

浪漫主义歌剧中咏叹调在西方音乐史的发展

尹子莹

浙江音乐学院音乐学系191班

[摘要]在西方浪漫主义歌剧中离不开咏叹调的身影，咏叹调是指抒情独唱歌曲的意思，这种歌曲具有完整的结构，曲调可以结合歌曲不断开展，给歌唱者无限的发挥空间。在西方浪漫主义歌剧中，咏叹调主要被运用表现人物的内心情感，与我国戏剧中的大段唱腔类似，能够达到将戏剧人物的情绪推向高潮的效果。在歌剧学习中，咏叹调是学习者最高的追求，是独唱歌曲的“天花板”，因而，很多人会将咏叹调作为鉴定歌唱者演唱水平的重要标准。歌剧咏叹调的演唱具有非常高的难度，演唱者不仅需要具备扎实的演唱技巧，同时，还需要具备丰富的想象力和表现力，这样才能将戏剧中人物复杂的内心活动和思想变化充分表现出来。而咏叹调也为西方浪漫主义歌剧演出增添了很多色彩，加强对浪漫主义歌剧中咏叹调在西方音乐史中的发展，对于人们了解西方音乐具有重大意义。

[关键词]浪漫主义歌剧；咏叹调；西方音乐史

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1599

引言

从19世纪到20世纪初是浪漫主义，歌剧在原有古典主义的基础上进行了新的革新。浪漫主义歌剧开始发展，其风格与古典主义大不相同。在西方音乐的发展中，出现了很多典型类型的音乐，如古典主义和浪漫主义。浪漫主义中歌剧咏叹调的情感表达更美丽，更倾向于表达自己的情感。西方音乐在浪漫主义阶段也实现了更大的发展过程。在此基础上，本文以歌剧《茶花女》为特定对象，对西方音乐史中浪漫歌剧ARIA的发展进行了分析和讨论，为当前西方音乐历史的相关探索提供参考。

一、西方音乐研究回顾与学科建设

回顾近百年来中国的西方音乐研究的发展历史，对所取得的成果进行总结，并对学科的进一步发展进行思考与展望成为近年来国内学者关注的一大话题。杨燕迪的首场发言以《西方音乐研究与教学在中国：回顾、思考与展望》为题。他将近百年来中国的西方音乐研究发展历史分为四个发展阶段：1949年之前——草创性的输入和消化；1949至1966年——初步形成学术性的基础和规模；1979至1999年——改革开放，向世界敞开，形成当前的学术格局；新世纪以来——全面高速发展。他指出，21世纪以来，研究生培养、出版事业的蓬勃发展以及互联网资讯的提升，对西方音乐研究起到非常大的推动作用。针对当前学科的发展态势，他呼吁推出真正具有学术质量和专业深度的论著与专著，适度减少翻译，将受众面不仅仅只限于专业学术界，也要面向爱乐人士。同时，继续推进本学科相关理论问题的深度思考，从中找到更具原创性的问题切入口，凸显“中国关怀”，突出个人创见。在研究方法上，鼓励学科交叉，寻找多元化的研究范式，从全球眼光关注中国现当代的学科发展，推动学科的前沿进步、学科水平提高以及学科核心竞争力的提升。在人才培养上，继续提升本科教学和研究生培养的内涵与质量，注重外语能力的提升、理论思辨能力的培养和学术视野的扩展。

二、西方音乐史的学习

西方音乐史是一项理论性、专业性很强、很重要的一项学科。每一个音乐学习者都应该了解西方音乐史学科的内容，为日后的音乐学习打好基础。在学习西方音乐史的过程中，我们

要在西方文化学习过程中寻找乐趣，培养自己的兴趣，对其最基本的了解是要有的。因为只有了解以后，我们才能更好地深入学习他，钻研其中奥秘。在西方音乐史的学习过程中，我们要分清学习的重点，了解西方音乐的发展过程，音乐家的生活经历、作曲家的创意境的变化等。通过对西方音乐史的学习，来掌握西方音乐的特点，从而学会如何在乐器演奏中用正确的形式表现出来。抓住西方音乐史学习的重点，对钢琴的演奏具有重要意义。在西方音乐史的教材中普遍都是大量的纯文学篇幅，这让学生学习起来难免会感到枯燥乏味。

三、咏叹调的形成与发展

咏叹调的词义为曲调，其含义可以这样进行解读，即一个声部或几个声部的歌曲，现在被运用于独唱歌曲。17世纪末人们不再满足于歌剧中宣叙调的平淡，渴望出现一种富有情感色彩的演唱表现形式，咏叹调便应运而生。咏叹调与宣叙调存在较大的差别，咏叹调脱离了语言音调，更具歌唱性，可以充分表现出戏剧人物的内心情感，而非简单地叙述情节，同时，咏叹调对于伴奏非常讲究，其有特定的曲式，这一点是宣叙调没有的，而且，宣叙调的结构也更为的松散。另外，咏叹调的音乐篇幅相对较大，并且，结构和形式完整，可以给作曲家和歌剧演唱者无限的发挥空间，很多著名的歌剧作品中，主角的咏叹调都非常的出彩。直到18世纪咏叹调几乎完全统治了歌剧，这一时期也被称之为“浪漫主义时期”，与前一个时期相比，浪漫主义时期的歌剧更加崇尚自由，也更加注重戏剧人物内心情感的表达，可以充分体现音乐创作者和歌剧表演者的自我感受，因而，更能引发人们的情感共鸣。但这一时期的浪漫主义歌剧在一定程度上受到古典歌剧的影响，为了强化整体歌剧的艺术情景和情感表达，歌剧创作者们往往会将整个音域扩大，音乐的旋律也会显得更加开阔，戏剧内容和戏剧冲突会变得丰富起来。到了现代，随着浪漫主义歌剧的发展，咏叹调也有了很大的变化，创作者不再像古典歌剧一样拘泥于形式，甚至还会将咏叹调和宣叙调融会贯通，成为声乐线条，并在歌剧表演的过程中自由运用，使得歌剧更具灵活性和感染力。

四、浪漫主义歌剧的主要流派

西部浪漫歌剧发展时期有四个主要流派，其中意大利歌剧

占主导地位。是意大利歌剧的起源，也是西方文艺复兴的艺术渊源。在意大利歌剧体系和流派中，普契尼和威尔第是代表。普契尼家有許多音乐家。看过18岁的歌剧《阿依达》后，普契尼正式开始创作歌剧，并将其作为人生中最大的追求和崇高的目标。普契尼的主要歌剧作品包括《图兰朵》《玛侬·雷斯考特》等，其中《图兰朵》仍然广泛流传，深受观众喜爱。威尔第的歌剧名作《茶花女》仍然受到好评。威尔第的浪漫歌剧作品总是以社会各阶层的人为中心，这给意大利歌剧带来了新的创造性想法。

五、浪漫主义歌剧咏叹调的艺术表现形式

歌剧咏叹调和艺术歌曲都同属于艺术范畴，二者都具有独特的音乐艺术魅力，与艺术歌曲相比，歌剧咏叹调的艺术表现形式更具特色，具体表现为以下几点：一是更具戏剧性。与艺术歌曲相比，浪漫主义歌剧咏叹调更具戏剧性。咏叹调可以歌剧表演者更多地发挥空间，歌剧主人公是在一定歌剧情境下，通过连续戏剧变化，表达自身情感，因而，歌剧咏叹调表演具有非常强的情节性和故事性，能够予以观众强烈的心理震撼。二是声音表达更彻底，与艺术歌曲相比，歌剧咏叹调更加讲究声乐的表达。在歌剧咏叹调中，会出现各种伴奏，并且，歌唱和伴奏处于一种主从关系，伴奏只是音乐表达的一个附属部分，真正占据主导地位为演唱者的声乐演唱，因而，歌剧咏叹调对于演唱者的声乐基础和演唱水平有着非常高的要求。三是音域更加宽泛。与艺术歌曲相比，歌剧咏叹调的音域更加宽泛，这一点主要体现在整体隐喻的表达上。正因为这一特征，歌剧咏叹调有着较高的演唱技巧，表演者需要通过对胸腔和头腔共鸣的合理把控，表现出戏剧冲突。但艺术歌曲的整体音域就相对较窄，演唱比较含蓄。在西方音乐史上，艺术歌曲注重情感的表达，而歌剧咏叹调则具有更强的艺术张力和戏剧性的张力。Arien主要通过人物和主角在某些情况下表达情感，这样丰富的情感和表达就可以发泄出来，伴随着强烈的故事色彩和行动内容。

六、浪漫主义歌剧中咏叹调在西方音乐史中的发展

（一）《我们坚如磐石》的演唱分析

《我们坚如磐石》是一种咏叹调，表现出费奥尔狄丽姬的毅力和忠诚。她既不受阿尔巴尼亚人的蛊惑，也不受唐·阿方索和黛丝碧娜的鼓舞。这时她忠心耿耿。整个Arie的范围很广，从小句子的a到HighC。音宽抒情旋律与轻敲彩绘相结合，显示出费奥尔狄丽姬的决心。面对“快快滚开”“任何人都休想尝试引诱我们坚定的忠诚”“坚守至死不渝”“爱和忠诚坚如磐石”“只有死亡才能使我变心”等强有力的歌词，歌手应该了解事先练习音乐朗诵的歌词的信息，分析间歇跳跃和连续的长音如何表达人物不被外界诱惑的决心。例如，在咏叹调的第13小节就有第一次连续4拍的降B音保持。此外，从第113节跳到第117节的笔记为奥尔狄丽姬日益强烈的感情的爆发铺平了道路。最后，音乐结束时持久的旋律是歌剧情感爆发的一部分，是音乐旋律的艺术转折

点，展现了奥尔狄丽姬坚不可摧的铁石心肠。带真感情的歌唱需要情感输入和歌唱技巧的有机结合。首先，歌手在演唱《我们坚如磐石》时，应该注重掌握侮辱、连续长音和测试歌手演唱能力和综合素质的跳音之间的音符联系。长期保持音调后，歌手需要有坚实的呼吸基础，才能呼吸到柔和的气息，表现出细小的色彩斑斓。第二，《我们坚如磐石》有很多旋律跳跃、小颜色和快节奏的竖琴，所以歌手只有经过长时间练习才能自由使用。通过arpeggio练习，歌手可以不断地扩大高低起伏的轻松状态，温柔地、均匀地歌唱。重复三句之后，歌手必须以连续的半色调和连续的节拍94 ~ takt 100开始7节拍arpeggio跑步。由于音符之间紧密相连，有必要把它们抽出来反复练习，找出演唱规则。

（二）《蝴蝶夫人》的创作简介

《蝴蝶夫人》是意大利著名作曲家普契尼所创作的经典歌剧，该剧具有强烈的悲剧色彩，其主要是以日本为背景，讲述了巧巧桑和美国海军军官克尔顿结婚后，不仅独守空房，并且还遭到了丈夫的背叛，最终以自杀惨败告终的故事。实际上《蝴蝶夫人》在首演时并未引起热烈反响，甚至演变成了观众的闹剧，中途停演，这令普契尼非常的失望，不过他并未因此对该歌剧失去信心，而是总结方面原因，并对歌剧进行了大量的删改，使其更加符合观众的审美。《蝴蝶夫人》是浪漫主义歌剧的重要代表，其咏叹调也极具个性，具体表现为以下几点：一是情感表达。情感是歌剧的灵魂，在歌剧咏叹调表现过程中，只有对歌剧的情感有着深刻理解，才能将歌剧的内容完全诠释出来。但不论任何一种情感，只有得到充分的情感体验后，才能表达出来。二是舞台表现。在歌剧咏叹调表演过程中，舞台表现是非常重要的，因而，歌剧表演者不仅需要具备扎实的演唱基础，而且还需要具备超高的舞台表现水平，可以通过舞台表现的方式为观众带来直观的艺术感受。在《蝴蝶夫人》表演过程中，表演者就需要通过眼神、肢体、神态和动作等，将整个歌剧的表现融入舞台表演中，呈现出歌剧所表达的戏剧整体。

结束语

浪漫主义歌剧咏叹调在西方音乐史中发展稳健，并产生了非常深远的影响，歌剧咏叹调中的旋律、声调以及发音技巧等为众多音乐家提供了创新的基础和媒介。因此，相关人员应加强对这一方面的重视，通过对浪漫主义歌剧咏叹调的探究，加深对方音乐史的认知和了解，并在此基础上进行创新，促进世界音乐的传承。希望本文的研究能够进一步推动浪漫主义歌剧咏叹调的相关研究发展。

参考文献：

- [1] 刘梦媛. 浪漫主义精神对西方音乐史的影响研究[J]. 大众文艺, 2021(24): 110-111.
- [2] 罗丽媛. 西方音乐史对音乐作品分析的作用[J]. 当代音乐, 2021(10): 103-105.