

莫扎特音乐会咏叹调在声乐教学中的意义

丁 卉

天津财经大学珠江学院 天津 301811

【摘要】：随着当前国家教育改革的进一步深入，人们越来越关注当代学生群体的综合素养的全面发展，除去在学校期间所学习的基本课业，同时更加重视在艺术领域的教育，培养当前声乐教学逐渐走进大众的视野，而挖掘学生们在声乐领域的艺术天分，需要更加科学有效的学习方法，其中莫扎特音乐会咏叹调，就是一项极为值得考究的创新型教育模式。文章从演唱通道、声乐鉴赏能力、美学素质等三方，针对当前声乐教学中选用莫扎特音乐会咏叹调的重要性展开了分析，通过对这部分内容的深入研究可以提高学生对莫扎特音乐会咏叹调的认知和掌握。

【关键词】：莫扎特作品；音乐会咏叹调；声乐学习

The Significance of Mozart Concert Aria in Vocal Teaching

Hui Ding

Zhujiang University of Tianjin University of Finance and Economics Tianjin 301811

Abstract: With the further deepening of the current national education reform, people are paying more and more attention to the comprehensive development of the comprehensive literacy of contemporary student groups. Apart from the basic coursework learned during school, more emphasis is placed on education in the field of art, and the cultivation of current vocal music teaching is gradually to enter the public's field of vision, and to tap students' artistic talents in the field of vocal music, requires more scientific and effective learning methods. Among them, Mozart's aria in concert is an innovative educational model that is extremely worthy of attention. This article analyzes the importance of choosing Mozart's concert arias in the current vocal music teaching from three aspects, such as singing channel, vocal music appreciation ability, and aesthetic quality. Awareness and mastery.

Keywords: Mozart works; Concert aria; Vocal learning

莫扎特音乐会咏叹调具有非常深厚的艺术内涵价值，其在音乐历史中有着非常高的地位。它对于培养学生们形成深刻有艺术素养的音乐体系有着极大的帮助。莫扎特也是全球最了不起的经典题材声乐创作家之一，在其所在的时间阶段，他为世人创造了大量的优秀作品，并且在这些作品之中，可以让人们有迹可循地发现其中的珍贵规律以及音乐奥妙。莫扎特在其短促的生命中共写过大量的音乐作品，这些作品从形式到演奏方式上都具有着强烈的个人特色和艺术价值。体裁形式上几乎涵盖了音乐各个方面。所以，在我们提到莫扎特歌剧的时候，大多想到的都是他的歌剧作品而对音乐作品，除舞剧以外的如宗教性音乐作品、艺术歌曲，还有其他为数相当的54曲“音乐会咏叹调”则极少提到。莫扎特在撰写这部著作的同时并没有采用“音乐会咏叹调”这一名字，“音乐会咏叹调”一词也是由今人发明并采用的。而在文中所强调的，莫扎特音乐会咏叹调就是应用于今天声乐教学的一种优秀音乐理念，本文希望通过钻研莫扎特音乐会咏叹调的各项优点和艺术价值，为声乐学者们提供借鉴。

1 声乐教学中选用莫扎特音乐会咏叹调意义

在历史的艺术长廊之中，音乐犹如天上的繁星熠熠生辉，璀璨夺目，却又不计其数。而莫扎特的音乐会咏叹调之所以可以流传至今，并为大家所熟知和重视，正是因为其有着极高的

艺术价值和音乐教育意义。莫扎特音乐会咏叹调，是为了区别于其他歌剧咏叹调而单独出现的一个音乐体裁种类，大多数因此莫扎特的音乐会影因此莫扎特的音乐会有咏叹调，具有着较高的格调以及更加广泛的使用，价值可以帮助学生们在学习声乐体系的过程中初步建立起更加完善和高质量的音乐架构。这种曲子的具体内容和作品构成既可能独立出现，也可独立在乐曲会中表现，也叫乐曲会的咏叹调。学生们在练习莫扎特音乐会咏叹调的过程中，能够同时了解不同的曲目内涵与曲子构成，从而通过系统的学习，开展更加有效的声乐学习，从而提高自身的音乐水平并探索学习音乐的正确方法。莫扎特在其短促的一生中共创作了54首音乐会咏叹调，当中包含36首中女高音乐曲、9首男高音歌唱家乐曲、8首男中低音乐曲，以及1首女中低音乐曲。这些繁杂的曲目，在其系统规律上却有迹可循，教师们可以通过归纳其中特点并选拔其中的音乐元素，为学生们创设更加系统化科学化的学习方法，帮助学生们通过掌握具体规律从而有效的学习莫扎特音乐会有咏叹调，从而对声乐学习建立好良好的音乐基础和理论知识体系。在声乐教学中选用莫扎特音乐会咏叹调主要有以下三点意义。

1.1 规范学生演唱技巧

莫扎特是古典主义时代的声乐巨匠，他的声音既纯净优雅，又富有光明、快乐的品格，常称为“永恒的阳光”，莫扎

特用他极具个性化的嗓音和音乐造诣，为音乐历史谱写了一段了完美的乐章。莫扎特在歌唱的过程中十分重视歌曲的完整性，特别注意音乐形式和内涵之间的互相结合与作用，所以在歌唱的过程中，听众总是能够看到他的歌曲中形式和内涵的完美融合，他所创造的大量艺术作品已经成为世界音乐文化珍品，在音乐表演和训练领域中有着极大的美学意义和作用。而对于学生来说，尤其是声乐的初学者来说，在学习初步阶段建立起对音乐的宏观概念是一项极为重要的学习基础内容。为使学习者们具有较为扎实的声乐基础知识，从而对以后的音乐学习产生更为整体性，系统性、科学性的学习理念，在学习的过程中，他的作品也往往被音乐老师们拿来当作培养学习者基本功的首选，对学习西洋演唱的学习者们而言，学习莫扎特的咏叹调有利于形成正确的演唱方式，从而培养正确的演唱理念。

《Alma grande e nobil core 伟大高贵的心灵》的歌曲在引子部分为多个小节，歌曲通过对速度的精准把握，将定位刻画得十分清晰，为了通过音乐的描绘使女主人公激动愤怒的心情的前调做好铺垫，学习者在学习的过程中一定要注意对第一句“Alma grande e nobil core”的演唱理解，学习者要在演唱过程中要先声夺人，要打开喉咙，通过充足的气息准备，将女主人公高贵又愤怒的形象刻画得入木三分。在学习是歌曲中较有难度一部分时，学生们要注意歌曲第30小节，“pa”在“fa2”有八拍的时值，首先就要求上歌抬起，喉头自然放下，要做好良好的气息准备。除此之外，演唱时不仅应注意声音技巧，同时也要将人物情绪寄托于声音技巧之中，用情绪去带动声音，从而实现融入角色，达到“人声合一”的状态，用自然地情绪流露打动观众。

在音乐课堂上演唱莫扎特的代表作，对学生初期的音乐教育有极大的帮助，除了可以帮助他们掌握纯美、干净的声音之外，这些优秀的嗓音可以帮助学生们在谱写歌曲的过程中，可以有效的与音乐中的内涵规律产生共鸣，从而使内外合一将音乐的灵魂通过自身的嗓音更加形象饱满的刻画出来。同时，莫扎特音乐会中咏叹调对巩固他们的喉位、获得正确的歌唱共鸣等方面，也很有帮助。莫扎特音乐会咏叹调可以帮助学生们在进行声乐学习的初期，准确的把握正确的唱腔和圆润的唱法，从而使学生们在初学阶段建立起更为宽泛又广阔的音色领域，使学生们在演唱的过程中所受到的拘束可以降到最小，从而帮助学生们更加便利的驾驭各种音乐作品。在表演莫扎特的音乐中，要求表演者必须拥有圆润的音色、流动的呼吸、以及纯净的声音。教师在保证学生们在学习期间拥有严谨学习状态的同时，也要告诫学生们正确的声乐发音，要讲究心平气和使自己处于自然又不紧绷的状态，让学生们将自身的声音与跳跃的演唱进行有机联合，使自身在表演的过程中寻找到更加适于自己的正确唱法。在吞吐气息的管理中，既不可过分紧张，又不可完全松泄，应做到刚柔并济，恰如其分。吐字动作需要干净利

落，而跳音的表演则要注重于音乐的连贯，切不可在表演中出出现上台阶或下台阶的感觉，而且一定要保证绝对正确的声位，在发声的头共鸣处理时，一定要放开嗓子，切不可提、躲、挤，要处于音乐的最高位这样才可以达到很好的头腔共鸣。

1.2 提高学生音乐审美能力

莫扎特作为古典音乐的巨匠，他的音乐却始终流传于世界之中，并为大家广为传颂，这是因为他对音乐的理解有着超乎时代的精神和智慧，因此重视莫扎特音乐会咏叹调是帮助学生们寻找声乐领域的正确发音精髓，探索音乐规律中隐藏的奥妙的正确学习方法。他的音乐作品历来是人们讨论、研讨的对象，这也正是说明了莫扎特音乐作品的崇高之处。他的音乐作品细致、优雅、旋律优美、结构严密，又具有着浓厚的中国古典文化神秘色彩和超脱感。在乐曲教学的过程中，老师们能够把莫扎特的音乐会有叹调和我国传统文化加以有机融合，以便于让学生在学的过程中更加易于掌握与体会莫扎特的音乐会咏叹调，从而有助于学生们在掌握经典音乐和我国传统民族音派文化的过程中加以共同汲取，把音乐作品的崇高和神秘奥妙加以提升，从而使其返璞回归。

首先，在莫扎特所创造的音乐会咏叹调中，不管其外形还是内涵都表现出了和其他艺术家们截然不同的美学追求，莫扎特在他的音乐之旅中，已经发现了大量和常人有所不同的声乐唱法与音乐规律，并十分重视在音乐作品中细致柔美的情感表现，所以他创造的众多咏叹调中绝大多数都是专门为各种类型的女中音量身订做，这就需要我们在音乐教育过程中，全面掌握学生的阶段特征及其发展规律，从而让学生们真正的合理结合自我发挥水平，把音乐会咏叹调发展到最高的艺术程度。根据学生的音域和特征，来认识莫扎特为其创造的音乐会咏叹调的特殊魅力，在欣赏的过程中，让学生仔细地感受每部咏叹调和歌唱者间建立的特殊联系，帮助学生们通过对莫扎特咏叹调的充分感悟和学习，提取到伟人建立的优秀音乐体系之中的奥妙和精粹，建立起对音乐体系的宏伟构思，从而使学生们在未来的音乐发展阶段有着更加坚实的发展前景，进而发现莫扎特在创作的过程中的独特用心，学生们可以在音乐的演唱之中融汇自身的情感表达，与莫扎特的音乐会咏叹调不谋而合，将莫扎特的音乐精神不断流传。

莫扎特作为一个伟大的作曲家，他的很多作品都拥有着独特的风格和气质。带领学生们学习莫扎特的音乐会咏叹调，可以帮助学生们在气息支持、声音控制以及音色的统一等方面有更高的、审美能力，从而有效提高对自身的音乐要求。比如在学习《我去向何方》这一首中等难度的音乐会咏叹调作品时，教师可以引领学生品味连贯流畅，一气呵成的气息唱法，帮助学生们通过良好的鉴赏能力，对气息支持加以更加深刻的揣摩。以《我去向何方》a段为例。在第2-3小节中，“Vado”的四度下行跳进由e落到g，带领学生们欣赏具有高技巧性和

跳跃性的唱法,帮助学生们通过建立较高标准的审美架构,对音乐作品所需要的气息保持能力有更加深刻的理解,帮助学生们了解出现声音位置的变化规律。

再次,我们要引导学习者去欣赏在莫扎特音乐会咏叹调中所体现的情感特质。阿图尔施纳贝尔曾说道:“关于孩子而言,莫扎特的歌曲永远都是最容易的;关于成年而言,莫扎特的歌曲又永远都是最难的。”莫扎特之所有与许多作曲家有所不同,是因为他缺少了贝多芬歌曲中的“变革”与“反封建”,教师在教授学生的过程中,一定要充分挖掘学生们的自身特点和天然兴趣,帮助学生们在学习音乐建立对声乐的基本热爱的过程中,保留自身的天性,使自身的个性与音乐达到完美的融合,从而使音乐和声乐在未来的发展都能更加具有不同的特色,使音乐道路真的遍地花开,多姿多彩。老师们从讲授的过程中可以看出,莫扎特的音乐并不是巴赫乐曲中的复杂深奥,他的歌曲中更多的是对人类当中最自然的情感的抒写与表现,对纯真的人性,对人类大爱的讴歌。这样的音乐特色,在他的许多音乐会咏叹调中也有着很集中的表现,而这也正是莫扎特的音乐可以流传至今并广为人知的真正原因,正是因为其音乐背后有着无法模拟无法替代的本性流露与自然表达,才使之在历史的尘埃之下,依然可以拨云见日,犹如沧海遗珠让人难以忘怀。

1.3 促进学生歌曲学习能力

《Alma grande e nobil core 伟大高贵的心灵》是莫扎特创

作的歌剧中非常著名的系列歌曲。这首音乐会咏叹调速度较快,在演唱前做好相应的案头工作十分重要,对于任意改变速度与力度是不可取的,演唱时不能为了炫技而随心所欲地改变装饰音也不能随意地变换节奏。莫扎特音乐会咏叹调内容丰富、旋律优美,是声乐演唱和教学中不可或缺的选择。通过对其作品的演唱有助于提高学生的演唱技巧同时也可增强学生的艺术修养。学者除了具备完善的声音技巧外,还必须准确把握作品风格和角色性格,这样才能准确表达作品,充分展示角色魅力。莫扎特的歌剧咏叹调演唱时必须严格遵从作曲家的意图,严格按照乐谱中的感情记号表演。莫扎特的歌剧咏叹调音乐上的严谨、音准上的要求、技巧上的全面、角色上的多彩为演唱者提供了丰富的资源,并且在某种程度上能使歌者获得最本质的音色。为此,将莫扎特的歌剧咏叹调由易到难、循序渐进地引入到声乐训练中是非常有益的。

2 总结

综上所述,在声乐的学习过程中,教师应充分了解莫扎特的音乐会咏叹调的情感特点以及音乐形式。帮助学生们通过莫扎特音乐会咏叹调,建立起正确的音乐体系的过程中,同时也丰富自身的情感价值。深入理解关于莫扎特的音乐会咏叹调的教学与研究,不管对提升学习者本身的专业知识能力或者情感感受力都有着积极的意义,并且对于提升学习者的音乐欣赏能力,提高优劣音乐作品的辨别力都有着重要的意义。

参考文献:

- [1] 李晓婷.中国高等声乐教育之路及其演进(1949-2019)[J].音乐探索,2022(02).
- [2] 李忠,陈喜红.傅雷傅聪父子音乐观之研究[J].艺术大观,2021(09).
- [3] 徐跃东.加强高校声乐教学中基础训练与舞台实践的综合性探究--也谈边疆高校声乐教学的思想理念之我见[J].中国文艺家,2020(08).