

咏叹调《一抹夕阳》的演唱分析

徐嫒

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在到难以平静, 整个旋律线把子君内心的情感表现的淋漓尽致。

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”充分的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。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,咽喉腔,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。在一开始唱“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].今古文创

作者简介:徐嫚(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)。