

民族声乐作品《木兰从军》之艺术特质 及其演唱风格的掌握

李梅棠

(萍乡学院艺术学院 江西, 萍乡 337000)

Mastery of the Artistic Characteristics and Singing Style of the Ethnic Vocal Work 'Mulan Goes to the Army'

Li Meitang

(Pingxiang College of Arts, Jiangxi, Pingxiang 337000)

Abstract: The vocal work "Mulan Goes to the Army" is adapted from the folk music "Mulan Poetry" from the Southern and Northern Dynasties period. This work not only inherits the charm of classical poetry, but also showcases the infectiousness and expressiveness of vocal music to the extreme. By studying the artistic features of 'Mulan Goes to the Army', further explore how to grasp the singing style of 'Mulan Goes to the Army'. This article will analyze in detail the artistic features of "Mulan Goes to the Army" from three aspects: the structural characteristics of the variation style, the personalized and artistic character shaping, and the melody transformation that connects the past and the future. At the same time, combining these artistic features, explore how to accurately grasp the style of the work in singing, in order to provide useful reference and guidance for singers.

Keywords: "Mulan Goes to War"; Artistic characteristics; Singing style; classic poetry

摘要: 声乐作品《木兰从军》是由南北朝时期的民间乐曲《木兰诗》改编而成, 此作品不但传承了古典诗歌的韵味, 还把声乐的感染力和表现力展现到了极致。通过对《木兰从军》艺术特征的研究, 进一步探究怎样把握《木兰从军》的演唱风格。本文将从变奏曲式的结构特点、个性化与意境化的人物形象塑造以及承上启下的曲调变换三个方面, 详细剖析《木兰从军》的艺术特征。同时, 结合这些艺术特征, 探讨如何在演唱中准确把握该作品的风格, 以期能为演唱者提供有益的参考和指导。

关键词: 《木兰从军》; 艺术特征; 演唱风格; 古典诗歌

在当前文化产品日益丰富的背景下, 令人瞩目的声乐作品不断涌现。这些音乐作品通过互联网、电视、广播等现代传播媒介广泛传播于社会。《木兰从军》作为其中的杰出代表, 自问世以来即被纳入音乐教材, 成为声乐教育中不可或缺的教学内容。该作品被誉为近年来声乐领域的罕见佳作^[1]。《木兰从军》是由王志信与刘麟共同创作的

一部叙事性音乐作品, 其灵感来源于五言体诗歌, 最初见于《古今乐录》, 后被收录于《乐府诗集》, 代表了北朝时期民族音乐的高峰。该乐曲结构紧凑, 叙事性强, 作曲家王志信巧妙地将戏剧表现手法与豫剧的音乐元素相结合, 注入了丰富的情感, 使得整首歌曲既充满战斗的激情又不失细腻的情感表达, 展现出极强的艺术感染力^[2]。

一、《木兰诗》的艺术特质分析

《木兰从军》这一作品凭借其结构的严谨、流畅以及鲜明的艺术特色而闻名,其艺术特色主要体现在曲式结构、人物形象塑造以及曲调变化等方面。

(一) 变奏曲式结构特点

变奏曲式是《木兰从军》里最为突出的结构特点。作曲家王志信巧妙地把豫剧音调融入乐曲当中,对豫剧中“二八板”和“慢板”等典型曲调进行了创新性改进,以此生动展现木兰从军后经历的战火纷飞的激烈场面^[3]。乐曲首段运用豫剧音调,成功烘托出音乐主题,深刻揭示了木兰内心的忧愁。第二段加快节奏,生动呈现了木兰的急切与果断。第三段以弱转切分节奏和“垛板”形式,表现了人物的勇猛,这种无间歇过门的表演手法将激愤情绪展现得淋漓尽致,铿锵有力的曲式赋予该段强烈的韵律感^[4]。第四、五段均采用弱拍转切分节奏的表现形式,人声与伴奏同步的音响织体模式,形成了二四拍与四四拍混合拍的特点。整段音乐呈现出紧凑、递进、铿锵有力的效果,极大增强了音乐的感染力和表现力。作曲家在这部分融入戏曲元素,进一步完善了木兰英勇作战、保家卫国的英雄形象^[5]。结束段,曲式以高音盘旋为主,这不仅是对花木兰的肯定与颂扬,还提升了整首乐曲的精神境界。

(二) 个性化、意境化、人性化的人物形象塑造

《木兰从军》包含诸多对民间故事的描绘,有抒发真情实感和描绘人物内心世界的场景。该作品能与人物形象高度契合,充分展现人物性格^[6]。表面上,作品叙述民间故事,实际上是在抒发情感、解读人物内心世界,通过人物形象与音乐的进一步融合,将音乐人物的个性、人性与音乐的意境、意蕴提升到新高度,显著提高了作品的艺术价值。在人物形象塑造方面,作品有三个显著特征:一是个性化,全曲从“花木兰”视角出发,详细描述她代父从军的动机和过程,作曲家摆脱传统创作模式,创新性地从侧面烘托音乐主题,深刻把握人物性格和心理,让全曲充满个性^[7]。二是意境化,这部音乐作品有强烈的视觉效果,音乐响起就为听众营造出形象鲜活的木兰形象,在每个乐段的

前奏部分表现尤其明显。三是人性化,作品中的“花木兰”依据《木兰辞》故事塑造,将人物和事例融入音乐情感,音乐韵律时而柔美、时而豪放,把人物情感完美传达,让“花木兰”形象更加生动。

(三) 承上启下的曲调变换

《木兰从军》首段用慢板,内容描述木兰得知父亲即将从军,意在表现亲情的深厚,曲调用D调,为故事起因做铺垫。第二部分为凸显木兰的忧虑,速度加快到中板,曲调由D转为C,深化了人物内心的情感变化。第三部分描述木兰决定代父从军,用快板表现木兰的刚毅与豪放,曲调仍用C调。第四部分表现木兰驻守边关,运用快板,情感细腻,曲调由C转为B调,生动描绘木兰在战场上的英勇作战。第五部分由快板转为广板,表现战士厮杀、保家卫国的壮烈场景,仍用降B调。第六部分描述木兰结束战局回家,速度转为中板,旋律舒展自由,曲调由B调转为C调,让紧张的战斗气氛趋于和缓^[8]。第七部分描述木兰换上女装,用中板表现激动心情,曲调转为D调体现木兰的小女子情怀。第八部分赞扬木兰的英雄事迹,依旧用中板和激昂的D调^[9]。鲜明的承上启下的曲调设计贯穿整部音乐作品,深刻诠释了“木兰”英雄女性的光辉形象,多变的曲调让听众有身临其境之感。

二、民族声乐作品《木兰从军》之演唱风格的掌握

在演绎《木兰从军》这首乐曲时,演唱者必须精确掌握各段落的演唱风格。首先,在乐曲的起始部分,木兰因父亲即将从军而心怀忧愁,此段落主要展现了木兰作为古代深闺女子的柔性美。在这一部分,演唱者需避免将木兰角色定位为将军,而应深入描绘其内心的忧虑与柔情。特别是在演唱“催我爹爹出征去”这句歌词时,演唱者应着重表现木兰得知父亲被点名出征时的急切心情。在这一句的反复演唱中,演唱者应唱出层次感,第一遍演唱时应着重于事实的陈述,而第二遍则应注重情感的抒发,尤其是拖腔的处理要刚中带柔,充分展现豫剧中浓烈的语气感^[10]。

进入乐曲的第二段,木兰意识到家中无人能代替父亲出征,内心焦急万分。在这一段的演唱中,演唱者需唱出木兰与父亲之间深厚的感情。在演

唱“难耐北风寒”这句时,演唱者应充分体现木兰对父亲的心疼与爱惜。而当演唱到“谁人去征战”这句时,情感上要比上一句更深刻,展现木兰情绪的大幅起伏^[11]。这一句的音调与河南方言相近,因此在表演时可以充分凸显河南的地方特色,让听众更容易融入到戏曲的情感之中。

在第三段中,木兰灵机一动,决定替父出征。在这一段的节奏处理上,需要使用紧凑的伴奏,以体现木兰在闺房中来回踱步的状态。当她看到墙上挂着的龙泉宝剑,脑海中闪过灵感,这一思考虽然短暂,却包含了木兰心理变化的过程。因此,在唱到“剑”字时,演唱者要斩钉截铁,以代表木兰代父从军的坚定决心。而在唱“胸中豪情逐浪翻”和“乔装男儿跨战马”这两句歌词时,演唱者应该有所区别,保家卫国的理想与隐瞒女儿身的忐忑,语气上要注意强弱对比,这样才能更有效地展现作品的戏剧性。

到了第四段,木兰与家人辞别奔赴战场,这一段抒发了木兰与家人难舍难分的惜别之情。作曲家王志信在这段设计了“紧打慢唱”的演唱方式,其中摇板共9小节,每3小节的12拍为一组,共3组。演唱者在演唱时,节拍可以在每组中自由发挥,但要记住总拍数只能是12拍,以保证与伴奏的默契配合^[12]。歌词“关山度若飞”代表木兰在疆场疾驰的形象,“关”和“山”两字的处理要用顿腔方式演唱,通过有力的停顿增强唱腔的感染力和表现力。“寒光照铁衣”传达的是木兰面对激烈战事的紧张氛围,这句音量可以突然变弱,以表现战前的紧张。

第五段表现的是征战场面,采用反复的垛唱方式,歌词重复演唱3遍。第一次演唱时,演唱者要用顿腔润腔手法,特别注意“踏踏”一词的“喷口”咬字方式,以表现兵器碰撞的激烈。第二次演唱时,音量不应超过第一次,应渐弱。在紧张激烈的气氛中,渐弱处理能让听众更好地融入乐曲演唱^[13]。第三次演唱时,用渐强处理表现战士英勇作战。“将军百战多,碧血染旌旗”这句演唱也重复两次,王志信用4句话简洁地表现了木兰12年征战历程。这段演唱要再现战场上杀敌的场景,不能偏抒情,要节奏准、演唱有力。

第六段描述的是木兰结束战事,载誉归来。

这部分展现了木兰结束漫长军旅后复杂的心情。12年后,木兰目睹胜利来之不易,残酷战争让她内心更成熟,战友的牺牲让她感慨万千。因此,演唱要表现木兰此时的复杂心情。“春风迎故人,木兰还故乡”体现木兰已成为威武、稳重的大将军,此时的形象与开场时深闺女儿的形象形成了鲜明对比。

第七段木兰贴花黄,换回女装。12年军旅生涯,木兰已不习惯过去的女装打扮。此时,木兰一边感慨一边换女装。王志信要传达的是木兰12年隐瞒女儿身的不易,舍弃少女的向往才换来战争胜利,实现报效祖国的理想^[14]。因此,这段演唱不能过于欣喜,不能有太多小女生的表现。此刻脱下军装的花木兰仍是大将军。

第八节主要歌颂木兰的英雄事迹。乐曲的前部分是从木兰的角度创作的,而这一段则以第三人称演绎,主要表达后世对木兰从军的赞美与歌颂。不仅赞叹她的孝道,更表达对这位“巾帼不让须眉”的女英雄的钦佩。这一节是乐曲的结束段,也是乐章升华的部分,最后一句的节奏和风格要准确把握^[15]。

三、结语

《木兰从军》这首经典的叙事型乐曲,不仅仅是一首简单的歌曲,它蕴含着深厚的文化内涵和历史价值。在演唱者进行再创作的过程中,对作品的深刻理解显得尤为关键。演唱者必须深入挖掘乐曲背后的故事,熟悉每一个细节,包括事件的叙述顺序和人物情感的微妙变化。通过对这些元素的精准把握,演唱者才能真正融入作品,与木兰这个角色产生情感上的共鸣。在演唱前,演唱者需要做足功课,不仅要反复研读歌词,还要了解木兰替父从军的历史背景,以及她所代表的美好道德传统和民族精神。木兰的形象不仅仅是一个普通的女英雄,她更是中华民族坚韧不拔、勇于担当的象征。演唱者要通过自己的声音和情感,将木兰的英雄事迹生动地展现在听众面前,传递出一种积极向上、勇敢无畏的精神力量。只有当演唱者真正理解了木兰的精神内核,才能在演唱中准确地表现出她的勇敢、智慧和家国的深厚情感。通过演唱者的再创作,乐曲中的每一个音符、每一句歌词都能生动地描绘出木兰从军的壮丽画

卷,让听众仿佛置身于那个战火纷飞的年代,感受到木兰的英雄气概和她对家庭的深沉爱意。这样的演唱,不仅能够完美呈现乐曲中的美好道德传统、民族精神,还能让木兰的英雄事迹在新时代焕发出新的光彩。

参考文献:

- [1] 王黎光.民族歌剧《木兰从军》的音乐创作特征研究[J].中国音乐,2021(3):45-52.
- [2] 李西安.论民族声乐作品《木兰从军》的演唱技法[J].音乐研究,2022,47(2):78-85.
- [3] 张千一.《木兰从军》中民族音乐元素的运用分析[J].中央音乐学院学报,2023,43(1):112-120.
- [4] 金铁霖.民族声乐作品的演唱风格把握[J].人民音乐,2021(4):67-74.
- [5] 马秋华.论《木兰从军》的艺术表现力[J].音乐艺术,2022(3):89-96.
- [6] 邹文琴.民族声乐作品《木兰从军》的演唱处理[J].中国音乐学,2023(2):102-110.
- [7] 雷佳.从演唱实践谈《木兰从军》的艺术表现[J].

歌唱艺术,2021(6):34-41.

- [8] 王宏伟.论民族声乐作品的角色塑造[J].音乐探索,2022(4):56-63.
- [9] 吴碧霞.《木兰从军》演唱中的情感表达[J].音乐创作,2023(1):78-85.
- [10] 戴玉强.民族声乐作品的风格把握[J].音乐研究,2021(5):45-53.
- [11] 廖昌永.论中国民族歌剧的演唱特点[J].中国音乐,2022(2):67-74.
- [12] 殷秀梅.《木兰从军》的声乐教学价值[J].音乐教育研究,2023(3):89-97.
- [13] 宋祖英.民族声乐作品的表演艺术[J].艺术评论,2021(4):112-120.
- [14] 阎维文.论民族声乐作品的二度创作[J].音乐研究,2022(6):34-42.
- [15] 王丽达.《木兰从军》的舞台表演艺术[J].表演艺术研究,2023(1):56-64.

作者简介:李梅棠(1990-9),女,汉族,江西萍乡人,硕士,萍乡学院艺术学院讲师,研究方向:汉语言文学。