

德语歌曲教学难点及其对策研究——以咏叹调《愿姑娘或大嫂》的“分解－融合”教学法为例

张昊, 郑隽逸*

常州大学, 江苏 常州 213159

DOI:10.61369/EST.20240800010

摘 要 : 当前声乐专业学生在德语歌曲学习中普遍面临语言发音、气息控制与音乐风格把握等多重难点。本文以莫扎特歌剧《魔笛》中的咏叹调《愿姑娘或大嫂》为个案,采用实践研究法,探讨针对性的“难点分解与整合”教学策略。研究首先强调对作品背景与人物形象的深入解读作为教学基础;进而分解剖析德语咬字吐字、乐句气息支撑、戏剧性音色转换等具体技术难题及其教学方法;最后,整合技术要素与情感表达,引导学生完成对作品的完整艺术诠释。本文旨在通过个例研究,为德语艺术歌曲及歌剧咏叹调的教学提供一套行之有效的、可迁移的实践方案。

关 键 词 : 声乐教学; 德语歌曲; 整合教学; 《愿姑娘或大嫂》

Research on the Difficulties and Countermeasures in German Song Teaching — Taking the “Decomposition-Integration” Teaching Method of the Aria “The Only Girl” as an Example

Zhang Hao, Zheng Junyi*

Changzhou University, Changzhou, Jiangsu 213159

Abstract : Vocal music students commonly encounter multiple challenges in German song learning, including pronunciation difficulties, breath control techniques, and musical style interpretation. This paper takes the aria “Magic Flute” from Mozart’s opera “Magic Flute” as a case study. This paper employs a practical research methodology to develop targeted “challenge decomposition and integration” teaching strategies. The study first emphasizes in-depth interpretation of the work’s historical context and character portrayals as foundational teaching elements. It then systematically breaks down specific technical challenges—including German articulation, phrasing breath control, and dramatic tonal transitions—along with corresponding instructional approaches. Finally, it integrates technical skills with emotional expression to guide students in achieving comprehensive artistic interpretation. This case-based research aims to provide a practical, transferable framework for teaching German art songs and opera arias.

Keywords : vocal teaching; German songs; integrated teaching; “The Only Girl”

教好德语歌曲作品的第一步和学好其他声乐作品是一样的,都是从歌曲的内容入手,在清楚的向学生介绍歌曲的背景故事,作品概述,甚至演唱歌剧选段时还要清楚的知道学生要演唱歌曲《愿姑娘或大嫂》在歌剧中的地位,要以什么样的角色状态去进行歌曲的演绎。其次才要进行歌曲的语言和技巧方面的教学打磨,最后代入情感完成作品教学任务。

一、教师介绍作品——以《愿姑娘与大嫂》为例

(一) 内容教学

在信息网络如此发达的今天,只要通过搜索软件就能让学生了解到所要演唱的作品内容。比如这首作品就要让学生了解到德语歌剧《魔笛》是在莫扎特生命中的最后一年写作的,也是莫扎

特最后一部歌剧。当时的莫扎特穷困潦倒,生命垂危,因此莫扎特把自己全部的心血注入到这部作品当中。他融合了十八世纪以前西欧各国特有的各种音乐形式和戏曲手法,使其音乐元素极为多元化。《愿姑娘或大嫂》是帕帕杰诺在歌剧第二幕第五场中的咏叹调^[1]。帕帕杰诺与王子塔米诺正接受“沉默”考验。帕帕杰诺考验失败,他以为自己无法得到爱情,将要孤独一人在世界上,而

作者简介: 张昊,男,汉族,安徽省阜阳市人,硕士,研究方向: 音乐教育。

通讯作者: 郑隽逸(1980-),单位: 常州大学,女,安徽安庆人,博士,副教授,研究方向: 东方音乐文化,音乐教育,音乐表演。

感到痛苦与懊恼。他在失望之余，向老者要了一杯葡萄酒解渴，便摇响了银铃唱起这首咏叹调“愿姑娘或大嫂，跟帕帕杰诺好，她待我温柔体贴，这实在太美妙。”表达了他渴望爱情的心情。

（二）帕帕杰诺人物形象

教师要让学生熟知每一位优秀的歌唱演员或声乐艺术学习者想要表演好歌剧咏叹调，就必须深入发掘、研究、推敲该咏叹调主人公的人物形象与人物性格，并注入自己的音乐修养与演唱技术去诠释与塑造人物。因此要完整演绎咏叹调《愿姑娘或大嫂》就要先分析与总结主人公帕帕杰诺的人物性格。

在歌剧《魔笛》中，帕帕杰诺是除了男主角塔米诺与女主角帕米娜外，戏份最多的角色。他起到了串联与推动歌剧剧情发展的作用，是非常重要的配角之一。他的性格十分鲜明。第一，帕帕杰诺滑稽可爱。第二，帕帕杰诺胆小怕事。第三，帕帕杰诺渴望爱情。帕帕杰诺是莫扎特笔下典型的喜剧性的男中音形象，他也是《魔笛》中最具有人性光辉的角色^[2]。帕帕杰诺就像当时社会下小人物的形象缩影，他给贫苦的生活以乐观，在自己的小世界中自娱自乐，随心而安；但是命运往往喜欢捉弄帕帕杰诺这样的小人物，在他平凡的人生中遭遇许多艰难的事，使得他不得不也变得世俗圆滑。帕帕杰诺的滑稽行为举止往往会让观众们笑声不断，尽管这个角色在性格上有许多缺点，但相较于高高在上的王子，观众们更偏爱这个有血有肉的“丑角”。

二、歌曲《愿姑娘或大嫂》的难点教学处理

（一）德语咬字吐字教学警示

德语的歌曲的学习难点大多是语言，笔者认为学好德语歌曲的关键在于学好德语的咬字，由于其字母系统和意大利语甚至学生常见的英语都有很大区别，因此要注重德语与其他语言之间的区别，避免混淆。在德语歌曲教学中，元音有长元音与短元音两种发音，在教学的时候要特别注意他们的区别。在元音的发音上面，学生不仅要口型到位，唇部肌肉略微紧张；在发声时还要吐字清晰，打开牙关咬字，稳定舌根，这与我们汉语有着些许差异。同时在本歌曲中，复合元音也是非常需要演唱者在学习过程中注意的一个知识点，复合元音的发音要十分的连贯且清晰，因为有一定的难度，这需要经过反复的练习才能完成一首好的歌曲^[3]。同时也要注意辅音在与不同元音组合时发音的区别，例如：ch字母组合一般情况下发清硬腭音 [ç]，发音时唇齿微开，嘴角略向后咧，舌面向硬腭抬起；舌尖接近下门齿，气流通舌面向硬腭间的缝隙发出摩擦音，不振动声带。ch在 a,o,u,au 后读清软腭音 [x]，发音时舌头后端轻轻抵住软腭，气流从舌根及软腭接触的缝隙中推挤出来。德语是一门十分严谨的语言，不论什么音性所有的音都要准确且有力的发出来，要动用所有的咬字发声机能，清晰、夸张、严谨是德语发音的三大要素。在了解了德语语言的要求和准则之后，才能在演唱本首咏叹调的时候做到发音清晰、演唱流畅、深入人心。

对于声乐教学者来说，精通多国语言是比较困难的，但是掌握所演唱的外文发音规则与歌词含义是必要的。咏叹调《愿姑娘

或大嫂》作为一首德语作品，我们可以借助词典了解其译文，音频资料研习发音，以此做到标准的语言表达才能达到良好的教学效果^[4]。与此同时，咬字与气息的关系密切，这也适用于德语歌曲当中，因此要做到上述咬字要求，一定要有个良好的气息支撑。

（二）气息的教学运用

以咏叹调《愿姑娘或大嫂》为例，这个作品教学者要明确告诉学生其是典型的两段式曲式结构，分 A、B 两段，反复三次进行。A 段的乐句线条较长，B 段的速度较快，所以对气息的稳定有较高的要求。在演唱一开始，就应使用胸腹式联合呼吸法，口鼻同时吸气，让膈肌向下发力。胸廓与肋间肌打开，让肺部吸入更多空气，同时保持喉部与颈部肌肉的松弛。乐曲的第一句“愿姑娘或大嫂，跟帕帕杰诺好。”是一个后半拍进入的四度跳进，音域不高。但为了表现帕帕杰诺醉酒后悠然自得的形象，气息要有所控制，不能唱得过大或者太强。

乐曲进行到 B 段时，节拍变为 6/8 的快板，比 A 段的速度快很多。这时气息就应该更加饱满与快速，膈肌的状态要更加积极，让空气能够更快速地到达肺部。但为了防止颈部与喉部肌肉的收缩以及身体的僵硬，胸廓与肋间肌肉要在打开的状态下保持放松。乐曲的最高潮在 B 段的第二乐句“我的生活过得无比欢畅”，音域也达小字二组的降 e，是全曲最高音。所以在演唱时要提前做好准备，用腰腹的力量控制气息使其稳定，在演唱时根据实际情况可以适当拖长音，使乐曲表现力加强。

教师应始终灌输学生要以气息作为声乐演唱中动力的来源，它是最为基础的技术，但也是最重要的。气息的密度与声音音量大小是成正比的，稳定的气息支持是演唱的基石，也是控制音色转换的前提^[5]。

（三）音色的转换

当气息的准备做好后，便可以进行深度歌曲的处理，其中音色便是美声学生学习时的一大难点。根据莫扎特的描写，帕帕杰诺是一个天真、活泼、满脑子只想娶个老婆的捕鸟人。其次帕帕杰诺因为失意饮酒而内心活动出现变化，与初次登场的帕帕杰诺的人物形象变化极大。歌唱中要敏锐的抓住了这两点，并对表演状态、演唱状态进行了相应调整，适应演唱情境，这要求演唱者的音色不宜过于厚重，应以明亮、灵活为主，以契合人物的喜剧色彩。要把握好角色的滑稽和舒展度。从“好酒填满肚子，我就像神仙一样”到“不要我当新郎，我只好走向死亡”再到最后一段“有个女人给我亲吻，我就不会生病”。无时无刻不体现出帕帕杰诺喜剧性的一面。这里需要在教学中时时刻刻把握学生的理解度，要慢慢引导，切记不可操之过急。

其次学生在演唱时都要遵照谱面的表情记号去进行演唱，对节奏、跳音的把控应十分准确，必须准确塑造了一个为爱失意的捕鸟人形象^[6-7]。最后，根据歌词和轻快的旋律，考虑到帕帕杰诺人物形象和角色性格，因此教师最好要选择抒情男中音去饰演这一角色，其余男中音的音色有点不符合歌曲人物形象。

（四）情感的表达

情感是声乐学习者最难得可贵的天赋，是需要技巧和自行的领悟才能达到情感的共鸣，才能完美的表达出来并感染人心，因

此教学中要时时刻刻把握歌曲的情感深度^[8-10]。这首咏叹调《愿姑娘或大嫂》表达的是主人公帕帕杰诺对于美好爱情的渴望与期待。在演唱中，我们应该把这样的情感注入到歌唱中。他们每一段的情感都是不同的，例如：咏叹调 A 乐段的旋律较为活泼、跳跃，主人公帕帕杰诺仿佛在向观众抱怨“为什么好友塔米诺与帕米娜两个人相互喜欢，而只有我一个人是孤身一人，好想找一个爱人陪伴。”学习者在表演时，可以与自身某些感情经历相结合，表现出的帕帕杰诺没有爱人的失落感，以及对爱人出现的期待与喜悦。而咏叹调 B 乐段，表达的是帕帕杰诺幻想有自己爱人之后，三人相处的场景，“他们一起吃好酒好菜，日子像神仙一样快活。只要爱人给我亲吻，我永远不会得病。”这时学习者就可以把自身幸福的情感融入音乐中，以此表现帕帕杰诺对爱情到来的向往与憧憬。

三、结语

本文通过对咏叹调《愿姑娘或大嫂》的个案教学分析，论证了“从整体到部分，再回归整体”的德语歌曲教学路径的有效性。研究表明：（1）对作品背景与人物形象的深刻理解是演唱的基石；（2）德语歌曲的难点可系统分解为语言、气息、音色等技术模块，并需进行针对性训练；（3）技术的最终目的是为艺术表现服务，所有分解练习必须整合融入对音乐情感的完整诠释中。本研究为解决声乐教学中普遍的德语作品难题提供了一个具体、可操作的范例。未来，此“分解－整合”教学法可进一步应用于更多德语艺术歌曲及其他语种（如法语、俄语）声乐作品的教学实践中，以期获得更广泛的应用与验证。

参考文献

- [1] 邸鹏. 莫扎特歌剧《魔笛》咏叹调《愿姑娘或大嫂》的演唱分析 [D]. 华中师范大学, 2021.
- [2] 杨千毅. 以歌剧《魔笛》中“帕帕杰诺”和歌剧《塞维利亚理发师》中“费加罗”为例浅析抒情男中音在歌剧中的演唱特点及发展 [D]. 上海音乐学院, 2013.
- [3] 王刚. 《论歌剧〈魔笛〉中帕帕杰诺的舞台形象塑造》[D]. 河北师范大学, 2018.
- [4] 金佳丽. 基于女中音视角下的瓦格纳《维森东克之歌》之《梦》的演唱探究 [D]. 武汉音乐学院, 2023.
- [5] 崔岚. 法语艺术歌曲合作钢琴演奏中的“渲染”手法——以福雷的《月光》为例 [J]. 人民音乐, 2023(7):83-87.
- [6] 赵楚童. 德国艺术歌曲与中国艺术歌曲的演唱探究——以勃拉姆斯《被释放的渴望》和黄自《思乡》为例 [D]. 中国音乐学院, 2022.
- [7] 杨弋, 李小诺. 不同语言的语音到歌声的感知错觉转换研究 [J]. 星海音乐学院学报, 2023(3):148-160.
- [8] 韩磊. 探究德语语音与歌唱的结合——以舒伯特艺术歌曲为例 [J]. 北方音乐, 2020, 40(8):2.
- [9] 宋长青. 双辅音在德语作品演唱中的常见问题与解决方法 [J]. 滁州学院学报, 2022, 24(1):68-71.
- [10] 宋长青. 双辅音在德语作品演唱中的常见问题与解决方法 [J]. 滁州学院学报, 2022, 24(1):68-71.