

咏叹调《一抹夕阳》的演唱分析

徐嫚

云南师范大学，云南省昆明，650500；

摘要：本文主要从《一抹夕阳》的创作背景、旋律特点、围绕它的风格、语言、情绪等进行音乐分析。其中第一章节中是对民族歌剧《伤逝》其中一唱段《一抹夕阳》简介等内容。第二章中涉及到《一抹夕阳》曲式结构的分析和旋律特点。第三章中主要对《一抹夕阳》的演唱风格进行分析，并提出自己的一些观点和训练方法。

关键词：一抹夕阳；音乐分析；演唱分析

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.070

绪论

这是施光南先生的第一部歌剧，是他在歌剧领域里的一次探险。歌曲《一抹夕阳》是歌剧《伤逝》中的经典唱段，无论在题材、音乐、舞台美术上都呈现了独特的创作风格，具有民族特色，并且在音乐表现手段上运用了咏叹调西洋歌剧的表现方法。因此，我想结合自身的专业基础和演唱实践，对歌剧《伤逝》中《一抹夕阳》演唱片段进行分析，探究其演唱表演的艺术特征。

1 咏叹调《一抹夕阳》的概述

1.1 咏叹调《一抹夕阳》的概述

《一抹夕阳》是歌剧《伤逝》中《春》、《夏》、《秋》、《冬》四个篇章中的《夏》之篇的一首抒情咏叹调，也被称为《子君浪漫曲》。《一抹夕阳》主要讲述的是子君与涓生两个青年知识分子爱情最初的模样。他们不畏惧世俗之见，将要冲破封建社会的牢笼，站在窗前，紫藤花盛开，马上就能见到自己心上人，面对着一抹夕阳，充满期待，抒发自己的内心情感。描写出一个青春善良活泼的子君，对爱情充满着的期待。

1.2 主要人物分析

子君就是一个典型化的人物，在当时五四背景时期，她的性格温柔，善良。在当时勇于追求自己的幸福，用于突破时代封建礼教的牢笼，追求个性解放与自由的婚姻。但是不幸的是在子君婚后的生活中却没有之前的勇敢，在婚姻生活中，她胆怯，犹豫，害怕。

涓生是此歌剧的男主角，一开始为了追求自由的爱情和生活，勇敢的与旧社会作斗争，但是他并没有一直坚持下，之后的生活中遇到了困难阻挠并没有勇敢前进，

而是产生畏惧退缩，最终自己懊悔终生。

2 《一抹夕阳》的歌曲分析

2.1 歌词分析

歌曲《一抹夕阳》是施光南先生谱曲，王泉、韩伟填词。整首歌词写得较为含蓄，给人的感觉是刚柔并济。“一抹夕阳，映照窗棂，串串藤花送来芳馨”，夏日某一天的傍晚，落日余晖映红了窗前，好像是把夕阳在窗前抹了一把似的。站在窗前，微风徐徐，送来了阵阵紫藤花的芳香，子君想念涓生思绪代入了眼前的景色之中。

“望着窗前，熟悉的身影，我的心啊，思绪纷纷”，子君望着窗前涓生那熟悉的身影，内心的心情是错综复杂的，子君看到涓生既是喜悦的，又是迷茫不安的。《一抹夕阳》作词里面运用了借景抒情与比喻的手法，将主人公比作鸟与鱼。用“出笼的鸟儿飞向云空”“破网的鱼儿飞向云空”来表示子君冲破封建社会的束缚，去寻求自由的爱情，表达了子君对自由爱情的向往与坚定。

“啊，心中的歌，歌中的情，唱不尽姑娘的心声”“他是我心中明亮的心”从中我们可以看出，子君对涓生强烈的爱，是无法压抑住的。呼应了结尾的歌词“我的心啊，难以平静”，在子君的心中，涓生是非常重要的人。

“诗一样的花，花一样的梦，他是我心中明亮的星”，表现出子君内心所想，与涓生未来美好幸福生活的各种场景，涓生此刻已将占据子君的心。当然作者笔下的紫藤花象征着洁白纯真的爱情。

2.2 歌曲结构分析

全曲是由 A、B、A' 再现单三部曲式结构，是以 G 大调贯穿全曲。前奏为 1—16 小节，A 段（呈示段）为

17—32小节，B段（中段）为33—67小节，A'（再现段）为68—93小节，在84—93小节为10小节的尾声。歌曲的前奏在14—16小节，由G大调转为a小调，第17小节时候又转回G大调。A段是由两个平行乐句构成，钢琴伴奏采用的是中音区，结束在G大调的属音d'上。B段为整首歌曲的高潮部分，与A段形成对比，主要在高音区，伴奏运用了琶音。在66—67小节为连接引出再现A'段，A'再现段与A段旋律相同，伴奏运用了左右手十六分音符交替进行。尾声10小节的安排使得歌曲更加完整。

2.3 歌曲旋律走向分析

A段旋律比较平稳，抒情性较强，左手节奏性为前八后十六，旋律更加叙述性，此时的旋律是表达子君站在窗前等待涓生的样子，思绪万千的状态。A段音域虽不宽但音乐的旋律流动性强。歌曲的B段是整首歌曲的高潮部分，此时可以在旋律里面听出子君想冲破封建社会的牢笼，追求自己的自由婚姻，有自己的理想。旋律把人的情绪带入了高潮，重音较多，左手运用了柱式和弦，旋律铿锵有力，坚定，但依旧保持旋律的连贯性。在唱“啊”的时候情绪更加激昂，音域跨度较大，体现了子君此时坚定的信念。A'段再现段，旋律是与A段相同，但是左手伴奏肢体发生了变化，左手伴奏采用了琶音，情绪也有了明显的变化，此时表现出子君的激动与内心的矛盾，旋律仍然具有流动性。整首歌曲从一开始的平静到内心的激昂再到难以平静，整个旋律线把子君内心的情感表现得淋漓尽致。

2.4 三连音的巧妙运用

整首歌曲中三连音是最突出的一个节奏型，它的使用就是打破了均衡规整的节奏，拓展音乐的发展空间，使得音乐表现得更加自由。三连音的巧妙运用也使歌曲更具有戏剧性，更具有张力，突出表现了主人公内心的情感世界。前面节奏相对稳定，三连音的出现打破了节奏的平稳，使歌曲的节奏不再规整，“唱不尽”“歌中的”充分地表达出子君对涓生满满的爱意。在歌曲第50—58小节中的三连音使用的频率较高，歌曲到唱“啊”的时候，使得整个情绪推向了最高潮。^[1]

其次三连音的使用延长了音乐旋律的线条，使得音

乐听起来更加宽泛，是在保证音乐时值并没有发生任何的变化的情况下。在歌曲的第59小节开始时，歌曲的整个情绪没有之前的激昂，唱到“他是我心中明亮的心”时拉宽了旋律线条，目的是为了给再现段做铺垫。^[2]

3《一抹夕阳》的演唱分析

3.1 演唱情境分析

《一抹夕阳》是歌剧《伤逝》中子君的咏叹调，讲述了上世纪20年代，深受新思想影响的青年子君与涓生，敢于冲破封建礼教、追求自由爱情的故事。选段背景设定在一个夏天的傍晚，夕阳映照，紫藤飘香。子君站在窗前，望着涓生的身影，内心充满对爱情与美好生活的向往和喜悦，同时也因周遭的反对而思绪纷扰。她以“诗一样的花，花一样的梦”表达内心的纯真与美好，展现出不惧世俗眼光、勇敢追求爱情的决心。然而，这段爱情最终未能抵挡住旧社会的重压，以悲剧告终。这首咏叹调正是捕捉了悲剧发生前，子君对幸福未来充满希望的复杂心境。

3.2 情绪情感分析

歌唱艺术的核心在于情感表达，演唱者需准确把握情绪以打动听众。演唱《一抹夕阳》前，了解其背景有助于更好地诠释作品。该曲分为A、B及再现段三个部分，情感层次丰富。A段旋律平稳，叙述性强。演唱时应保持情绪内敛，如殷秀梅所演绎的那样，以平稳平静的口吻表现子君伫立窗前、思绪纷飞的状态。歌词“我的心啊，思绪纷纷”一句，需传递出内心波澜暗涌却未全然外露的细腻情感。B段为全曲高潮，情绪逐渐激动，速度稍快。子君决心冲破封建束缚，勇敢追求自由爱情。殷秀梅以坚定有力的嗓音，展现出角色果敢而大气的形象。两处“啊”的处理尤为关键：第一个“啊”饱含对未来的向往，第二个则流露出期待与悲伤交织的矛盾心理，在三连音的推动下情绪更显饱满。再现段音乐回归平静，却暗含更深沉的哀愁。子君重陷彷徨与迷茫，情绪较A段更为悲伤，内心难以平复。殷秀梅的演唱整体情感基调统一，精准塑造了歌剧人物形象，既贴合剧情，又赋予歌曲强烈的艺术感染力。

3.3 咬字行腔分析

3.3.1 歌唱咬字分析

在咬字行腔上，中国的咬字行腔与外国的咬字行腔也有一定区别。“民族唱法”的底线应该是唱“味道”，要讲究中国字特有的咬字与行腔。《一抹夕阳》这首歌开头第一个就是闭口音，“一”这个字在唱歌的时候不好把握。咬字要清晰，不要唱的太扁，要像说话的一样，轻松唱出“一”字，那唱到“阳”字的时候，要归韵到“ang”上。唱到“串串藤花送来芳馨”中“串串”这字的音也是比较难发的，“chuan”中的“u”不需要停留多久，是一个经过音，一带而过，最终归韵到“an”上。“望着窗前，熟悉的身影”这句歌词中闭口音与开口音连在一起的，需要注意做到咬字行腔统一，就要把开口音开小一点，闭口音需要开大一点。“悉”的音也是不好唱，容易不在正确的发音位置上，唱“悉”的时候归韵带“i”上。“鱼儿”“鸟儿”这里的儿化音，顺着气息可以一带而过。接下来就是“啊”不需要把嘴巴张的很大，正常说话时候的感觉就行，主要保证字正腔圆，吐字清晰。我们在追求的声音是通透、圆润、明亮有光泽的。“心中的歌，歌中的琴，唱不尽姑娘的心声”，唱这句要注意气息保持好，吐字要清晰，要注意唱出子君内心柔软的一面。

3.3.2 歌唱行腔分析

民族唱法的“口”必须开在咽腔，口腔，喉咽腔，鼻音腔，头腔，胸腔。头腔和胸腔是固定的不可调节的。咽喉，鼻咽腔是可以变形的，可以调节共鸣。那么民族唱法和美声唱法行腔也有不同，根据不同的歌曲进行调节腔体。声乐的演唱需要腔体共鸣，一定的技巧才能唱好一首歌。“咽壁”力量的功能会使一个歌者获得音量的扩大，音域的扩展，音色的美化，歌唱生命力的延长。一开始唱“一”字的时候，鼻口吸气，保持气息，吸气出声，胸腔，头腔，喉咙要打开，声音要立起来，沉下去，在正确的发音位置上，要保证腔体的空间性，保持低音高唱，保持住高位空腔，字的高位，这样往往低音更容易落下来，这样才能保持共鸣的统一连贯。在歌唱的时候，“望着窗前，熟悉的身影”，声音始终在咽

腔赖住，咽壁立住，牙关咬字换字，后背要松开，后腰要立住，形成后通道，声音往后脖子根处落，获得咽腔。唱到高音“啊”的时候，重心放在后面，肩膀向下向后，胸腔才能扩展，发挥胸腔的作用，连接喉腔，将上口盖抬住，向前向上，顺着门牙，进入鼻腔，连接哼鸣点以及头腔，上下形成明亮的声线，上通发际，下通丹田，才能让高音立住，具有穿透力，从而体现声音在前，人在后。

4 结论

音乐中的每一个音符，都表示某一种情感，通过情感交流才能使音乐艺术直击人们的心灵。音乐是一种只可意会不可言传的，通过老师的细心指导，更重要的是自己去领悟其中的重点。想要完整的演唱好一首歌曲，是需要在课下花费大量的时间反复练习，不断地领悟歌曲想要表达意思，还有找到正确的演唱方法。想要通过自己的演唱去打动听众，必须要掌握好词曲、乐思的表达和音乐形象的塑造与情感的表达。二者紧密联系，不可分割。将歌曲内涵准确的表达出来，与听众产生共鸣。

参考文献

- [1]何丽雅.施光南歌剧《伤逝》中《一抹夕阳》的演唱分析及情感处理[J].黄河之声.2018(06):48-49.
- [2]刘琳.《歌剧《伤逝》中子君的咏叹调《不幸的人生》音乐分析与演唱探究[D].青岛大学,2020.
- [3]褚文研.歌剧《伤逝》中女高音咏叹调的艺术特征与演唱分析[D].沈阳师范大学,2020.
- [4]侯梦鑫.《一抹夕阳》的演唱处理[J].黄海之家,2020(09):16.
- [5]钟巧珍.歌剧《伤逝》作品的演唱分析——以子君主要唱段为例[J].艺术科技,2015,28.(04):149.
- [6]黄海权,颜春英.论歌剧的《伤逝》的音乐特征和艺术处理[J].今吉文创

作者简介：徐漫（1998.09-），女，汉族，安徽合肥人，在读硕士研究生，研究方向：学科教学（音乐）。