

声乐作品《断桥遗梦》的艺术特征及演唱分析

宋肖璇

中国石油大学胜利学院 山东 东营 257000

【摘要】：《断桥遗梦》是一首优秀的原创艺术声乐作品，具有极高的艺术价值及水准，在一些声乐演唱大赛中，《断桥遗梦》被选手们广泛选用，并结合作品的艺术特征及演唱技巧进行演出。在演唱时对演唱者具有较高的要求标准，需要人们具备高标准的艺术性及技巧性，将此项优秀的作品良好表达。本文针对声乐作品《断桥遗梦》的艺术特征及演唱进行分析，文章主要阐述了声乐作品《断桥遗梦》背景、艺术特征以及演唱技巧。

【关键词】：声乐作品；《断桥遗梦》；艺术特征；演唱分析

Artistic Characteristics and Singing Analysis of the Vocal Music Work The Broken Bridge and Left a Dream

Xiaoxuan Song

Victory College China University of Petroleum Shandong Dongying 257000

Abstract: The Broken Bridge and Left a Dream is an excellent original artistic vocal work with high artistic value and standard. In some vocal singing competitions, The Broken Bridge and Left a Dream was widely selected by the contestants, and combined with the artistic characteristics of the work and singing skills to perform. When singing, the singers have high requirements and standards, and people need to have high standards of artistry and skills to express this excellent work well. This article analyzes the artistic characteristics and singing of the vocal work The Broken Bridge and Left a Dream. The article mainly expounds the background, artistic features and singing skills of the vocal work The Broken Bridge and Left a Dream.

Keywords: Vocal music works; The Broken Bridge and Left a Dream; Artistic characteristics; Singing analysis

中国民族声乐表演具有特定的表达方式及标准，需要人们在演唱过程中声情并茂、字正腔圆，结合声乐作品的含义，将其良好表达。在此期间，不仅需要人们注重声音的感情色彩，还需要情绪到位，通过神态表现将作品含义良好表达。因此，演唱者应当将作品的背景及内涵深刻了解，明确作品中的情感表达，并增强自己的理解力，通过分析和学习，掌握作品演唱技巧，了解作品结构、旋律及歌词的意义，并加强渲染，通过自己的理解及方式展现出独特的演唱表现，并能深刻地感染观众。

1 声乐作品《断桥遗梦》背景

《断桥遗梦》具有一定的戏剧冲突性，在情感把握上有较高的难度，并且音域有较大幅度的跨越，对演唱人员带来较高的难度，需要演唱者深层解析作品内涵，了解作品背景，并掌握其艺术特征。在音调、发生、节奏、转换等方面良好掌握，并将歌曲中的真实情感良好传达，提升作品演唱的感染力。声乐作品《断桥遗梦》的唱词并不是很多，要想将本作品良好诠释与表达，需要演唱者把握好情感及唱词之间的关系，并以丰富且准确的情感与唱词良好搭配，将此声乐作品良好诠释。只有将作品演唱的核心与关键问题良好把握，才能感染观众，激发观众情感流露，并对观众产生深刻的影响，提升作品的影响力。因此，表演者为了良好表现，并攻克演唱难关，应当投入更多的精力，深度分析《断桥遗梦》艺术特征及演唱技巧，提

升自身演唱水平。

韩静霆为《断桥遗梦》作品的词创作者，在声乐领域上，韩静霆为被称为“文坛奇才”。在韩静霆创作风格上，多是以淳朴自然的生活为来源，展示出人世间的悲欢离合与温情故事在作词的風格与内容上，更能贴近大众生活，符合大众审美及情感，通过质朴简约的歌词含义，将作品中的故事情感良好传递，使人们更好地理解。虽然作词展现出质朴简约的风格，但是不乏艺术气息，充满大气的词句，表达出作品中的饱满的激情，并将新气象与新生命良好歌颂。而《断桥遗梦》作品的作曲者是赵季平，具有丰富的创作经验及多个优秀的作品，在《断桥遗梦》的创作中，将著名的传说故事《白蛇传》作为创作基础，使人们对曲目倍感亲切与熟悉。其作品的创作背景通过《白娘子永镇雷峰塔》可以了解到，故事的主人翁为南宋绍兴年间千年蛇妖白素贞，小青以及书生许仙，通过三人的情感故事讲述了传奇的神话故事与人们的悲欢离合，故事主线以白素贞与许仙的一见钟情开始，并在结为夫妻后遇到重重困难，虽然白素贞与许仙的生活幸福、感情真挚，但是蛇妖屡现怪样，在法海的干涉下，利用许仙将白素贞与小青罩在体孟下，并在发力的作用下被迫将白素贞与小青现出原形，最终将前年成道的白素贞与小青封印在雷峰塔下。以此故事为基础，在此基础上加入不同的故事情节与情感描述，呈现出多种版本的《白蛇传》。为了使故事性更强，将其内容适当删减，并成为家喻户晓的艺

术作品，并在清代开始盛行。故事的主要内容为：白素贞为了报答许仙，化成人形与许仙相遇，并偶遇小青，二人结伴同行，并设计好与许仙相识的计划，而在金山寺的法海却告知许仙白素贞与小青的真实身份，将其称为蛇妖，并蛊惑许仙利用雄黄酒使妻子现出原形。而面对真实的白素贞与小青，许仙却被吓死，面对此种情况，白素贞将天庭中的灵芝草盗取后准备救醒许仙，但是此时的许仙已被法海软禁在金山寺中。此时的白素贞为了救出许仙，与小青合力施法，水漫金山寺，将很多无辜的生命殃及，并严重触犯天条，犯下大错。白素贞的法力大大降低，并且在生子后被压在雷峰塔下，直到白素贞之子将其救出，才重获团圆^[1]。

在《断桥遗梦》的唱词中，涉及钱塘江、纸伞、断桥、西湖等内容，与《白蛇传》中的场合是十分相似，并且以《白蛇传》为底色，将其中的情感表达得淋漓尽致。虽然曲目中没有提到白素贞与许仙等相关任务，但是作曲者的真实生活中同样没有避免命运的打击，作曲者的妻子受到病魔的困扰离开了他，丈夫的爱情故事与四年的情感与白素贞、许仙同样真挚与热烈，并包含强烈的伤痛，使人们的情感达到高潮。而作曲者带着悲痛与思念的情感将此作品呈现出来，并完成了创作。声乐作品《断桥遗梦》的曲目风格以江南曲调为主，曲子悠扬婉转，柔软动听，并不失豪迈与大气，作品饱含诗意及已经，调式优美，并令人久久不能忘记，使人回味。

2 声乐作品《断桥遗梦》的艺术特征

2.1 歌词特征

在《断桥遗梦》作品中，歌词具有明显独特的艺术特征，带给人们极大的影响力及细腻的情感变化和感受。作词者注重人物刻画的细腻性，并将人们的情绪状态良好诠释，将旋律与唱词和谐统一。在歌词中，涉及得纸伞、西湖以及断桥，为人们营造出良好的氛围，具有诗意般的场景，仿佛使人们身临其境，并将气氛更好地烘托。其中涉及的地点及场景描绘，使人联想到著名的民间传说《白蛇传》，并带个人无尽的联想，使人们将声乐故事本身与传奇的白蛇传故事相联系，借用传说故事，将歌曲的情感层次与氛围丰富起来。借助白蛇传的故事背景可以大大减少歌词的厚重感，并将更多的部分投入到真实的情感表达上，并将歌曲氛围良好渲染，将其中任务内心的痛苦与挣扎良好体现。在第一段的唱词中，九江湖断桥的场景重现，使人回忆起白素贞与许仙的定情环节，在此过程中，歌词并没有讲述白蛇传故事本身内容，而是利用氛围的烘托及语言的引导，石冠中自觉地联想起来。其中包括“忽啦啦”等拟声词，将断桥上的故事情节再现，并更易于观众接受与理解^[2]。

2.2 音乐特征

《断桥遗梦》的音乐特征十分具有探究性，在白娘子的人物性格及情感经历中进行深度创作，将其中的任务特点精准刻

画，并将热门的心理活动良好表达，使人们感受颇深。在此期间，包括白娘子的愤恨、哀怨及呐喊，将故事情感的跌宕起伏体现得淋漓尽致，并且随着故事情节的发展与变化，人们的情绪也产生一定程度的变化，将人们感情中的痴情良好体现。其中人物内心的情绪与情感表达让人物角色更加鲜活与立体，在作品创作中，通过旋律的变化表达人物的心理情绪变化，并将二者协调统一，将音乐艺术的气氛良好渲染。同时，在对《断桥遗梦》曲式结构分析中，人们会围绕参赛版本进行分析，其中歌唱的部分包括 A.B.C3 大乐段，旋律上十分大气且连贯，并且使用了延长记号休止符，与白素贞幽怨的情绪相契合。并体现出白娘子的无尽思念与痛苦的回忆。作品中国的三个乐段都是延长的部分，将白娘子爱情往事以及各种情绪良好表达。同时，在白素贞看到西湖断桥的场景时，难以描述的苦楚涌上心头，将痛苦悲伤的情感精准诠释。在歌词首句中运用了“敞板”，使任务的情感达到高点，并全面迸发，而在高音区段，将其不断延展，为演唱者提供了自由发挥的空间，并将装饰音加入，将西湖断桥场景中的痛苦回忆及故事情节良好表现。歌词中包括“爱你、想你、找你”、“怨你、恨你、怪你”，体现出故事情节及人物情感的变化，将白素贞的爱恨情感及矛盾的心理状态精确诠释^[3]。

2.3 情感特征

在作品的情感表达上，运用了多种方式，其中借景抒情的表达方式最为明显。在作品的第二段中，将白娘子的至死不渝的爱情观良好体现，在歌词中的“断”与“不断”的反复表达中，将曲目情感突出，并达到高潮。利用音阶大跳，将任务情感递进变化进行体现，在歌词中穿插使用十六分休止符，并将和弦分解恰当，加固白娘子的挣扎及失望等多元化、多层次的情绪变化良好体现，词曲的融合与声乐作品中的情感表现相互统一与协调。在作品的第三段中，包括两句重复的歌词，并且重复次数为三次，表示高潮部分的结尾，通过音乐旋律的变化展现出高昂以及激扬的情绪，使得此部分的歌曲充满力量，同时融合一些痛苦与悲愤的旋律。使得整体旋律呈现出跌宕起伏以及连绵不绝的效果。其中运用的歌词不断重复也将白素贞坚定的信念与立场进行突出，并在之后衔接着力量减弱的旋律，直至音效完结，表示了白素贞无奈及失望心理状态。在此期间，通过对作品的分析，加其全曲中的旋律与唱词相吻合，并将人们的心理状态的复杂性良好展现，使得整体的声乐作品与实际的人物形象十分贴切，给观众一种身临其境的感受，替身了观众的同理心，并在曲目作品欣赏过程中联想到西湖断桥上白娘子与许仙的传奇故事，丰富了人们的心理，提升心理层次变化，将一段传奇的爱情故事深刻的理解。

3 声乐作品《断桥遗梦》的演唱分析

3.1 注意情感把握

声乐作品《断桥遗梦》中蕴含和丰富的情感变化，对演唱

者有较高的要求,需要演唱者将其中的人物心理及故事情节变化良好呈现。因此,演唱者为了更好地诠释音乐作品,打动观众,应当先打动自己,并将歌曲中的内涵良好理解。演唱者应当对音乐作品深层次解析,了解音乐创作背景,并把握好音乐旋律、伴奏以及唱词之间的关系,努力揣测作者想法,并将演唱得脉络理顺。而此作品是以《白蛇传》为底色,演唱人员可以通过对白蛇传的了解,增强对声乐作品的了解,借助传奇故事,品味其中的故事情节及人物情感变化,将内心的想法及感情良好呈现与表达,努力提升表现效果。同时,演唱者可以在白娘子人物中吸取养分,分析白娘子的人物特点以及情感变化,并以白娘子的角度出发,将内心中悲愤、哀怨以及无奈等多层次的感情良好表现,在此基础上,可以将其良好地融入音乐情境中,并通过演唱,将其中的故事内涵及人物情感准确表现,使观众更深刻地理解作品含义,并对观众产生深刻的印象^[4]。

3.2 演唱技巧处理

演唱者在演唱过程中应当注意技巧的运用,将作品的艺术性良好体现,增强声乐作品的美感,并带给观众审美上的享受,这需要演唱人员加强练习,掌握良好的演唱技巧,将技术性处理发挥得淋漓尽致。由于作品的延长对演唱人员的要求标准较高,需要演唱者极高的演唱水平,将故事情节中蕴含着的悲欢离合与人间的温情冷暖良好体现,营造出丰富细腻的氛围,否则就会像一杯白水一样,过于平淡,失去了作品内涵与韵味。在延长过程中,包括发声、音调、语言、气息、节奏、音准、起音等多种元素,需要演唱者注意演唱技巧的把握,将演唱环

节中的各种影响因素良好表现,并增强演唱的感染力。在此过程中,演唱者应当多加练习,并结合曲目特点以及自身演唱特点,找到适合自己的表演形式及演唱方式,并在众多的演唱技巧中将其核心找到并整合,不断提升表演效果。同时,在歌曲演唱中应当注意呼吸平稳,结合歌曲的节奏形式,联系呼吸方式,保证具备演唱的必要条件及良好效果。由于《断桥遗梦》全曲情绪高昂,并且整体的情绪起伏以及音调转换程度较大,量喧叙性良好突出,注意气息的平稳变化,保证气息划分合理,并进行正确的换气与连气^[5]。

3.3 演唱节奏的控制

作品的演唱节奏同样影响着演唱的效果,词曲创作者将多种元素集中融入作品中,需要演唱者将其良好诠释。通过演唱者极高的艺术修养,体悟其中的艺术情感,并通过良好的表演的形式,拉近与观众的距离,使观众产生极大的共鸣。而在实际演唱过程中,除了情感真实投入外,还要注重节奏的变化,将感情良好输出,结合曲目演唱要求,并按照故事情节发展以及情绪起伏良好的控制节奏,回到并将作品良好呈现。

4 总结

综上所述,声乐作品《断桥遗梦》的创作是以《白蛇传》为基础,借助白娘子与许仙的爱情故事,将人们丰富的情感变化及人物特点良好体现。《断桥遗梦》在艺术特征上较为独特,全曲目的表现力较强,保证乐曲与唱词相统一,带给人良好的听觉感受。而在演唱过程中,应当注重情感的表现,并加强演唱技巧,注意演唱节奏,将作品的精髓良好挖掘。演唱者应当注意呼吸、咬字清晰,呈现出声情并茂的表演效果。

参考文献:

- [1] 马金玉.声乐作品<断桥遗梦>演唱分析[J].黄河之声,2021(14):117-119.
- [2] 王丹丹.声乐作品<断桥遗梦>的艺术特征及演唱探究[J].黄河之声,2021(4):105-107.
- [3] 杨瑶.浅析民族声乐作品<断桥遗梦>的演唱处理[J].黄河之声,2020(7):42.
- [4] 孙纪昕.谈声乐作品<断桥遗梦>的情感表达与处理[J].大众文艺,2020(15):124-125.
- [5] 吴笑.艺术歌曲<断桥遗梦>的音乐分析及演唱技巧处理[J].戏剧之家,2019(9):54-55.