

音乐理论与实践探索

云南艺术学院音乐学院教师文集

◎ 陈 勇 主编

云南大学出版社

音乐理论与实践探索

音乐理论与实践探索

云南艺术学院音乐学院教师文集

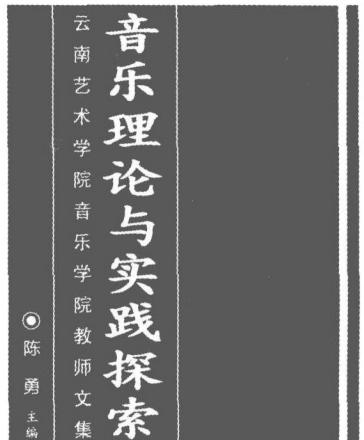
◎陈勇主编

图书在版编目 (CIP) 数据

云南艺术学院音乐学院教师文集/陈勇主编. —昆明：
云南大学出版社，2009
(音乐理论与实践探索)
ISBN 978-7-81112-800-0

I. 云… II. 陈… III. 音乐—文集 IV. J6-53
中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第130345号

策划编辑：柴伟

责任编辑：冯峻

封面设计：卢斌

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：53

字 数：922千

版 次：2009年10月第1版

印 次：2009年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-81112-800-0

定 价：120.00元（含两册）

地址：云南省昆明市一二一大街182号云南大学英华园（邮编：650091）

发行电话：(0871) 5033244 5031071

网址：<http://www.ynup.com> E-mail：market@ynup.com

（总序）

杏坛拈花

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新生代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后校园因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的悬剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新征程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近

20 亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的 12 000 平方米的四号教学楼；购买了后门外 4 300 余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的倒闭工厂的 20 亩土地，拓宽了校园空间；建设起了 13 000 平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的 12 000 多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了 2004 年的教育部的本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济、文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4 个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学 6 个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学 3 个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学 1 个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画 3 个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4 门省级精品课程；有了被国家权威机构组织 5 500 余名专家认真“定性”评审、在学术影响力、社会贡

献率的 9 项指标“定量”衡量后、从 2 4300 余份期刊中筛选出来、最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”的《云南艺术学院学报》作为学术高地与交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育，云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服务社会、贡献文化产品的关键。

我们的转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001 年 8 月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一、第二辑共 20 本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学 3 个学科，还有艺术学。8 年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育学领域的研究也有重要收获。尤其是艺术教育学内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8 年前，我在为重点学科丛

书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧献出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛 27 年，如果算上自己念师范中文系的 4 年岁月，就是 31 年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办学育才的这 9 年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸运青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的艺术教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光是由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校 50 周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为总序。

吴戈
2009 年仲春于昆明麻园

目 录

歌剧《相亲亭》音乐的戏剧性评析	陈 勇 张金云	(1)
宝剑锋自磨砺出		
——听“那少承云南民族交响乐作品音乐会”有感	陈 勇	(10)
云南花灯歌舞中的“崴味”及其表演内涵	叶明菊	(18)
论藏族民歌声音“造型”及其风格演绎	叶明菊	(26)
长号音准问题解析	罗筑瑞	(32)
普罗科菲耶夫与他的钢琴奏鸣曲	闫云慧	(42)
钢琴演奏心理素质的培养	闫云慧	(47)
“度”的把握		
——兼论音乐表演的本质及基础	赵云艺	(53)
感受大师		
——听傅聪钢琴演奏随感	赵云艺	(60)
浅谈运用想象在钢琴教学中培养学生的乐感	罗宇佳	(64)
略析舒曼钢琴作品的创作特征及《阿贝格变奏曲》的演奏提示	罗宇佳	(69)
曲式分析在钢琴演奏中的意义	苏 陶	(77)
如何做好合作者		
——谈声乐伴奏中的几个问题	苏 陶	(85)
论钢琴弹奏中“支撑”与“放松”的辩证关系	顾 峻	(97)
论钢琴教学中教师的主观性	顾 峻	(102)
高师钢琴基础阶段的教学	范琴雯	(108)

印象中的“月光”

- 略析德彪西及其钢琴音乐兼谈《月光》的演奏处理 ..... 范琴雯 (115)
钢琴学习浅谈 ..... 王汉发 (119)
跨越时空的对话

- 白居易诗《琵琶行》与琵琶独奏曲《诉》 ..... 张艺昆 (127)
文化传承与多元化教学是地方艺术院校音乐学科的生存之本 ..... 张艺昆 (135)
对民族声乐教学的几点探索 ..... 杨映原 (141)
浅谈少数民族歌手的训练 ..... 杨映原 (145)
歌唱与舞台实践 ..... 陈红玲 (148)
新形势下高校声乐专业教师应树立良好的思想意识 ..... 杨丽菲 (153)
原生态唱法与学院派声乐教学比较 ..... 李晓红 (161)
如何借鉴美声唱法唱好通俗歌曲 ..... 张继英 (173)
浅谈歌剧情感与声音的融入性 ..... 张继英 (180)
浪漫之曲赋予心灵的别样震撼——沉醉在永恒的爱中

- 感悟柴可夫斯基浪漫曲 ..... 孙芳 (187)
声与音融 情与音和

- 谈演唱中的声音及情感定位 ..... 孙芳 (190)
语言：意大利歌剧演唱的灵魂

- 朱塞比·帕斯托莱罗大师班感悟 ..... 赵丽 (194)
广南壮族“三月三”歌圩 ..... 赵丽 (199)
扩大招生规模后声乐教学现状的探索 ..... 尹伟 (205)
声乐教学在音乐教育专业中的改革与发展 ..... 尹伟 (211)
嗓音与歌唱训练的基本要素 ..... 李艳芳 (217)
浅析陈勇艺术歌曲的魅力

- 以歌曲《月光恋》为例 ..... 唐丽 (221)
走出中国声乐教育界对女中音认识的误区 ..... 唐丽 (225)
文化产业成本的核心是智力 ..... 武红梅 (231)
论舒伯特《冬之旅》的艺术 ..... 武红梅 (238)
电脑音乐系统在高等音乐院校和声课教学改革中的应用 ..... 张岚 (246)
电脑音乐制作技术在多层次音乐教学中的应用研究 ..... 张岚 (252)

超越“想象的异邦”

- 浅谈少数民族音乐研究中基于个案分析的文化“深描”方法 ..... 杨波 (257)

音乐事项个案研究

- 2003年12月2日晚，丽江古城四方街的“甲蹉” ..... 杨波 陈铭道 (263)

再谈学习方法以及基础理论教学中几个问题的探讨 ..... 肖峻峰 (286)

共同课“和声学”教学探讨

- 和声习作中的规则应用及层次安排 ..... 肖峻峰 (293)

析二十世纪二胡演奏技术发展衍变 ..... 艾然 (301)

汉代乐舞探究 ..... 李毓辉 (322)

人类自然语言与音乐语言特质比较研究 ..... 楼艺婷 (355)

论心理因素在钢琴教学中的运用 ..... 罗宇佳 (401)

论学习复调音乐对钢琴弹奏能力的影响 ..... 苏陶 (439)

地方性田野

- 云南省丽江市古城区四方街歌舞活动研究 ..... 杨波 (460)

歌剧《相亲亭》音乐的戏剧性评析

陈 勇 张金云

歌剧创造的理想境界，应是戏剧的音乐性与音乐的戏剧性完美融合，既能充分发挥二者优势，又互感互渗，浑然为一，戏剧美与音乐美相映生辉，其感染力更加强烈，更加深刻，艺术美指向未来！

尹晓星的歌剧音乐创作，是从 1965 年冬天开始的。他曾说过：“我当时只是个十七八岁的毛头小伙，根本不懂什么叫歌剧音乐，仅知道歌剧包含声乐与器乐，开幕前有序曲，剧中人物个个有‘歌’唱而已。所以，以‘门外汉’不知不怕的胆量，接到剧本就写，接二连三地写出了《找队长》、《一颗螺丝钉》等等大小剧目。到了 80 年代末 90 年代初，我才开始摸索到了一点儿眉目，陆续写出了《传宝》、《相亲亭》、《赖宁》等多部大中型歌剧音乐。但，常常是戏剧的音乐性与音乐的戏剧性双向融合‘不理想’，甚至以‘失败’而告终。当然亦有些许‘成功’。”他与林绿琪合作的三幕大型歌剧《赖宁》上演后反响强烈，中国音乐家协会常务副主席、党组书记，著名作曲家、音乐理论家孙慎曾为之题词，著名作曲家、音乐评论家傅晶为之作序，出版了单行本。《相亲亭》，是他与姚林合作创作的无场次中型歌剧，它曾在庆祝中华人民共和国成立三十周年湖南省文艺调演节目评选中，创作与演出均获得一等奖，并晋京参加全国调演，不仅进了中南海，而且为中国戏剧家协会与首都文艺界专家、学者演出专场，中央电视台现场进行直播，演职员受到国家党政领导人接见并合影留念，1980 年、1985 年先后两度荣获全国性大奖。《中国戏剧年鉴》载专文评介，尹晓星、姚林与剧作者李荣民还获得了湖南省文学艺术创作荣誉奖。这部作品还载入了《中国文艺年鉴》、《中国戏剧年鉴》、《当代中国丛书》、《湖南省志》等历史存卷。值此，就《相亲亭》这部

歌剧音乐的戏剧性的审美实践，具体结合其音乐创作予以评析，乞望方家绳愆纠谬。

歌剧音乐的戏剧性的成功标志，在于其音乐风格与戏剧风格的总体把握；在于音乐切合剧中人物心理与戏剧具体规定的“情”，在于音乐富有诗情画意，等等。在《相亲亭》的音乐创作方面，作曲家在研究剧本的基础上定好音乐基调，掌握音乐表现的主动权，充分发挥其长于抒情的特性，使整个音乐内容、形式与剧情水乳交融。

“音乐起……似那涓涓清泉，沁心悦耳。它多像一幅动人的风土人物画，一首优美的抒情诗！它以浓烈的地方色彩和抒情风格……给人以美的享受。”这是载于1981年《中国戏剧年鉴》中《风物画抒情诗——评歌剧〈相亲亭〉》一文对其音乐的评价。《人民戏剧》、《中国青年报》等中央报刊宣传该剧的报道中皆有类似赞美话语。窃以为，一部歌剧的优劣与否，总是以其音乐成就为标志的。诚然，好的文学脚本提供让音乐自由翱翔的时空，作曲家才有用武之地。《相亲亭》的文学脚本，以其浓郁的生活气息与地方色彩扣人心弦，语言准确、鲜明、生动，具有切合人物与戏剧具体规定的情境。这部无场次的中型歌剧虽然没有强烈的戏剧矛盾冲突和强烈的戏剧“悬念”（扣子），但人物彼此的性格差异及其诱惑力与个性矛盾于剧中突出，能造成观众的好奇与期待的心理。而这些正符合歌剧“情节要简、头绪要少”的特点，尤其是剧中侧重对人物内心世界的抒写，这又突出了歌剧长于抒情的重要特性。

《相亲亭》是一部以“唱”为主，融诗、乐、舞于一体的喜歌剧。因全剧五分之四偏强的篇幅为唱词，所以尹晓星与姚林二位作曲家深感剧中音乐占有举足轻重的地位。为力求切实掌握音乐表现的主动权，首先，他们认真学习了我国成功歌剧音乐的经验，分析了一些传统戏曲的表现手法，也借鉴了音乐表现形式较完整的西洋歌剧，并研究了欧美的音乐剧和轻歌剧。他们没有袭用常见的歌剧写法，不去追求史诗般的宏伟气势或色彩斑斓的场景描绘，而是根据剧情内容和自己所能掌握的音乐语汇，采用力所能及的表现手法和相应的表现形式去抒发人物的内心感情、去揭示人物的内心世界。其次，在音乐的总体结构及节奏安排方面，他们根据原剧本唱词皆为七言句式的歌谣体的特点，认为要想写成咏叹调和宣叙调风格的独唱，亦有重唱、合唱，则必须对原四十七段唱词做相应的调整和改编。他们在征得剧作者同意后，把原唱词浓缩成三十五段，并变革唱词为容量大小不

等、句式各异、长短不一，使音乐结构不同于“豆腐块”，可以汲取传统戏曲音乐和山歌的散板节奏，为节拍变化赋予了新的因素。虽然不可能写大段成套唱腔，然而亦可运用不同的演唱形式，丰富音乐形象，促使剧情一步紧一步、一层深一层地发展。其三，在音乐语言方面，尹晓星与姚林感觉到这样一部生动形象地反映苗寨生活，且风土人情味十分浓厚的文学脚本，如《相亲亭》中“相亲”这一真切动人的情境氛围，已昭示了其音乐必须具有“俗”的韵味和“雅”的魅力的特点，倘若运用一般音调创作，势必淡然乏味，其音乐形象亦必定毫无个性。于是，两位作曲家确定汲取湘西南、桂东北一带苗族民间音乐（做到有别于贵州、湘西苗族音乐）素材，写成一部类似《刘三姐》式的歌舞剧风格的歌剧音乐。为此，尹晓星与姚林在下笔前，认真地对与湘、桂两省（区）毗连的城步、绥宁、资源、龙胜等县的苗族民间音乐做了比较、分析，深感这些地区的民间歌曲淳朴纯正、情真意挚，有的柔媚、优美，有的高亢、粗犷，调式丰富，色彩纷呈。两省（区）皆有的《贺郎歌》、《尼那你》更是个性鲜明，独具一格。他们从中觅其可塑性较强的因素，汲取其乐汇独特、曲趣诱人之处，“为我所用”、“为我所化”。

在整体把握戏剧风格的基础上，确定了音乐的整体风格、基本气质及音乐素材，并从音乐创作的探索角度确定了一个目标：内容上，以抒情笔触描绘农业科研过程中志同道合的青年人相爱的故事，真实反映当代农民的新思想、新风尚、新意识、新观念，弘扬 20 世纪 80 年代农村青年崇高的思想情操；形式上，不同于某一民间音乐素材的某一旋律及某一风格，然而又不失民族的气质与神韵，游刃自如地进行艺术表现，为广大群众所喜闻乐见，尽可能做到雅俗共赏。

探索的途径必须从深入生活开始。尹晓星曾三次深入苗寨。向伢利学吹木叶，跟奥达学打油茶，随阿巴学《庆鼓堂》。一次，尹晓星投宿一阿巴家，老人家知道他是一个音乐工作者后，和他边喝油茶边拉起自己青年时期“赶歌”的情景。阿巴说：“我们城步五团紧挨广西龙胜。伢利、奥达们常在十字路口挽留能歌善舞的广西客人。如果双方兴趣浓、情绪高，可以从白天唱到深夜，有时甚至欢延数日。”又说：“我们五团这地方，上山砍柴时爱唱《四句歌》，调门高，传得远；伢利、奥达结婚办喜事时唱《贺郎歌》、《嫁女歌》，后者因每句后面加‘哩啦哩’，所以《嫁女歌》又叫《哩啦哩》……”老人家兴致勃勃，如数家珍，一首首唱给作曲家尹晓星听，尹晓星用笔记下，打开录音机录呀录呀，整整录了四盒卡带，宾主双方均有睡意时，东方已泛鱼肚白！

相亲亭，乃湘西南苗寨以对歌方式倾吐心声、选择情侣的场所。建筑古朴典雅，亭子四周绿枝摇曳，山花争艳，远处或重峦叠嶂或田畴阡陌，溪流蜿蜒，风光旖旎。尹晓星曾记得，在一个深秋的傍晚，一位苗家伢利伴他来到亭中。当夜幕降临，一曲曲带传记和浪漫色彩的山歌，立即将尹晓星引入梦幻境界，宛若与一对对情侣作中古神游。多么动人的场面！多么美好的意境！这一切的一切，便成了歌剧《相亲亭》音乐的创作契机。

歌剧音乐的戏剧戏产生的审美功能，体现在更强烈、更生动、更深刻地激发与揭示戏剧矛盾冲突，推动剧情发展，淋漓尽致地抒发剧中人物的内心情感上，还体现在音乐的整体布局为戏剧高峰兀立形成层层铺垫等等方面。因此，对《相亲亭》的音乐，作曲家认为成功地创造剧中每个主要人物的音乐主题及其核心唱段，乃关键之关键。

尹晓星认为，就音乐而言，再大规模的篇章，只要核心乐思意蕴丰厚，境界深邃，准能统领、把握好作品的全局。于是，他们首先倾心力创作了领唱、合唱形式的主题歌《相亲亭会有情人》：

优美 抒情

The musical score consists of five staves of music for voice and piano. The vocal parts are in soprano range, with lyrics in Chinese. The piano part provides harmonic support. The lyrics describe a scene at a '相亲亭' (matchmaking pavilion) where people meet and express their feelings.

(领) 相亲亭 呵相亲哟亭 呢
(齐) 相亲亭 啊相亲 亲 事呢, 自古亭新
中人 好遇 相新 亲人哦 过波 了丝 几多
姻缘 美咧, 会了几多 有情 哟人。
姻缘 美咧, 四化路上 结同 哟心。

歌剧《相亲亭》音乐的戏剧性评析

The musical score is presented in three staves of five-line music notation. The lyrics are written in Chinese characters directly beneath the corresponding musical notes.

Staff 1:

哎哎 哩啦啦 嘟呃呃 过了几多波丝联姻

Staff 2:

相亲 约客， 会了几多 有情 哟
烟缘 约美， 四化路上 结同 哟

Staff 3:

人。 心。 哟！

这首主题歌，作曲家融合了多首湖南城步及广西龙胜、资源苗族山歌音乐素材，并汲取借鉴了戏曲音乐的散板节奏，意图具有意境高远、情怀深邃、志趣超逸之特点，一启幕就将观众引入富有神奇色彩的相亲亭中。其唱词本来只有四句，然而为了渲染气氛，深化主题，紧接着以八度大跳引出衬句，然后在其上四度下属调下重复了“过了几多相亲客，会了几多有情人”，经过这临时离调，再回到原调结束。

接着，尹晓星与姚林认真分析剧中每个人物形象，创作各具性格特征的音乐主题。

李明生（男高音）是剧中主要人物，热爱科学，在生物治虫方面已取得可喜的科研成果。李明生满怀热情来亭中相亲，向往着纯真的爱情。其性格开朗、热情而温柔。作曲家则以主题歌的核心音调为其创作音乐主题，以表现其抒情、友善、平和的一面。

然而随着剧情的发展，当李明生“左等右等”还不见意中人杨玉贞姑娘到来时，心情忐忑不安，在其初次与杨玉贞见面又相互产生误会，心情异常激动时，创作者仍用原音乐主题描绘人物内心状态已不适合，于是，创作了第二、第三音乐主题。如第二主题：

李明生的第二音乐主题，乃汲取了湘桂边界一带民歌《溜溜歌》、《等等歌》的音调创作的。这两首原始民歌均为徵调式，这里为了与剧中整个音乐统一，改变为羽调式。原民歌的情感是欢快的，这里因其速度与调式的改变，则大大增强了抒情色彩。李明生的唱段大都是根据这两首原始民歌的音调发展变化而成。

杨玉贞（女高音）是个植保员。她如李明生一样热爱科学，潜心事业，她的

性格活泼、开朗，时有急躁情绪，其音乐主题采用城步苗族民歌《石榴花开叶子黄》为基本素材，并糅合了广西《贺郎歌》等民歌音调衍展、派生而成。

杨玉贞的音乐主题，节奏轻盈跳荡，乐意洒脱、奔放，旋律大起大落，音乐进入欢快的小快板，以刻画其活泼、热情的形象。当她与明生的误会消除，两人产生了爱慕之情，随着剧情的进一步发展，人物情绪也发生相应的变化，创作者又为她创作第二音乐主题，而且提高了音区，由F调发展到其下属调上：

其中部分保持原有的因素，如：

《相亲亭》剧中人物虽不多，然而各有各的性格。如饲养员刘玉贞（女中音），举止端庄、文静、温和，性格内向、含蓄，为人诚恳。而姨妈（女中音）则乐观开朗，谈吐风趣、诙谐，她的音乐主题节奏明快，二拍子与三拍子交替，乐意幽默，腔随字行，近似朗诵调：

刘玉贞的音乐主题则节奏平稳，旋律中先现音型连用，注重歌唱性，风格委婉、纤细、柔媚，蕴涵着深邃、恬静之美：

风趣地

A musical score excerpt in G major, 2/4 time. The melody consists of eighth and sixteenth notes. The lyrics are: "砍木一排排蔸" and "扛在平地起戏台". The vocal line is more sustained and melodic compared to the previous example.

歌剧音乐的戏剧性的有序结构，在于作曲者宏观上将其看成是一部色彩各异、篇章丰富的音乐作品，微观上把每个唱段看成既是独立的又是与剧情发展不可分割的组成部分，《相亲亭》音乐的多种表现手法与技巧的运用，皆为匠心独运地处理对比与统一的关系，使诸多的“篇章”成为一个无懈可击的艺术整体。尹晓星