

试论贝利尼艺术歌曲《游移的月亮》的音乐特点及教学中的演唱处理

郭钰新

云南师范大学, 云南昆明, 650500;

摘要: 美声音乐是音乐艺术众多表现形式中的一种, 其起源于西方国家, 于上世纪传入中国。美声音乐在传入中国之后便得到了飞速的发展, 这种音乐艺术与我国民族音乐元素相结合形成了具有独特性的中国美声音乐, 并逐渐呈现出多元化的发展趋势, 这也标志了我国美声音乐这一艺术体系逐渐走向了成熟。但在美声艺术在我国的发展过程中也暴露出了些许问题, 一方面由于流行音乐近些年的兴起对美声音乐造成了冲击, 限制了其发展速度。贝利尼, 意大利著名歌剧作家, 是意大利 19 世纪浪漫主义代表之一, 用其短暂的一生谱写出许多不朽的乐章, 为人类音乐事业做出了重大的贡献。贝利尼的作品里所透露的是一种浪漫主义风格, 其旋律宛转悠扬, 气息宽广悠长, 具有浓重的浪漫色彩。歌曲由中低声区慢慢过渡到高声区, 转入歌曲的高潮部分, 再逐渐慢慢回落到中低声区尾声部分, 形成了贝利尼独有的“拱桥式”结构, 对现代音乐发展有重大意义。本文通过论述贝利尼艺术歌曲《游移的月亮》的音乐特点及演唱处理来给演唱此作品的演唱者提供一些参考依据和分析方法, 为推动声乐界的歌曲教学发展水平作出些微贡献。

关键词: 《游移的月亮》; 音乐作品; 演唱处理

DOI: 10. 64216/3080-1516. 26. 01. 069

引言

美声音乐作品是最富有浪漫主义音乐色彩的体裁之一, 这种艺术形式是以单声部声乐作为主旋律, 在此基础上融入钢琴伴奏, 体现出其复调性, 有着高度的艺术魅力。此外, 大多西方美声作品都是以诗歌作为歌词, 再融入具有美感的旋律线条, 达到二者的高度结合, 呈现出诗中有音音中有诗的艺术效果, 使其凸显出浓厚的浪漫主义色彩。《游移的月亮》是意大利著名作曲家贝利尼所创作出的艺术歌曲, 此歌曲旋律委婉柔情, 歌词富有诗意, 完美表达出对爱人的渴望, 整首歌曲优雅浪漫的风格好似一首情诗, 富有浓厚的艺术魅力。艺术歌曲《游移的月亮》在曲式编创上也极为考究, 贝利尼巧妙的运用音阶的变换创造出了悠扬浪漫的旋律线条, 使得整首歌曲的咏唱性得到了大幅度的提升。

1 作者简介

艺术歌曲《游移的月亮》的编创者是意大利著名作曲家贝利尼。温琴佐·贝利尼出生于 19 世纪上半叶, 他出生在一个音乐世家, 其父亲与祖父都是意大利当地较为著名的音乐家, 这样的家庭背景赋予了他出众的音乐天赋, 这也是后日他成为西方音乐史上拥有较重地位的主要因素。他一生共写过 11 部歌剧, 这些优秀的歌

剧作品为后世留下了极为宝贵的音乐财富, 他在一定程度上有效推动了西方音乐的发展。贝利尼在创作众多优秀歌剧作品之外也写下了大量精美的歌曲作品, 他一生共创作了约二十余首歌曲, 其中最具代表性的便是歌曲《游移的月亮》。

2 创作背景及歌曲简介

艺术歌曲《游移的月亮》是贝利尼在那不勒斯音乐学院学习期间所创, 当时贝利尼正处青春时代, 逐渐滋生的荷尔蒙使他萌生了对爱情的渴望, 在其读到诗人朱丽叶塔所写的通过月亮来抒发自身向往爱情的诗句时, 贝利尼被美妙的诗句深深所打动, 随即立即为诗句创作了旋律, 艺术歌曲《游移的月亮》便就这样诞生了。歌曲旋律短小精美, 且节奏明快活跃, 富有艺术性的创作手法刻画出了具有立体化的人物特征, 也展现出了作者内心的情感世界, 使人不禁产生共鸣。

3 艺术歌曲《游移的月亮》的音乐特点

3.1 曲式结构分析

艺术歌曲《游移的月亮》在曲式结构编创上采用了分歌的形式, 即 A+B 组合。A 乐段由 1-26 小节构成, 调性为 A 大调; B 乐段由 27-53 小节构成, 调性为降 E 大调。

这首歌曲两个乐段调性虽然不同但乐段旋律却极为接近,每个乐段都有自身存在的价值,两个乐段相互构成相互对称呼应的关系,使得整首歌曲乐段间的排列显得极为精致。

艺术歌曲《游移的月亮》的引子部分高音部由两小节的音阶构成,低音部则是两组相互模进的分解和弦,歌曲A乐段的起始运用了弱起的编创手法,调性为A大调,旋律进行持续小二度的模进延伸,歌曲伴奏也随之逐渐增高,在达至乐句最高音后又逐渐下行,总体呈现出拱桥型的线条与主旋律相互呼应,情绪随着音高的上升也逐渐高涨,在升至最高点后又持续下落,歌曲A乐段旋律线条总体较为平稳,但在旋律节奏的编创上却运用了附点音符与切分音,使得旋律线条得到了横向的拉伸,在一定程度上增强乐段的咏叹性,对应着惆怅的情绪以及对爱情的渴望。

艺术歌曲《游移的月亮》B乐段较之于A乐段调性发生了转变,由之前的A大调转化为降E大调,但旋律线条的发展手法与节奏排列却与A乐段相差不大,带有回旋发展的意味。B乐段进入后旋律依旧采取模进进行,但相较之A乐段进行了旋律紧缩的处理,乐段中音的排列更为紧密。B乐段在将要结尾的部分经历一次情绪上的宣泄,乐段中紧密排列的音符与歌词一音一词的对应,体现了对于爱人的呼唤,同时伴奏利用低音音程和弦对其进行补充,加强了这一乐段的律动感,为情绪的宣泄铺垫基础。

3.2 伴奏织体分析

艺术歌曲《游移的月亮》的创作者贝利尼从始至终都提倡伴奏织体应与主旋律相结合,《游移的月亮》这首艺术歌曲主要采用了柱式和弦式及半分解和弦式的伴奏织体,并且在此其中反复的穿插了三连音的节奏型,从而烘托出了歌曲的韵律感,使歌曲中浪漫的情感色彩展现的更为鲜明。

艺术歌曲《游移的月亮》伴奏低音部较为广泛的运用了柱式和弦式的伴奏织体,连续低音和弦的依次排列纵向拉宽了音响效果的厚度,此外柱式和弦的使用也有助于提升声音效果的开阔感,这与歌曲中月光下无比开阔的场景氛围相互对应,有效的增强听众的代入感。《游移的月亮》这首艺术歌曲版分解和弦式织体的运用主要集中在伴奏高音部,该歌曲的旋律色彩本身就较为婉转明朗,半分解和弦式织体的运用使得旋律在听觉效果上

更为轻盈,使得歌曲更富有美感。除此之外,半分解和弦式织体有利于增强旋律的律动感,这与歌曲本身所带有的咏叹性相得益彰,进而有效增强歌曲的情感表现力。

3.3 音乐风格分析

作曲家贝利尼在创作音乐作品时格外追求曲式结构规整谐和,歌曲旋律简单但其中内容却很丰富,艺术歌曲《游移的月亮》的音乐风格主要体现在两个方面,古典风格及浪漫主义风格。贝利尼自身本就属于西方浪漫主义乐派的代表人物,有人曾评价他所创作出的音乐好似水晶般透明美丽,《游移的月亮》这首歌曲的浪漫风格主要体现在如情诗般的歌词上及婉转柔美的旋律上,歌曲中歌词良好的运用了比兴手法来借景抒情,将自身的爱恋赋予月色之上,营造出了极具美感的场景氛围。此外这首歌词的意境也富有浪漫主义的美感,例如:“月亮向花朵传递语言,花朵为爱情传递芬芳”,歌词中“花”与“月”的搭配营造出了浪漫的意境,在此基础之上融合柔美的旋律,将歌曲中的浪漫主义风格体现的淋漓尽致。艺术歌曲《游移的月亮》的古典风格体现在其曲式特征上,歌曲乐句都是由主题乐句延伸而生,后经过巧妙的循环往复的排列并在连接处加入音阶进行平滑过渡,展现出高度的艺术性。

4 艺术歌曲《游移的月亮》教学中的演唱处理

4.1 演唱风格的把握

上文中曾论证,《游移的月亮》这首艺术歌曲的音乐风格主要体现在其富有诗意的歌词上,此外还体现在其具有古典风格的曲式编创手法上,因此便要求了演唱者要合理的运用演唱技法展现出该歌曲的独特风格。在演唱歌曲时首先要确保声音线条的连贯,演唱者要在演唱之前熟读歌词,并还要做到对曲谱达到一定的掌握,牢记歌曲中音符的时值及休止符的位置,这样才能够确保旋律线条的连贯展现歌曲的律动感。《游移的月亮》这首歌曲的曲式写作手法极具古典性,旋律中出现了较多的切分音以及附点音符,同时还伴随着大量的延音与连线,在演唱中针对于这一部分的处理要从气息上进行着手。在演唱这首歌曲时要对气息达到高度的控制,保证吸气吐气的均匀连贯,教学中应引导学生分析乐句结构,明确气息支点与音乐走向,使演唱既保持古典的节制,又富有浪漫的抒情性。

4.2 良好的控制气息

气息的良好控制是演唱音乐作品的基础所在,声音也是传递声音的桥梁,更支撑音乐演唱的首要动力。古人云:“善歌者,必先善其气”,《游移的月亮》旋律色彩较为深情悠扬,因此旋律线条的构成中出现了较多的延长音与连线,在演唱时可以将胸部进行扩张,同时感受小腹下横膈膜的对抗感,将气息进行下沉,进而确保歌曲的美感得到完整的展现。此外,在演唱此首歌曲延音部分时要尽可能的保证呼气的均匀统一,不可断断续续或者一深一浅,在演唱歌曲中高音乐句时要做出充足预备,在演唱前尽可能的将横膈膜下沉,使气息聚集于小腹之下,储存更为充足的气息以供高音的使用,从而有效确保歌曲的艺术魅力得到完整的展现。

4.3 正确的咬字发音

音乐艺术是语言与旋律有机结合的展现,歌词是音乐作品的重要组成部分,其承载着音乐作品的情感与内涵。在音乐演唱中,良好准确的咬字发音对于抒发歌曲情感、概括歌曲思想内涵、塑造歌曲人物形象、提升声音感染力等各方面都有着重要的意义,同时咬字发音也是检验声乐演唱品质的重要依据,因此想要有效的提升艺术作品在演唱中的表现力,首先要在声乐演唱的咬字发音方面做出一定的研究。《游移的月亮》是一首由意大利语言作为歌词的艺术作品,意大利语发音与中文发音有着较大的区别,中文发音讲究字正腔圆,而意大利语发音则讲究发音清晰的同时注重音序的节奏。意大利语发音主要可分为元音发音与辅音发音,在演唱《游移的月亮》这首歌曲作品时,要保证歌词中元音发音清晰不模糊且宽阔,无论歌词中的元音有没有落到重音上,对于元音的发音都要保证明亮平正,这样才能够有效保证歌词咬字发音的纯真正统。意大利语发音中的辅音发音较为柔和,辅音是气流受到发音器官阻碍时,通过挤压而发出的声音,辅音又可以分为清辅音与浊辅音,在演唱这首歌曲作品时要分清辅音在词语中的位置所在,分清什么时候发清辅音什么时候发浊辅音,处理辅音时要把舌头集中于牙齿根部同时使舌骨放低,保持半打哈欠的状态,进而发出较为理想的辅音。此外,在对于此作品的演唱时还要根据曲谱中的强弱对比判断逻辑重音,逻辑重音一般都落在重拍之上,在演唱该歌曲时一定要将逻辑重音良好的显现出来,进而确保该歌曲的演唱更为纯正。

5 结论

著名的意大利作曲家贝利尼一生共创作了二十余部艺术歌曲,其中最为经典且最具代表性的便是歌曲《游移的月亮》。贝利尼所创的音乐作品主要有两大特点,一方面是极为美妙的音乐旋律,另一方面便是高难度的美声唱段,艺术歌曲《游移的月亮》也共同占有者两大特点,正因为这首歌曲在演唱上具有一定的难度也促使其成为了当今社会音乐教学以及独唱音乐会的首选曲目,凸显出了高度的艺术价值。

本论文通过对艺术歌曲《游移的月亮》的研究,发现了这首歌曲在多个方面都展现出了高度的音乐性及艺术性,除此之外,通过对该歌曲演唱技巧的研究,发现了美声演唱不单单只是一种演唱技法的独大,更多的是多种演唱技法的融合,只有将多种演唱技法融汇贯通,并在此基础之上融入情感,进而才能够将音乐作品得到更为完美的展现。

参考文献

- [1]臧婉.从《游移的月亮》看贝利尼的歌曲创作.[J].大众文艺.2012年3月
- [2]薛敏.浅析贝利尼声乐作品的艺术魅力与演唱风格——以《游移的月亮》为例.[J].音乐创作.2016年3月
- [3]周剑波.艺术歌曲《游移的月亮》的音乐分析与演唱特征.[J].北方音乐.2017年5月
- [4]官妮.贝里尼艺术歌曲的音乐特征与演唱实践研究.[J].艺术研究.2017年8月
- [5]田珂与.论贝里尼声乐作品的艺术风格与演唱特征.[J].音乐天地.2016年12月
- [6]余名慧.贝里尼六首小咏叹调的艺术特征与演唱风格研究.[W].江西师范大学.2017年6月
- [7]赵梦寻.抒情婉转同音共律——贝里尼六首小咏叹调演唱研究.[W].武汉音乐学院.2014年8月
- [8]宗其雨.浅析贝里尼小咏叹调的创作特征及演唱体验.[W].上海师范大学.2016年8月
- [9]巨有燕.西方音乐发展的历程.[D].上海音乐出版社.2013年1月
- [10]王亚萌.西方音乐创编手法与主要代表人物.[D].中国教育出版社.2011年1月

作者简介:郭钰新(1999.06-),男,汉族,辽宁省盖州市人,在读硕士研究生,研究方向:音乐。