

声乐作品《月下独酌》在民办高校声乐表演专业教学中的作用

石 亮

四川文化艺术学院 四川绵阳 621000

摘 要: 本文聚焦于中国音乐学院艺术指导、作曲家王龙老师结合大诗人李白的同名诗创作的声乐作品《月下独酌》,深入探讨其在民办高校声乐表演专业学生教学中的多方面作用。通过对该作品音乐本体的分析,包括旋律、节奏、和声、歌词内涵等,阐述了其对学生声乐演唱技巧、艺术表现力、音乐感知与理解能力培养的重要意义,同时分析了该作品在丰富教学内容、激发学生学习兴趣以及传承与弘扬中华优秀传统文化等方面所发挥的独特价值。旨在为民办高校声乐表演专业教学提供有益的参考与借鉴,促进声乐教学水平的提升和学生的全面发展。

关键词: 王龙;月下独酌;民办高校;声乐表演专业;教学作用

引言

民办高校的声乐表演专业作为音乐教育领域的一个不可缺少的组成部分,旨在培养具备扎实声乐技巧、音乐理论素养和舞台表现力的应用型人才。在教学过程中,作品的选择至关重要,它不仅关系到学生演唱技巧的训练,更对其艺术修养和情感表达的培养有着深远影响。同时可以使学生在学习和演唱过程中,学习、领略、体会中华优秀传统文化的魅力,从而能够更好的弘扬民族精神与文化价值观。^[1]

一、《月下独酌》作品概述

(一) 作品背景

歌曲《月下独酌》歌词节选自诗人李白的诗歌《月下独酌四首·其一》,由当代著名的音乐家——中国音乐学院艺术指导、作曲家王龙老师作曲。它描绘了诗人在月夜下独自饮酒,与明月、影子相伴,抒发了诗人孤独而又豪放的情感;同时,充分汲取了原诗的意境和情感内核,并通过音乐语言将其生动地展现出来,让听众仿佛置身于诗中静谧而又充满诗意的月夜之中。

(二) 作品结构与体裁特点

歌曲《月下独酌》难度适中(高音版本音域通常为“降e1-g2”,中音版本音域通常为“降b-d2”),是一首具有独特艺术魅力的声乐作品,它的旋律优美、意境深

远,蕴含着丰富的文化内涵。将这首歌曲引入民办高校声乐表演专业的教学中,对于提升教学质量、丰富学生的音乐体验具有重要意义。

1. 从歌曲结构的分析

歌曲《月下独酌》层次分明,分为多个段落,各段落之间既有联系又有变化,逐步推动情感的发展。它融合了古典与现代的元素,旋律线条流畅优美,具有浓郁的民族风格特征,同时又运用了一些现代和声,使作品更具时代感和感染力。因此这种独特的风格使其既能够传承中华民族传统文化的精髓,又能适应现代观众的审美需求。

2. 从歌曲体裁的角度分析

歌曲《月下独酌》属于中国古诗词艺术歌曲。中国古诗词艺术歌曲,它是中华优秀传统文化的重要载体,它将古诗词的文学性、音乐的艺术性融为一体,蕴含着深厚的思想内涵和丰富的情感表达。中国古诗词艺术歌曲具有独特的实践意义,它会潜移默化的影响学生的价值观、道德观和审美观,成为培养学生综合素质和民族精神的有效途径,有助于中国民办高校教师在声乐教学中拓展教学资源、创新教学方法、提升教学效果。

二、《月下独酌》对民办高校声乐表演专业学生演唱技巧的培养作用

由于民办高校声乐表演专业学生们的差异较大,有部分学生入学前接受过系统声乐训练,具备一定的演唱技巧和音乐理论知识。但更多的学生音乐基础比较薄弱,文化课成绩普遍不高,因此会在一定程度上影响到学生对于歌词和情感的理解和感受。民办高校的学生通过学

作者简介: 石亮(1977年5月-),男,汉族,山东泰安,助教,硕士,四川文化艺术学院,主要研究方向:声乐教学。

习这首古诗词艺术歌曲《月下独酌》，会让学生更深入的理解、学习这首古诗词，并体会其中蕴含的中国文化、思想、民族精神；同时这首歌的优美、大气、舒缓，对于学生不断提高声音、情感的感受和把控能力也大有益处。

（一）呼吸的控制与支持

图1 花间一壶酒，独酌无相亲。

歌曲《月下独酌》有许多长音和连贯的乐句需要学生具备良好的呼吸控制能力。例如（图1）歌曲开头

的“花间一壶酒，独酌无相亲”一句，旋律舒缓而悠扬，要求演唱者能够吸入足够深度的气息，并保持稳定的气息支持，以确保声音的平稳和连贯。通过练习这首歌曲，学生可以逐渐掌握深呼吸的技巧，如腹式呼吸或胸腹联合式呼吸，增强气息的控制能力，从而使声音和情感的表达更加合理、准确。

（二）发声位置与真假声的运用

1. 歌唱中发声位置的体会与运用

《月下独酌》的旋律音域适中，但又涵盖了高音区和低音区的不同音域范围。为了使声音在不同音高上都保持明亮、圆润且具有穿透力，学生需要找到正确的发声位置，尤其在演唱高音部分。如（图2）演唱高潮部分的长音“啊”——是g2音（小字二组的g音）。教师可以引导学生运用头腔共鸣，将声音集中在眉心处，使高音听起来轻松自如，从而提高声音质量和演唱效果^[2]。

图2 啊

2. 真假声的转换

这首作品中的一些表达需要运用到真假声的转换，尤其在女声的演唱中更为明显。例如（图3）在“我歌月徘徊，我舞影零乱”一句中，“我歌”二字从中音区（真声）转换到换高音区声（假声），学生在演唱中需要尽量做到真假声转换的自然流畅，保持声音的统一，这样对于学生歌唱能力的提高，以及歌曲表达的完整很有益处。

图3 我歌月徘徊，我舞影零乱。

（三）咬字吐字与语言表达

1. 清晰的吐字咬字

由于《月下独酌》是选取古诗词为歌词，其语言具有韵律美和文学性，在演唱过程中，清晰的吐字咬字至关重要。演唱时，歌词中的每个字的发音都要准确无误，尤其是一些容易模糊的字词，如“花间”“独酌”等，学生需要注重字头的发音清晰、字腹的饱满圆润和字尾的归韵收声。通过反复吟诵歌词和针对性的咬字吐字练习，使歌词能够清晰地传达给听众，同时也会因此增强歌曲的艺术感染力。

2. 语言的情感表达

除了咬字吐字的准确性，语言的情感表达也是演唱的关键。学生在学习演唱这首歌曲时，要根据诗词的意境和情感内涵，运用恰当的语气、语调、语速和停顿等手段来表达情感。在《月下独酌》中，既有孤独寂寞

的情感,又有豪放洒脱的情怀。例如在表达孤独的情感时,语速可稍慢,语调略显低沉;而在抒发豪情的情感时,语速可适当加快,语调上扬且富有激情。学生通过对歌词情感的深入理解和细腻表达,能够更好地将作品的内涵传递给观众,同时也提升了自身的语言艺术表现力,对于学生的校园学习,以及毕业后的工作生活都不无裨益。

三、歌曲《月下独酌》对学生艺术表现力与情感表达能力的培养作用

(一) 深入理解作品情感

这首中国古诗词艺术歌曲《月下独酌》蕴含着丰富而复杂的情感——既有诗人对现实的不满和孤独之感,又有其超脱尘世、追求自由的精神境界。学生在学习演唱这首歌曲前,需要深入研读李白的原诗,了解其创作背景和情感脉络,从而更好地把握作品中的情感基调。

(二) 角色塑造与情感表达

在演唱过程中,学生要将自己代入到诗人的角色中,通过声音、表情、肢体语言等多方面的手段来塑造鲜活的人物形象。例如在演唱时,学生的眼神可以时而凝视远方,仿佛在与明月对话;时而低头沉思,表现出内心的孤独与惆怅。同时,配合相应的肢体动作,如轻轻举杯、踱步等,能够进一步增强情感的表达效果,使观众更直观地感受到作品中的情感力量和人物形象的魅力。

四、《月下独酌》在丰富教学内容与激发学生学习兴趣方面的作用

(一) 丰富教学内容

1. 传统与现代音乐元素的融合

《月下独酌》这首作品将传统的古典诗词与现代的音乐创作技法相结合,为民办高校的声乐教学注入了新的活力。它既保留了古典诗词的韵味和文化内涵,又运用了现代和声、配器等手法,使学生在学习过程中能够接触到不同风格的音乐元素,拓宽了音乐视野。这种传统与现代的融合有助于打破学生对单一风格音乐作品的认知局限,培养他们对多元音乐文化的理解和欣赏能力。

2. 跨学科知识的渗透

《月下独酌》的创作涉及到文学、历史、哲学等多个学科领域的知识。在学习演唱这首歌曲的过程中,教师可以引导学生深入了解诗人李白的生平事迹、唐代的文化背景,以及古典诗词的韵律美等相关知识。比如通过了解李白的人生经历和创作风格,学生可以更好地理解《月下独酌》中所蕴含的情感;通过对唐代文化背景

的学习,学生能够更深刻地体会到歌曲中所反映的时代精神和社会风貌。这种跨学科的教学方式不仅能够丰富学生的知识储备,还能够提高他们的综合素养和人文底蕴。

(二) 激发学生学习兴趣

经典诗词的魅力吸引:

李白的诗词以其豪放洒脱的风格和深刻的思想内涵而闻名于世。《月下独酌》作为其经典的诗词作品之一,本身就具有极高的艺术价值和文学魅力。学生在学习演唱这首歌曲时,会被诗词中所描绘的美丽意境和诗人的独特情怀所吸引,从而激发起他们对声乐学习和文学研究的兴趣。这种兴趣的激发能够促使学生更加主动地投入到学习中,提高学习效率和学习质量。

五、《月下独酌》对传承与弘扬中华优秀传统文化的作用

(一) 文化传承的重要载体

古典诗词文化的传承:

唐代诗人李白创作的中国古诗词《月下独酌》是中华古典诗词宝库中的一颗璀璨明珠。通过在民办高校声乐表演专业教学中引入这首歌曲,能够让民办高校的学生更近距离的接触和了解古典诗词文化。古典诗词具有丰富的文化内涵、优美的语言形式和深远的历史意义,是中华民族传统文化的重要组成部分^[3]。学生在学习演唱歌曲《月下独酌》的过程中,不仅需要掌握诗词的朗诵和歌唱技巧,还需要深入理解其中所蕴含的文化价值和精神内涵。这样有助于将古典诗词文化代代相传,使其在现代社会中依然焕发出勃勃生机,促进传统音乐文化的传承与发展。

(二) 弘扬民族精神与文化价值观

1. 体现文人精神境界

诗人李白在诗歌《月下独酌》中所表达的孤独而不颓废、豪放而超脱的精神境界,是中华民族文人精神的重要体现。这种精神境界反映了文人在面对困境时坚守自我、追求自由的高尚品质。通过演唱这首歌曲,学生能够感受到李白的文人气质和精神追求,从而受到感染和启发。在当今社会多元化的文化背景下,弘扬这种文人精神境界有助于培养学生的民族自豪感和文化自信心,引导他们树立正确的人生观、价值观和世界观^[4]。

2. 传播积极文化价值观

歌曲《月下独酌》传达的豁达乐观、积极向上的生活态度是一种重要的文化价值观。尽管诗人在现实中遭

遇挫折和孤独，但他依然能够在月夜下与明月、影子为伴，自得其乐。这种积极乐观的心态对于当代大学生来说具有重要的启示意义。在学习压力和生活挑战面前，学生可以从歌曲中汲取力量，学会以积极的心态面对困难和挫折，培养坚韧不拔的意志品质和乐观向上的人生态度；同时，这种文化价值观的传播，也有助于营造积极健康的校园文化氛围和社会文化环境。

结论

综上所述，声乐作品《月下独酌》在民办高校声乐表演专业教学中具有多方面的重要作用。从演唱技巧培养的角度来看，它能够帮助学生提高呼吸控制、发声共鸣、咬字吐字等声乐基本功，同时锻炼学生的艺术表现力和情感表达能力；从教学内容与学习兴趣方面而言，它丰富了教学内容，实现了传统与现代音乐元素的融合以及跨学科知识的渗透，有效激发了学生的学习兴趣；在文化传承与弘扬方面，它是古典诗词文化和传统音乐文化传承的重要载体，能够让学生在学习和演唱过程中

领略中华优秀传统文化的魅力，弘扬民族精神与文化价值观。《月下独酌》这首作品为民办高校声乐表演专业的教学提供了丰富的教学资源 and 广阔的教学空间，值得教师们在教学中充分重视和合理运用，以培养出更多具有扎实声乐功底、较高艺术修养和深厚文化底蕴的专业声乐人才。

参考文献

- [1]马兵.应用型人才培养过程中民办高校《声乐演唱》课程“N+1”考试模式改革研究[J].文化产业, 2022, (05): 145-147.
- [2]黄认识.论声乐演唱中情感与技巧的辩证关系[D].上海师范大学, 2006.
- [3]赵鑫.中国古诗词艺术歌曲在高校中的传承价值[J].当代音乐, 2023, (10): 39-41.
- [4]陈刚毅, 黄振洪.文化自信视域下中国古诗词艺术歌曲在高校的传承[J].华南理工大学学报(社会科学版), 2021, 23(02): 121-128.