

韩国艺术歌曲《活在青山里》音乐分析及演唱研究

韩子顺

安徽师范大学, 安徽 芜湖 241000

DOI:10.61369/HASS.2025070016

摘 要 : 韩国艺术歌曲《活在青山里》作为韩国艺术歌曲中的经典作品, 兼具艺术性与研究价值。本文以该作品为研究对象, 系统探讨其创作背景、音乐特征及演唱实践。本文首先追溯韩国艺术歌曲在历史变迁中的创新路径; 其次, 结合词曲作者金延俊的生平与创作背景, 剖析作品对自由与真理的象征性表达。音乐本体分析聚焦曲式结构、歌词分析揭示其形式与内容的统一性, 并通过韩语发音规则与演唱技巧的解读, 强调语言细节对情感传递的重要性。结合笔者的学习经历和舞台实践, 深入作品本身, 希望可以给演唱者们提供点滴参考。

关 键 词 : 《活在青山里》; 音乐分析; 演唱研究; 艺术特征

Music Analysis and Singing Research of Korean Art Song "Living in the Green Mountains"

Han Zishun

Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000

Abstract : the Korean art song "living in the green mountains", as a classic work of Korean art songs, has both artistry and research value. This paper takes this work as the research object, and systematically discusses its creation background, music characteristics and singing practice. This paper first traces the innovation path of Korean art songs in the historical changes; Secondly, combined with the life and creative background of the songwriter Jin Yanjun, the symbolic expression of freedom and truth is analyzed. The analysis of music ontology focuses on the structure of music form and the analysis of lyrics to reveal the unity of its form and content. Through the interpretation of Korean pronunciation rules and singing skills, it emphasizes the importance of language details for emotional transmission. Combined with the author's learning experience and stage practice, I go deep into the work itself, hoping to provide some reference for singers.

Keywords : "living in the green mountains"; music analysis; singing research; artistic characteristics

引言

艺术歌曲 (Art Song) 作为一种融合诗歌与音乐的高雅艺术形式, 起源于18世纪末的欧洲, 强调歌词的文学性与钢琴伴奏的创作性。韩国艺术歌曲以西方创作技法为基础, 加以本土民族特色, 逐渐形成了具有自身艺术特点的音乐风格, 并受到国际大众的欢迎。韩国艺术歌曲的创作以及韩国歌唱家在演绎方面的成功经验, 我们应当如何学习和借鉴。因此笔者选择从音乐分析与演唱实践的角度分析研究韩国艺术歌曲《活在青山里》, 本首歌曲是韩国经典流传且具有代表性的艺术歌曲, 同时国内暂时还未有对此作品的研究, 具有一定的研究价值。^[1]

一、韩国艺术歌曲《活在青山里》创作概述

（一）韩国艺术歌曲的发展概述

韩国艺术歌曲的发展史也相当于韩国近现代发展史，反映了韩国近现代的发展、国家的变迁、社会的变化、文化的交融。19世纪是西方文化和战争肆意席卷全球的时间。笔者经查阅许多韩国艺术歌曲发展历程，根据《全球世界大百科》一书总结出了按时间轴线划分为详细的四个时期。

- 1.萌芽期（1884 - 1919）：西方传教士引入赞美诗与西式乐谱，奠定韩国艺术歌曲基础；
- 2.觉醒期（1920 - 1944）：民族意识觉醒，出现如《凤仙花》等首批艺术歌曲，融合民族诗歌与西方旋律；
- 3.重构期（1945 - 1970）：战后社会重建，歌曲主题多表现民族伤痛与抒情情怀；
- 4.融合期（1970至今）：受大众音乐影响，艺术歌曲在旋律性与和声编排上更具现代性与流行性。

（二）词曲作者金延俊生平概述

金延俊（김연준，1914-2008），字白南，本贯全州金氏。1914年出生于咸镜北道名川郡上宇南面上长洞，后来成为韩国的教育家和作曲家，并被称为汉阳大学和汉阳学院的创始人。是在韩国歌曲史上占有重要地位的作曲家。作为教育者，他取得了巨大的成就，同时作为音乐人也留下了许多作品。于1971年9月出版了《100曲集》，1972年10月举办了第一次作曲发表会。1974年时他所作的作品数量达到了600首。这一时期的代表作包括至今仍受到广泛喜爱的《活在青山里》。1985年《观众席》12月号调查的特辑显示，在1985年全年播放次数最多的歌曲排行榜上，《活在青山里》排在第一位。

（三）《活在青山里》的创作背景

1973年，“尹必镛事件”的发生致使金延俊锒铛入狱，遭受了暂时被剥夺自由的苦难。在看守所期间，他也唱过歌，也想过作曲，为了不忘记浮现在脑海中的歌词和旋律，他总是在背诵时用指甲在墙上写下歌词和旋律，在重获自由时，他用好不容易借来的纸和笔把墙上的曲子和歌词抄写下来，然后回到自己的住宅首尔中区新堂洞340号29号，整理好了五线谱。而《活在青山里》便是这时在看守所所创作出来的。据金延俊介绍他对“青山”的向往是始终如一的，这里的“青山”与其说是大自然，不如说象征着生活的真实和真理，也就是在虚无的人间，始终像绿色的自然一样心中怀着真实的理想而活的意志。

二、韩国艺术歌曲《活在青山里》艺术特征

（一）曲式结构分析

《活在青山里》是再现单三部曲式，该作品的A段为两个平行的乐句构成，两个乐句均为4小节，结构较为方整，第二乐节与第一乐节（主题动机）的关系为下二度不严格模进，a句以mp的力度开始，旋律进行以二度级进、三度跳进为主，并且在第一小节第四拍大六度向下跳进到C音上，再以四度向上跳进到F音，正是由这种富有动感的旋律进行贯穿发展于整部作品。乐曲的B段为一个连贯的长乐句构成，此外该段音乐情绪发生转折，音乐素材也发生了变化，无论是节奏型，旋律进行、和声色彩以及钢

琴伴奏都与A段形成了鲜明的对比，如乐曲第15小节钢琴伴奏处连续的离调进行（V2/IV-IV6，V7/V-V/VI-VI）最终停止在VI级上，并且旋律达到了乐曲的最高点小字二组的F音上，形成高潮，该高点出现的时机也符合黄金分割的审美定律，符合听众的心理预期，随后缓缓级进下行回到主音上，形成上下起伏的线条感。

（二）歌词大意分析

나는수풀우거진청산에살으리라（我要住在茂密的青山里）；
나의마음푸르리청산에살으리라（我的心青翠欲滴，住在青山）；
이봄도산허리에초록빛물들었네（这春天也在山腰染上了绿色）；
세상번뇌시름잊고청산에서살리라（忘掉世间烦恼，活在青山里）；
길고긴세월동안온갖세상변하엿어도（在漫长的岁月里，所有的世界都变了）；
청산은의구하니청산에살으리라（青山依旧，活在青山里）。^[2]

歌词的主题围绕着“住在青山里”展开，象征着一种超脱尘世、追求内心平静的生活方式。通过住在青山里，作者希望忘却世间的烦恼，寻找到内心的宁静与安慰。“青山”作为自然景观的象征，不仅代表了宁静、永恒和不变的美，也代表了一种远离世俗纷扰的理想生活，它既是自然景象的具象表现，也象征着作者理想中的生活状态，作者将自己的心情与青山紧密联系，“我的心青翠欲滴”这一句表达了作者心境的清新与宁静，与青山的青绿相呼应；词中提到“在漫长的岁月里，所有的世界都变了青山依旧”，这体现了青山的恒久与不变，象征着一种永恒、永不改变的理想状态，与人世间的变迁形成鲜明对比；“忘掉世间烦恼，活在青山里”这一句揭示了作者对生活中无尽烦恼的逃避和对简单、宁静生活的向往。这里的青山不仅是自然的景象，也是一种心理的寄托，代表着诗人渴望拥有的心灵安宁；歌词的最后，提到“在漫长的岁月里，所有的世界都变了青山依旧”，这种对比突出表现了青山的永恒不变和世界的变化无常，这是对生命的思考，同时也是一种哲学的感悟，揭示了在这个变化多端的世界里，只有自然与内心的追求能够保持永恒。对于这首歌曲金延俊这样解释道：“青山是生活的真实和真理。”

三、韩国艺术歌曲《活在青山里》演唱研究

（一）韩语发音规则与发声处理

韩语字母的组成由21个元音以及19个辅音组成，其中元音分为单元音和双元音，而辅音中包括了松音、紧音、送气音、鼻流音，还有由七个基本收音构成的27个变体收音。韩文是表音文字，每个字母都代表一个音。而韩文字由多个字母构成，构成方式有两大类：辅音+元音，如：가（辅音ㄱ+元音ㅏ）；辅音+元音+收音，如：강（辅音ㄱ+元音ㅏ+收音ㅇ）。

韩语中的辅音和元音之间的连接对音色影响较大，尤其在咬字发音时更要注意连贯性，同时保证每个音节的咬字清晰。各个音节间需要保持连贯，避免停顿或断开，每个词之间的音节要自然过渡。因此演唱《活在青山里》这首韩语艺术歌曲时，更应当逐字逐句的剖析每个字词的发音规则和发声特点，如此才能更好的把握作品的特色和其艺术性。

在演唱此作品时要格外注意以下几点：

其一定要注意元音的处理，元音发音必须确保清晰准确，尤其

在长音或高音部分,气息的控制要稳定,以防元音模糊。发元音时口腔不要过度紧张,保持开放且自然的状态。元音的准确发音不仅能提高歌词的清晰度,还能直接影响歌曲的情感表达。

其二要注意辅音的处理,韩语中的辅音不同于演唱中、英、意等语言中的清浊辅音,其具有较强的辨识度,根据气流和紧张度分为松音、紧音和送气音都有其独特的发声原则,它们的发音轻重和气流控制对于歌曲的表现有直接影响。

其三是收音的处理,韩语中的收音是指一个音节的最后一个辅音,它位于一个字母的下方。收音在韩语发音中起着重要作用,收音负责闭合一个音节,给音节一个“结尾”,使得发音更完整,当一个以收音结尾的词与下一个元音开头的词相连时,收音通常会连到下一个音节,这就是韩语的连音规则,在歌唱中,收音为歌曲增添了独特的韵律感。

最后是长短音与重音的处理,长短音中,长音指发音时间较长的音节,通常是指元音的延长。短音指发音较短的元音。在需要延长的部分,保持气息的均匀流畅,避免突然断气。可以通过深吸气的来增强音量与音质以达到演唱时连贯流通的效果。

(二) 气息的运用

在《活在青山里》一曲中,呼吸点的设计非常讲究,通常分布在乐句的自然断点处。这种安排不仅帮助演唱者在长句中找到合适的停顿,还能增强音乐的层次感。演唱时,气息的分配需要根据乐句的起承转合进行调整,既要避免因缺氧导致音质受损,也不能因为过早呼吸而打断情感的流动。演唱者可以通过扩张胸腔、感受横膈肌的张力来保证乐句的连贯性和音高的准确性。对气息的控制提出了更高要求。演唱者在练习中需要针对每个乐句进行有意识的练习,采用胸腹式联合呼吸法:先将气流积蓄于肺部,使横膈肌充分扩展,再均匀输出,确保乐句平稳过渡。

(三) 音色的选择

演唱过程中需要在不同的音区之间灵活转换。《活在青山里》这首歌曲由中低音曲的饱满、温润的音色过渡到高音区明亮、高亢的音色,是演唱技巧中的重难点。在演唱过程中需利用胸腔共鸣与口腔、鼻腔的共鸣平衡,将低音区较为饱满、充实的音色逐步移为高音区中较为明亮、透彻的音色。这要求演唱者在转换过程中对口型、软腭及舌位进行微调,以便重新分配共鸣腔体,达到音色的平滑过渡。为防止因过度用力或气流失控而导致的音色突变,必须保持声带适当闭合状态。声带在各音区内的闭合力度略有差异,通过控制呼气压力和气流流速,可以使声带在不同区域内呈现出自然渐变的振动状态,从而实现音色上的连贯性。演唱者在平时练习时,应有意识地练习音区之间的平滑过渡,避免出现明显的断层。通过对音区的细致划分和音色的有机衔接,才能使整首歌曲在音色上呈现出层次丰富、变化自然的艺术效果。^[3]

(四) 情感表达

准确把握歌曲的内在情感,其目的在于深刻、生动、准确地表达思想感情,表达出作者的创作意图。如果只是将谱面上的音符、节奏、歌词唱出来,歌曲便成为了没有灵魂的空壳。要了解了作者经历、歌曲背景、作品风格后从而通过最准确的情感表达将歌曲演绎给观众。

一方面,A段部分旋律柔和内敛,和对青山的向往与内心平静的追求相互呼应。因此在情感上应将平静安宁表达出来,传达出作者对自然的亲近与向往;而在B段“忘掉世间烦恼”的高潮部分,则是情感的释放、情绪的宣泄,此处要通过增加音量和亮度应从而表现出一种对未来的信念和对自然的热爱。

另一方面,歌词中“青山”作为核心意象具有三重隐喻——自然实体、精神净土与永恒真理。演唱者需通过声音色彩的变化区分具象与抽象层次。例如A段的“나는수풀우거진청산에살으리라”(我要住在茂密的青山里),“청산”(青山)一词需以温润的中声区配合鼻腔共鸣,塑造具象山体轮廓,体现自然景观的美好;而B段的“청산은의구하니”(青山依旧)则需采用头腔共鸣与渐弱的音量控制,暗示真理的永恒性。^[4]

在整个演唱过程中,需要有较为细腻的情感层次。从歌曲开始的宁静到中间部分的逐渐推进,再到最后的情感高峰,演唱者应该通过对音量的变化、气息的流动以及音色的变化,逐步展现情感的积淀与升华,最终表达出对青山的赞美、对生活的希望和对宁静的追求。

四、结束语

韩国艺术歌曲《活在青山里》作为韩国艺术歌曲中的经典之作,承载着深厚的历史意蕴与艺术价值。本文通过对其创作背景、音乐本体及演唱实践的全面研究,揭示了作品在形式与内容上的高度统一性,以及其在声乐艺术中的独特魅力。

本文尝试对韩国艺术歌曲《活在青山里》进行较为详细的探索与分析,也为声乐学习者提供了理论支持。韩国艺术歌曲的多元性与复杂性仍需进一步探索,挖掘韩国艺术歌曲在全球音乐体系中的独特价值,为声乐艺术的交流融合注入更多活力。《活在青山里》的经典性源于其艺术性与思想性的共振。通过对作品的深入解析与舞台实践,我们得以在音乐与诗歌的交织中,触摸到跨越时空的人文共鸣,而这正是艺术歌曲永恒的生命力所在。

参考文献

[1] 한국음악 / 한국음악 / 한국음악의 기초 지식 / 한국음악의 분류, 《글로벌 세계대백과》.

[2] 김예은. "Program annotation." 국내석사학위논문한양대학교대학원, 2022. 서울.

[3] 김정은. "고등학교 1학년음악교과서의한국가곡연구." 국내석사학위논문단국대학교, 2006. 서울.

[4] 김마미. "한국예술가곡의배경에대한연구." 국내석사학위논문경희대학교대학원, 2009. 서울.