

张瑞艺术歌曲艺术特征与演唱分析——以《诤词》《苏苏》为例

夏艳茨

(四川师范大学, 四川 成都 610000)

摘要: 论文以张瑞艺术歌曲集——《雪花的快乐》中两首艺术歌曲为例, 对张瑞艺术歌曲的艺术特征与演唱进行研究分析。《诤词》和《苏苏》两首艺术歌曲有着独特的魅力, 歌曲将诗与乐巧妙的结合在一起。笔者结合文献和谱例分析, 对《诤词》、《苏苏》的创作背景、艺术特征进行分析, 结合自己在学习和演唱这两首作品中的理解和体会, 对两首歌曲进行演唱分析。为今后学习这两首作品的同学提供一些建议或参考。

关键词: 张瑞; 艺术特征; 演唱分析; 诤词; 苏苏

1 简介及创作背景

作曲家就职于天津音乐学院, 担任作曲指挥系副教授, 她在1990年考入天津音乐学院作曲系, 在1995年毕业后留任。2001年到俄罗斯圣彼得堡音乐学院学习和声与钢琴艺术指导。张瑞老师在2009年出版的艺术歌曲集《雪花的快乐》这部歌曲集共收录了16首歌曲。

1.1 《诤词》创作背景

《诤词》是由马修·阿诺德所创造的一首诗歌, 这部作品后由徐志摩先生在1925年翻译为中文诗。在20世纪初, 随着“五四运动”的推动, 在这一时期人们的思想开始解放, 打破了传统思想的束缚。《诤词》描述了一个受压迫的民族在苦难中的挣扎、悲伤和人们对于友人逝去的悲痛, 借此表达了对民族苦难的思考。

1.2 《苏苏》创作背景

《苏苏》是由徐志摩先生在1925年创作的诗歌。这部作品创作于20世纪末至21世纪初, 歌词取材于诗人的文学作品。采用极具浪漫主义风格的“想象”和“虚拟”的手法夸张拟物。以“野蔷薇”为线索串连起“苏苏”一生的经历和遭遇, 用“蔷薇”来描绘苏苏生前的美好, 以及她遭受摧残和死亡后灵魂的寄托之处。

2 张瑞艺术歌曲艺术特征

《张瑞艺术歌曲集》主要是以抒情类的歌曲为主, 把诗歌和音乐旋律相结合, 张瑞老师把诗歌中的意境表达的淋漓尽致。

张瑞老师在创作艺术歌曲时: a. 注重旋律的柔和、连贯, 多运用长连线把音乐连贯起来, 也擅长利用转掉来释放情绪。

b. 歌曲的语气感, 以音乐为主, 用诗歌的语气来进行创作。

c. 音乐的起伏和情感的推动。在作品中多采用三连音和六连音等节奏型使用将音乐推向高潮让情感得到爆发。

作者简介: 夏艳茨(2003-), 女, 硕士研究生, 音乐专业, 研究方向为音乐。

2.1 《诔词》艺术特征

2.1.1 诗词与旋律

《诔词》第6、7乐句的“散上玫瑰花”其中“散”渲染出悲伤、凄凉的氛围，把“玫瑰花”比作对友人逝去的哀悼，两句歌词相同但旋律不同，歌词采用“一字对一音”的形式，旋律的递进，推动着歌唱者情绪发生变化，在第6乐句中“#5”这个变音是点睛之笔，与后一句的旋律形成对比，奠定了整个歌曲的情绪，同时用长连把情绪延长。（谱例1-1）

第10、11乐句表现了作者希望又人可以得到解脱，不再遭受痛苦，第10乐句使用了大附点节奏，使诗歌与音乐，形成有机统一。紧接着“化”运用八分音符休止停顿表达了作者的感叹，随后“啊”字进一步升华了悲伤感。（谱例1-1）

谱例 1-1

作品中“终”“净”“苏”和“醒”都运用了线条和延长音进一步延续了悲伤之情，这与词作者创作中所用的尾部押韵相结合。

在B乐段开始情绪出现转折。“在火热与冰冷的迷雾中旋转，旋转她的一生。”歌词“热”与“冷”形成鲜明的冲突，可以看出逝者当时的处境，一直盘旋没有方向，直到她人生的尽头。采用连续的二连音表现出急促之感。33-34小节表现了逝者希望得到平静安宁的生活，大附点音符和长音延续了这一悲伤的情绪。（谱例1-2）

谱例 1-2

在 A' 乐段中突出了作者对友人的思念，点明主旨。46-47 小节中运用八分休止断开表现了作者的哽咽。最后一句“她独自攀登，那死的插天的高楼”描绘了逝者生前独自抵抗层层障碍，第 49 小节“插”为其中的变音，这个变音与开头相呼应，并采用长连线，把悲伤之情延续。（谱例 1-3）

谱例 1-3

2.1.2 曲式结构与伴奏织体

《诀词》是 4/4 拍，速度为 Andante（行板），暗淡的 a 小调歌曲，歌曲为带再现的单三部曲式。曲式分析图式（如图 2-1）：

《宋词》曲式结构图式

单三部曲式							
一级曲式结构	引子	A	连接	B	连接	A ₁	尾声
起止小节数	1~5	6~23	24~26	27~34	35~40	41~45	52~54
二级曲式结构		a b 转 c d		e e ₁		c ₁ d ₁	
小节数		4 4 1 4 4	3	4 4	6	5 6	3
调式调性	a 小调						

谱例 2-1

A 乐段（第 1-23 小节）：属于单一调性乐段，第 1-5 小节为引子部分，高声部使用一音对多音的、呈连线的形式。高低声部形成呼应，伴奏织体则为分解式和弦上行级进，多种和弦交替进行，使得音乐更加丰富更具空间感。

谱例 2-2

a（第 6-9 小节）、b（第 10-13 小节）、c（第 15-18 小节）、d（第 19-23 小节）中间添加了一小节连接乐句，整体多用旋律线条串连，不断的推动情绪。伴奏织体高声部多为柱式和弦，起烘托作用。低声部则为分解和弦，推动着歌唱者的情绪。A 乐段中“苏”和“醒”用延长音延续了情感，“醒”最后以主和弦根音结束，形成首尾呼应。

谱例 2-3

B乐段（第27-34小节）在呈示部基础上引入新的材料，运用动机式展开继续发展与A乐段形成鲜明对比。用连续三连音，穿插附点节奏，使音乐变得急促突出作者的情绪。伴奏织体高声部为三连音柱式和弦推动歌唱者的情绪的释放，体现了悲愤交加的情感。

A'乐段（第41-51小节）再现部使用了重复、变奏等发展手法。46-47小节伴奏织体的低声部与旋律声部的休止错位进行，仿佛形成“对话”的形式，表现出作者对友人的哀悼和思念。第48小节“攀”字为全曲最高音，用了 forte（强）的力度将悲伤的情绪渲染到极致，最后一句中“高”和“楼”与A乐段的“苏”和“醒”一样运用延长音延续情感，结束音落在根音上，形成首尾呼应。（谱例2-4）

44
享 受 呼 吸 的 自 由； 今 夜 在 这 静 夜 她 独 自
48
的 攀 登， 那 死 的 插 天 的 高 楼。

The image shows a musical score for two systems. The first system (measures 44-47) features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The vocal line has notes for '今' and '夜' highlighted in green boxes. The piano accompaniment has notes in the bass clef highlighted in blue boxes. The second system (measures 48-51) continues the vocal line with lyrics and piano accompaniment. The notes for '高' and '楼' in the vocal line are highlighted in green boxes.

谱例 2-4

2.2 《苏苏》艺术特征

2.2.1 诗词与旋律

第5-8小节作者把“蔷薇”比作“苏苏”，描绘出“苏苏”生前美丽的风姿。用#4刻画作者对“苏苏”的惋惜。“像一朵野蔷薇”连线和后一句断开，突出了“苏苏”高洁美丽的艺术形象。（谱例3-1）

5
苏 苏 是 一 个 痴 心 的 女 子 像 一 朵 野 蔷 薇 她 的 丰
姿 像 一 朵 野 蔷 薇 的 丰 姿 来 一 阵

The image shows a musical score for two systems. The first system (measures 5-8) features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The notes for '苏' and '苏' in the vocal line are highlighted in red boxes. The piano accompaniment has notes in the bass clef highlighted in red boxes. The second system (measures 9-12) continues the vocal line with lyrics and piano accompaniment. The notes for '姿' and '姿' in the vocal line are highlighted in red boxes.

谱例 3-1

第10-14小节用“暴风雨”指代世俗的风言风语和她所经历的无数苦难和挣扎。张瑞老师用离调推动情绪递进，第13小节转到A自然大调，与前一段旋律形成对比，用大调营造出荒凉与作者强烈的悲伤，采用长连线将情绪推起来。（谱例3-2）

谱例 3-2

第23-24小节“啊，那蔷薇是痴心女的灵魂”运用拟人的手法将蔷薇拟人化，赋予人的灵魂。作曲家用 a tempo（原速）和变音记号来塑造“苏苏”对爱情的纯真和高洁的品质。

谱例 3-3

第25-32小节“在清早上受清露的滋润，到黄昏时有晚风来温存，更有那长夜的慰安看星斗纵横。”前两句运用对偶，加强了诗歌的节奏感并运用了复辞的手法。用转调来突出作者对美好感情的向往和爱情对“苏苏”的救赎。变音记号来表现“苏苏”对爱情生活的描绘。（谱例3-4）

图 3-4

第 38-44 小节张瑞老师用长连线回到最初的情绪，但又多了一层感叹。使用八分音符附点，明显的停顿与前面平稳诉说形成对比，暗示“苏苏”的悲惨结局，同时也让听众心境跟随音乐的起伏。（谱例 3-5）

谱例 3-5

2.2.2 曲式结构与伴奏织体

《苏苏》为 4/4 拍，速度为 Largo（广板），a 和声小调和 A 和声大调相互转化的歌曲。歌曲为带再现的单三部曲式（A-B-A'）。曲式结构分析图式（如图 4-1）：

《苏苏》曲式结构图式

单三部曲式

一级曲式结构	引子	A	B	连接	A ₁	尾声
起止小节数	1~4	5~22	23~33	34~37	28~47	48~50
二级曲式结构		a a ₁ b c	d e f		a ₂ g	
小节数		4 4 5 5	2 2 7	4	4 4	2
调式调性	a 和声小调	A 自然大调	A 自然大调 a 和声小调		a 和声小调	

图 4-1

A 乐段（第 1-22 小节）：第 1-4 小节为引子部分，运用变化重复，以 a 和声小调主和弦开始，并标有表情记号（伤惋的）。主和弦的根音加入大二度，尖锐的音色让听众提前进入到“伤惋”的意境之中。a（第 5-8 小节）、a'（第 9-12 小节）、b（第 13-17 小节）、c（第 18-22 小节）使用了起承转合展开，a 乐句沿用了引子部分的柱式和弦延续了伤惋的情绪，增添了旋律的色彩。a' 乐句的旋律和 a 乐段基本一致，但伴奏织体高声部回到高音谱号运用了分解和弦与 a 乐句形成对比，同时起到上下乐段的衔接作用。b 乐句使用离调和

mezzo-forte (中强) 形成转折, 在 16-17 小节又转回到主音上, 为进入 c 乐句做铺垫。A 乐段结构为非方整性结构。(谱例 4-2)

11 暴风雨摧残了她的身世 这荒草地里 有她的墓碑

15 淹没在蔓草里 她的伤悲

18 啊 这荒土里 化生了 血染的蔷薇

谱例 4-2

B 乐段 (第 23-33 小节): 引入新材料形成对比, 将音乐情绪推向高潮。d (第 23-24 小节) 速度回到原速, 伴奏织体呈下行, e (第 25-26 小节) 开头的弱起, 为点睛之笔, 为整首乐曲增添了层次感和变化。f (第 27-33 小节) 开头使用渐强符号结束运用阻碍终止。(谱例 4-3)

谱例 4-3

A' 乐段（第 38-47 小节）：开头以中弱和间奏完美连接，并沿用了 A 乐段的材料，使用同头换尾的手法，42 小节八分休止突然的停顿，暗示“苏苏”的悲惨命运。伴奏织体高声部用柱式，低声部运用琶音延续营造悲伤的意境。阻碍旋律终止，使乐句更加完整流畅。尾声的休止让听众沉浸在伤惋的情绪之中。（谱例 4-4）

谱例 4-4

3 张瑞艺术歌曲演唱分析

《张瑞艺术歌曲集》在演唱形式上要注重诗歌的朗诵和断句，演唱过程中为了歌曲的连贯性和情绪的爆发，要会控制自己的气息，注重音乐的延续性；咬字都需要快速归韵；诗歌与音乐情感的统一。

3.1 《谏词》演唱分析

3.1.1 气息运用

两句“散上玫瑰花”歌曲以中弱开头娓娓道来，在气息上要注意连贯、平稳，与情绪相互配合表达出作者对逝者的哀伤之情。后一乐句是前一乐句的递进。“这回她安眠了，不在苏醒”歌词明确表达友人的逝去，音阶呈下行要平稳气息。用慢吸的状态带出伤感的意境，长音要保持平稳。

“在火热与冰冷的迷雾中旋转，旋转她的一生。”作曲家用三连音来表达出急促之感，抒发诗人激动、悲愤的情绪。演唱者在这一乐段要注意采用深吸气息的方式，稳住气息，不能跟随伴奏的急促感乱了呼吸节奏。

“局促在人间她博大的神魂啊”在“她”字换气，气息往下沉把激动的情绪放缓回到平稳，将伤心的情绪凸显出来。“今夜在这静夜”声音要暗淡一点，带动气息利用钢琴伴奏，演唱出与友人对话的感觉。“她独自的攀登”这句中“攀登”二字，为全曲最高音，并运用了渐强渐弱，因此气息要往下扩张拉着声音。

3.1.2 咬字吐字

在“花”“松”“终”“苏”“醒”等字在延长音上，要注意快速归韵，归到韵母“a”“ong”“u”“in”中，口腔要保持打开位置要高。“但倦了时她的心”中“她”字要提前挂高位置，气息往下拉住，字头“t”时值拉长一点，强调出作品的主人公。“在火热与冰冷的迷雾中旋转，旋转她的一生。”采用三连音速度较快。“在”字时值较长且有连线连接，可以把“z”字头咬死一点，韵母延长让情绪充分释放与后续快速形成一定对比。

“但和平是她的愿望，和平是她的愿望”前一句和说话一样去演唱，后一句咬字松开仿佛作者喃喃自语一般。

在演唱“她独自的攀登”时要注意“攀登”的“攀”字，在咬字时，要把嘴张开抬高上颚，喉头向下保持，稳住气息，让情绪充分释放。“那死的插天的高楼”可以根据情绪做渐慢，但要注意把握节奏不可太拖沓。“高”字快速归韵到“ao”跟着轻咬“楼”字，保持位置和气息向远处慢慢收掉声音。

3.1.3 情感分析与表达

两句“散上玫瑰花”要带入悲伤的情绪，后一句相较前一句要更激动，随着“休搀杂一小只的水松，在寂静中她寂静的解化”描绘出友人逝去的场景和作者内心的悲伤。

“在火热与冰冷的迷雾中旋转，旋转她的一生。”情绪要激动起来，在三连音的推动下唱出作者的悲愤之情。描绘出友人面对两难的处境，一直盘旋直到最后逝去。最后一句“和平是她的愿望”重复前一句，描绘友人对和平的渴望和作者对于友人没有实现愿望的惋惜。

“局促在人间她博大的神魂啊 何曾享受呼吸的自由”中表现了友人受到的不公以及作者对友人逝去的不甘。“今夜，在这静夜”的休止符，留白用伴奏补充，形成对话的形式，表现出作者对友人逝去的感叹。“她独自的攀登”“攀”字将作者对于逝者离世和对社会不公的情绪爆发出来。

3.1.4 舞台表演实践

在引子部分是要注意进入情绪，在每一乐句换气之前提前半拍做出准备。在A乐段诉说时，眼神中要带有悲伤的感觉，“休搀杂一小枝的水松！”可以加入拿水松的动作，将语言具像化。“啊！但愿我亦永终”中“啊”字采用叹气演唱，也可以加入叹气的动作，“我”可以把手抬起放在胸前，带入角色。B乐段要与前一段的情绪又对比，动作和眼神要变得坚定，表现出悲愤的情绪，三连音和小连线的急促感都要表现出来，身体也要跟随着情绪来做出动作，但身体不能紧，松开，带动听众的情绪跟随音乐一起起伏。在最后的A'部分，回归平静也要做得自然，在间奏部分切换情绪，最后一句“高楼”可以眼神眺望，伸手去够高楼，把听众留在悲伤的意境之中。

3.2 《苏苏》演唱分析

3.2.1 气息运用

“淹没在蔓草里她的伤悲”“淹、里”都在重拍上，演唱时气息要往下走，音区低也要挂上高位置。“啊 这荒土里化生出了血染的蔷薇”这一句要连贯，不能换气，“啊”字就要把气息叹下去，唱出“苏苏”坚忍不拔的品质。

“到黄昏时有晚风来温存，更有那长夜的慰安看星斗纵横。”这两句连接紧密，需要大量气息，所以在“存、安”字换气时要注意快吸沉下去，但又能打破旋律线条。

“你说这应分是她的平安，但这命又叫无情的手来攀”沉浸在伤惋的情绪当中，如说话一样娓娓道来“苏苏”命运的悲惨。“可怜啊”后的休止符暗示了“苏苏”的命运，气息要断干净。“摧残”运用慢吸慢呼的方式唱出悠远、伤惋地意境。

3.2.2 咬字吐字

“苏苏是一个痴心的女子，像一朵野蔷薇她的丰姿，”描绘出着“苏苏”生前的美好形象，音色要柔和一点，牙关不能咬太死，口腔保持打开说话。“这荒草里有她的墓碑”咬字要与其他部分有所区别，12小节暗示了音乐离调所以情绪也会有所不同，“她”“墓”字在“t、m”声母上咬死一点，在韵母上松开，稍带一点哭腔。“啊那蔷薇时痴心女的灵魂”咬字要注意张弛有度，“啊”要用弱高音，把空间感拉开，咬字要带一点哼鸣，但是“蔷”则要把“q”字延长，快速归韵到“ang”。“可怜啊”在平时说话中“啊”会被延长，在谱例当中则运用了休止断开，因此这一乐句不能采用平时说话的习惯，要及时断开唱出作者的哽咽。

3.2.3 情感分析与表达

开头运用伤惋的情绪为“苏苏”的悲惨经历做出铺垫，“苏苏是一个痴心的女子，像一朵野蔷薇她的风姿”把蔷薇喻作苏苏，让“苏苏”高洁的品质和“苏苏”悲惨故事形成对比，演唱时要为听众描绘出“苏苏”生前美好的形象以及她身世的悲惨，让引起听众共鸣。

“在清早上受清露的滋润，到黄昏时有晚风来温存，更有那长夜的慰安看星斗纵横”描绘了“苏苏”对爱情的向往，并借用离调来突出爱对“苏苏”的救赎。在演唱时要唱出“苏苏”的美好向往，平淡而美丽，形成画面感。

“可怜啊，苏苏她又遭摧残。”在演唱时利用气息和咬字表达出作者对于“苏苏”悲惨结局的无力感和悲伤。最后这两句表达了作者对于命运不公和“苏苏”这一美好的人生被打破的不甘和控诉。

3.2.4 舞台表演实践

在开头引子部分以伤惋的情绪带入，唱出“野蔷薇”的高洁，把自己代入到叙述者的角色。在A乐段“像一朵野蔷薇的丰姿”可以在“丰姿”加入动作使歌词更加具体，为第13-16小节的离调做出铺垫，跟随旋律做出渐强和渐弱的处理。“这荒草里有她的墓碑”可以往前走一步，表情要表现出悲伤。在B乐段就需要形成对比演唱出不一样的情绪，把情绪调动起来，唱出“苏苏”对爱情美好生活的向往，“到黄昏时有晚风来温存”可以把双手张开做出感受晚风的动作；“更有那长夜的慰安看星斗纵横”头往上抬一点，眼睛稍微向上瞭望。眼神要有希望，面部要带有微笑。在A'乐段中要描绘“苏苏”的向往后回到现实，“可怜啊苏苏她又遭摧残”演唱时双手往前伸，伴随脚步上前，跟随休止符停住，然后在音乐中缓缓把手放下。注意音色不能太过明亮，作品整体的情绪都是伤惋的，要给听众营造出伤惋、无奈的氛围。

4 结论

有本论文通过研究分析张瑞艺术歌曲的艺术特征与演唱分析，了解到张瑞老师在谱曲方面十分注重诗与乐的融合，及情感的表达，让诗歌富更独特的魅力。徐志摩先生的诗歌配上

张瑞老师的谱曲呈现出了这些优美的作品,诗与乐的结合也是传承中华优秀传统文化的一部分,值得我们学习。

通过分析这两首歌曲发现,张瑞的艺术歌曲风格都比较偏伤感;其次在作曲中喜欢运用长连线保持音乐的连续性,形成完整的音乐线条,并借此营造出歌曲的意境,让听众可以更深刻的感受歌曲所蕴含的情感;此外用休止符来突出音乐的情绪,更能表现出作者的情感。歌曲旋律将民族元素与西方作曲技法巧妙融合,《谪词》的古朴与《苏苏》的细腻婉转都是作曲家的独特之处。张瑞老师在编创时保留了诗歌原情感,因此我们无论是演唱还是对歌曲的分析、理解都需要仔细观察,要从诗人的角度出发,把自己当成曲中人去感受其中所要传达的情感,把握情绪的变化。在之后的研究中也要仔细去观察与作品有关的文献和零碎的细节,汲取前人的经验,更深入的理解作品所要传达的内涵。

张瑞艺术歌曲为当代作曲家提供了宝贵的创作思路,也为演唱者拓展了表演的空间。最后,愿笔者的研究可以对研究张瑞艺术歌曲的同学提供一些意见或建议。

参考文献:

- [1] 卢薇. 徐志摩诗歌的音乐化[D]. 西南大学, 2014.
- [2] 刘新锋. 艺术歌曲《谪词》的音乐特征和演唱分析[D]. 河南大学, 2016.
- [3] 戴莹. 徐志摩诗歌题材艺术歌曲的表演美学内涵探微[D]. 杭州师范大学, 2022.
- [4] 陈茹琪. 张瑞艺术歌曲的音乐分析及演唱研究[D]. 江苏师范大学, 2022.
- [5] 王睿. 艺术歌曲《谪词》的艺术特征及演唱分析[D]. 聊城大学, 2022.
- [6] 叶雯. 艺术歌曲《苏苏》的诗乐表达与演唱诠释[D]. 福建师范大学, 2022.
- [7] 马光辉. 论艺术歌曲《谪词》的音乐与演唱[D]. 西北民族大学, 2022.
- [8] 岳阳. 徐志摩诗词艺术歌曲《谪词》艺术特征和演唱分析[D]. 齐鲁工业大学, 2023.
- [9] 刘慧敏. 张瑞艺术歌曲创作的诗乐关系[D]. 太原师范学院, 2023.
- [10] 彭梦月. 张瑞四首艺术歌曲的演唱分析[D]. 河南大学, 2023.
- [11] 刘琪. 艺术歌曲《苏苏》的艺术特征与演唱研究[D]. 江西师范大学, 2024.
- [12] 付可以. 艺术歌曲《歌》《谪词》的演唱分析[D]. 山东师范大学, 2024.

Artistic Characteristics and Singing Analysis of Zhang Rui's Art Songs - Taking "Lei Ci (Eulogy)" and "Su Su" as Examples

XIA Yanci

(Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610000, China)

Abstract: This paper takes two art songs from Zhang Rui's art song collection *The Joy of Snowflakes* as examples to study and analyze the artistic characteristics and singing of Zhang Rui's art songs. The two art songs "Lei Ci (Eulogy)" and "Su Su" possess unique charm, skillfully integrating poetry and music. Combining literature research and music score analysis, the author explores the creative background and artistic characteristics of "Lei Ci (Eulogy)" and "Su Su". Additionally, based on the author's own understanding and experience in learning and singing these two works, a singing analysis is conducted. This study aims to provide suggestions or references for students who will learn these two works in the future.

Keywords: Zhang Rui; Artistic Characteristics; Singing Analysis; Lei Ci (Eulogy); Su Su