视演唱的技巧，而忽略了对自我声音的清晰认识，便会对演唱过程中产生事半功倍的效果。

参考文献

- [1]李春.周志勇.《四海盟约》[J]音乐生活,2012(02)
- [2]赵秀彦.严佳豪.浅析艺术歌曲《滚滚长江东逝水》的艺术特点[J]极光,2019(10)
- [3]张琴.《好汉歌》艺术特点分析[J]电影文学,2009(05)
- [4]刘乾.青主术歌曲《大江东去》演唱分析[D]云南:云南艺术学院,2019(05)

作者简介:

张富林(1965—)男,河南焦作温县人,平顶山学院副教授,研究方向高校音乐理论与声乐教学。