

浅析音乐学理论课程在声乐表演教学中的重要性 ——以作品《黄河怨》为例

景鹏程

四川文化艺术学院,四川 绵阳 621000

摘要: 本文以《黄河怨》为例,阐述音乐学理论课程在声乐表演教学中的重要性,该作品创作于抗战时期,具备低沉凄惨的基调,其节奏韵律、调式调性多变。当前我国高校音乐类课程存在重训练、轻理论的现象,会使得学生的理论素养欠缺,限制他们的声乐表演水平提升,而学习音乐学理论课程可助力表演者理解作品内涵,同时提升他们的表演技巧与艺术表现力,还可培养表演者的创新能力。因此为了进一步强化音乐学理论课程的教学效果,各高校应优化课程设置、创新教学方法、加强师资队伍建设和。

关键词: 音乐学理论课程;声乐表演教学;《黄河怨》

Analysis on the Importance of Musicology Theory Courses in Vocal Performance Teaching: A Case Study of *Lament on the Yellow River*

Jing Pengcheng

Sichuan Academy of Cultural and Art, Mianyang, Sichuan, 621000, China

Abstract: Taking *Lament on the Yellow River* as an example, this paper expounds the importance of musicology theory courses in vocal performance teaching. Created during the Anti-Japanese War, this work features a somber tone, diverse rhythms, and complex modal structures. Currently, music courses in Chinese colleges tend to prioritize practical training over theoretical study, resulting in students' insufficient theoretical literacy and limited vocal performance. Learning musicology theory helps performers understand the work's connotations, improves their performance skills and artistic expressiveness, and fosters creativity. Therefore, colleges should optimize curriculum design, innovate teaching methods, and strengthen faculty construction to enhance the effectiveness of musicology theory courses.

Keywords: Musicology theory courses; Vocal performance teaching; *Lament on the Yellow River*

DOI: 10.62639/sspips32.20250207

当前在我国的高校中,尤其是在教育类院校中,大多都开设有音乐类的课程,旨在促进学生艺术素养、审美素养等方面核心素养的发展,目前音乐类课程的开设情况也逐渐成为了衡量我国高等院校教育质量的一个重要指标,但当前该课程的开设还存在重训练、轻理论的现象^[1]。许多高校开设的音乐类课程会详细教导学生如何进行发声,教师在教学时也会为学生创造大量的实践学习机会,有效增强其声乐表演的效果,但学生缺乏相应的理论素养,在演唱歌曲时其情感表现力严重不足,会成为他们声乐表演水平进一步提升的严重阻碍。因此本文认为通过对音乐学理论课程的加强,能够有效提升学生的声乐表演水平。

一、《黄河怨》歌曲的内涵

歌曲《黄河怨》是我国著名音乐家冼星海作曲、光未然作词的音乐作品,是著名音乐作品《黄河大合唱》的第八个乐章,该作品创作于1939年,其创作背景是表现在抗日战争时期遭受到日寇侵犯、失去了丈夫孩子的妇女,毅然决然用自

己的生命抗争,因此从感情基调来看,该作品是低沉凄惨、悲痛欲绝的。从节奏韵律上来看,《黄河怨》作品的节奏具有多变的特点,该作品开篇舒缓,第二段节奏紧缩,第三段则力度加强,最后一个乐段节奏则明显加快,把歌曲推向了高潮,也体现出了受到压迫的妇女坚定的报仇雪恨的决心。从调式调性运用上来看,《黄河怨》作品起始于降A大调,营造出了深沉、压抑的氛围,奠定了歌曲故事整体的悲剧基调,随后作品又转至f小调,体现出了人物内心的忧伤,大小调的交替则将人物心理的细微之处刻画得淋漓尽致,增强了作品的表现层次^[2]。若学生对该作品的创作背景缺乏了解,难以将自己的情感投入其中,即使他们掌握了相当高明的声乐表演技巧,也难以将作品中的情感深刻地表现出来,对于歌曲的演唱节奏、格式调性都会缺乏准确的把握,因而需要大量音乐学理论课程的教学,使其掌握歌曲创作的背景,继而把握歌曲的情感脉络,有利于学生将自己的情感代入到演唱过程中,增强其演唱歌曲的感染力。

(稿件编号: IPS-25-7-1039)

作者简介: 景鹏程(1996-),男,汉族,籍贯:甘肃省定西市,本科,研究实习员,研究方向:声乐。

二、音乐学理论课程对声乐表演教学的重要意义

(一) 助力表演者理解作品内涵

音乐理论课程的学习, 可以深化学生对作品内涵的理解, 如《黄河怨》创作于抗日战争时期, 此时作者冼星海等爱国艺术家目睹了侵华日军带给我国人民的沉重创伤, 为该作品的创作提供了艺术土壤, 同时西方的一些音乐思潮也在此时融入, 为我国音乐的发展注入了新的活力, 在西方音乐思想的影响下, 《黄河怨》作品既承载了我国传统的音乐文化底蕴, 也包含着一些西方音乐作品的表现技法, 因而学生要增强对该作品内涵的理解, 就需要在音乐理论课程的学习中, 深刻了解到歌曲的诞生背景。同时, 在同一时期也诞生了许多其他同类型的优秀作品, 比如张寒晖于1935年创作的《松花江上》蕴含着悲愤交加的感情, 二者有着感情基调、内容、内涵等方面的不同, 通过对比学生能够更深刻地体会到《黄河怨》作品的特点, 更有利于他们精准把握歌唱技巧^[3]。另外, 在进行音乐理论课程学习时, 学生们还能够深入了解作者的思想发展历程, 如《黄河怨》的作曲家冼星海就成长于民族危亡、社会急剧变革的历史时期, 在其早年时曾有过海外求学的经历, 不仅遭受了沉重的苦难, 也深刻体会到了帝国主义迫害对人民生活造成的恶劣影响, 也一次次地目睹了侵略者对我国人民实施的暴行, 内心中满含幽愤, 因而在其作品的创作中, 会将这些情感融入其中, 学生在进行音乐理论课程学习时也会了解到作者的生平, 有利于其把握作者的创作意图, 进而深入理解作品。

(二) 提升表演技巧与艺术表现力

在音乐理论课程中, 学生不仅可以学习到音乐创作的背景知识, 还可以从声学、生理学等方面的知识中, 学习到优化发声技巧的方法, 比如《黄河怨》的高音部分内容: “你要替我把这笔血债清算!” 演唱者需要调整声带的张力, 使其振动的频率和幅度都适当增大, 从而实现高亢、激昂的持久表现, 掌握了专业发声技巧的学生能够避免气息的不稳定, 导致发音的不稳定, 能够拥有更好的音准。另外一方面, 通过音乐理论课程的学习, 学生还能够掌握到表演学方面的知识, 使得表演者能够在歌唱的过程中, 良好的调动起自己的肢体、表情等语言, 有效增强其在歌唱时的舞台表现力^[4]。对于舞台表演者而言, 肢体、表情等语言也是其表演效果的一部分, 学生仅仅学会相应的发声技巧, 缺乏肢体、表情语言的管理, 他们在演唱过程中就会显得肢体或表情的僵硬化, 会严重影响到观众的观感。比如《黄河怨》的主人公心理是从悲苦绝望到愤恨抗争逐渐转变的, 表演者在演唱的过程中, 不仅要从发声方面准备地将作品感情基调表现出来, 在肢体和表情管理上, 也要随着音乐的进程而表现出相应的动作, 展现出人物的心理活动, 通过这样的方式能够强

化表演者的舞台冲击力。同时, 一些学生即使掌握了良好的演唱表演技巧, 能够妥善地根据歌曲的情感变化而调整自己的肢体、声音状态, 但是他们缺乏舞台表演经验, 在进行舞台表演时, 可能会因为紧张而影响到具体的表现, 也可能会导致其肢体语言设计显得刻意、生硬, 导致其情感的传递不真挚, 而通过音乐学理论课程的学习, 学生还能够学会调整自己身心状态的方法, 即使在表演时略有紧张, 他们也能够运用相应的方式调整好自己的状态, 为观众呈现出良好的表演效果。

(三) 培养表演者的创新能力

即使在演唱同一首歌曲时, 表演者也可以通过自己的创新能力给观众呈现出不同且合理的观感, 这也是学生演唱风格的良好体现, 比如在《黄河怨》的演唱过程中, 学生就可以借鉴浪漫主义的表演方式, 强化在演唱该歌曲时的情感细腻程度, 增强其演唱效果, 如可以在该歌曲的高音宣泄处融入微微颤音, 让观众体会到如同悲愤至极的哽咽效果, 增强歌曲的“怨”的感受^[5]。同时在音乐的节奏方面, 原曲的节奏十分多变, 演唱者则可以适度地进行夸张切分, 比如在诉说主人公的苦难时, 演唱者可以用突兀的节奏凸显出主人公内心的挣扎, 深化观众对歌曲的感受。另外, 音乐作品的表演形式十分丰富, 若表演者具备足够的创新能力, 就可以在表演过程中进行创新, 将歌曲的演唱与其他形式的表演结合, 如舞蹈、戏剧、舞台剧等, 让观众在观看时能够拥有新颖的观看体验, 同时也能够对歌曲的内容、情感有更深刻的领悟。比如, 表演者可以将《黄河怨》的演唱与歌曲结合, 根据音乐的起伏进行舞蹈的编排, 用舞蹈动作将歌曲的苦难压抑、高潮激昂等展现出来, 用视觉的方式增强观众对歌曲的感受, 该创新表演的方式能够更全面地展现出《黄河怨》歌曲的内涵^[6]。舞台剧表演则需要表演者结合音乐作品创作合适的剧本内容, 且可以给予观众更为直接的观看体验, 更为深入地欣赏到该音乐作品的内核, 但该方式对表演者的表演能力、创新能力都有着较高的要求。

三、声乐表演教学中强化音乐学理论课程的策略

(一) 课程设置优化

针对当前音乐课程教学中以演唱技巧为主、缺乏音乐学理论知识教学的现象, 各高校应当对其课程的设置进行优化, 有效增强音乐学理论知识在教学过程中的占比, 从而让学生的音乐素养能够得到更有效的提升。为此, 各高校应该构建一个层次分明、关联紧密的系统性音乐学理论课程体系, 在课程架构设计上应遵循从基础理论到作品分析, 再到实践应用的科学进阶逻辑。比如在基础理论阶段, 教师可以向学生教授乐理、视唱练耳等课程内容, 有效夯实学生的根基, 确保其能够精准掌握音乐基本

要素与读谱、唱谱技能, 同时还可以逐步跟进教学一些和声、曲式分析等课程内容, 让学生在过程中洞悉音乐内在结构逻辑, 明晰和声色彩变幻、曲式布局架构对情感表达的深层影响, 为后续学习的学习奠定坚实基础。在作品分析环节, 教师可以选取不同风格、时期、地域的经典声乐作品, 引导学生深入剖析音乐本体、创作背景、文化内涵, 使其能够将前期理论知识与实际作品紧密结合, 学会拆解作品、领悟精髓, 为演唱实践提供精准指引。在实践应用层面, 高校音乐教师应开设声乐表演实践理论课程, 聚焦于学生的舞台表演技巧、情感表达、团队协作等实际问题, 借助各种形式的实践活动, 让学生将积累的理论知识灵活运用于舞台, 实现从理论学习到舞台实践的无缝衔接, 全方位提升学生的声乐表演综合素养。

(二) 教学方法创新

当前数字化、信息化技术正在蓬勃发展, 在各个领域也都发挥出了重要作用, 于音乐教学而言, 利用新兴的一些技术, 也可以有效提升其教学效果, 让学生能够具备更扎实的音乐学理论素养, 提升其学习积极性, 因而教师在进行音乐学理论知识的教学时, 要重视对新兴技术的利用。比如多媒体技术具备着极其强大的视听融合功能, 能够为声乐教学注入鲜活生命力, 在教学《黄河怨》的相关内容时, 教师可精心挑选与之相关的高清视频资料在课堂上播放, 例如播放反映抗日战争时期历史背景的纪录片片段, 那硝烟弥漫的战场、流离失所的百姓、日军的残暴行径等画面, 配合着悲怆激昂的《黄河怨》音乐, 能够瞬间将学生拉回那个血与火的年代, 让学生身临其境地感受作品诞生的土壤, 深刻领悟其中蕴含的民族悲愤与抗争精神。教师还可以利用专业音乐软件, 对《黄河怨》的旋律、节奏、和声进行可视化拆解, 将抽象的音符具象为跳动的线条, 学生能直观看到旋律起伏与情感强弱之间关联, 听到和声色彩变幻对氛围营造的奇妙作用, 利用多感官的冲击, 使得学生对相应音乐学理论知识拥有更深刻的理论认知。另外, 教师还可以利用好自媒体平台, 为学生在该平台上提供一些翻转课堂的教学知识, 学生在课后进行演唱练习时, 就可以边实践边学习, 进一步提升他们的专业素养。

(三) 师资队伍建设

教师作为学生知识发展的引路人, 其理论素养的高低直接关乎学生成长, 因此为了契合时代需求, 全方位提升教师理论素养迫在眉睫。一方面, 各高校应定期选派教师参加由权威音乐院校、学术机构举办的音乐理论高级研修班, 在研修班里教师们能与国内外顶尖音乐学者近距离交流, 深入学习最新音乐分析方法、音乐史研究动态以及音乐美学前沿观点, 拓宽他们的学术视野, 使其能够及时掌握学科前沿信息, 为教学注入鲜活知识源泉。另一方面, 高校还应该鼓励教师投身学术研究, 学校也应为教师搭建科研平台, 设立校内音乐科研基金, 支持

教师围绕音乐学理论热点、难点问题展开深入探究, 如探究中国传统音乐理论在当代声乐创作中的创新应用, 促使教师在研究过程中深化对理论知识的理解, 以科研反哺教学, 不断更新教学内容, 让课堂充满学术魅力, 培养出适应时代发展的高素质音乐人才。同时, 精湛的教学能力也是教师引导学生发展音乐素养的重要能力, 为此, 学校可以开展常态化教学研讨活动, 比如定期组织音乐教学论坛, 以“声乐表演教学中音乐学理论融合实践”为主题, 召集教师分享教学心得、交流教学困惑, 共同探讨如何将晦涩音乐理论巧妙转化为生动教学实例, 让学生轻松领悟, 还可以组织教学观摩活动, 邀请教学经验丰富、成果斐然的骨干教师进行示范教学, 展示如何运用多样化教学手段, 如借助多媒体打造沉浸式音乐史课堂, 通过情境创设激发学生音乐分析兴趣, 为青年教师树立标杆, 促进教师之间的相互学习借鉴, 教师拥有了良好教学能力, 就可以更深入地为学生传授音乐学理论知识, 发展学生的音乐素养。

四、结语

通过对《黄河怨》这一经典作品的深入剖析, 可以清晰地认识到, 音乐学理论知识能够开启学生理解声乐作品深层内涵的大门, 让他们在表演中精准传递作品情感, 避免沦为单纯的技巧展示。在当今高等教育不断发展的背景下, 各高校必须正视音乐课程教学现存问题, 积极采取优化课程设置、创新教学方法以及强化师资队伍建设的等一系列行之有效的策略, 全方位提升学生的音乐学理论素养。唯有如此, 才能为学生的声乐表演之路奠定坚实基础, 培养出更多兼具高超表演技巧与深厚文化底蕴的音乐人才, 推动我国音乐教育事业迈向新的高峰, 让音乐艺术在新时代绽放更加绚烂的光彩。

参考文献:

- [1] 何佳慧, 李劲. 论冼星海声乐作品的艺术性与群众性——以《黄河怨》为例[J]. 戏剧之家, 2023, (35): 82-84.
- [2] 李晓艳. 《黄河大合唱》的歌词与音乐审美意象阐释——以第六章《黄河怨》为例[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2020, 42(05): 102-104+116.
- [3] 许春霞. 浅析音乐学理论课程在声乐表演教学中的重要性——以作品《黄河怨》为例[J]. 黄河之声, 2014, (06): 99.
- [4] 曹利群. 《黄河大合唱》常规演出中缘何很少出现第三段《黄河之水天上来》[J]. 党史博览, 2018, (10): 33.
- [5] 孙冬冬, 黄小芳. 浅谈中国艺术歌曲《黄河怨》的艺术特点及其教学运用[J]. 中国民族博览, 2017, (04): 220-221.
- [6] 宋学军. 以音乐铭记历史 用经典致敬和平——中央音乐学院举办“铭记历史 珍爱和平·纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年专场音乐会”[J]. 人民音乐, 2015, (09): 4-7.