

托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》的音乐特征与演唱特点分析

李博言 周毅琼

(成都大学 中国东盟艺术学院 四川 成都 610000)

[摘要]托斯蒂是浪漫主义时期意大利著名的作曲家,他的作品既有丰富的时代性,又有鲜明的民族性,被称为意大利的“艺术歌曲之王”,对意大利艺术歌曲文化起到了重要推广并且进一步发扬光大。艺术歌曲《我不再爱你》是托斯蒂最具有代表性的作品之一,通过对这首歌曲的音乐特征分析,可以探索出托斯蒂艺术歌曲在演唱中的典型特征,并且有效的提高声乐演唱者对意大利艺术歌曲作品的感悟和感受。

[关键词]托斯蒂;艺术歌曲;《我不再爱你》;音乐特征;演唱特点

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1365

一、托斯蒂艺术歌曲简介

19世纪时期是浪漫主义音乐发展的兴盛时期,而浪漫主义时期的艺术歌曲则是在沙龙文化的产生中而兴起的一种艺术形式。在浪漫主义时期的意大利,涌现出了一大批非常优秀的歌曲作曲家,比如的罗西尼、贝里尼、多尼采蒂等。托斯蒂的很多艺术歌曲就是在这些作曲家中所借鉴和发展的他们的歌曲特征,在艺术歌曲的创作框架上采用了多元化的方法,体裁上则是具有多样性的特征,比如在歌曲《小夜曲》、《忧伤》等歌曲的创作上,都非常明显地体现了这一特征。此外,在他的作品中很多都是具有浓烈的意大利风土人情,还结合了大量拿破里民族舞曲的特征和形式,比如《我不再爱你》、《马莱卡莱》、《最后的歌》这三首艺术歌曲中全部都是用同一个故事背景来作为歌曲的体裁结构来创作而成,采用浪漫主义风味的歌曲来展现其内心的真情实感和对音乐的执着,在浪漫主义时期的“沙龙音乐”深刻影响的基础之上,十分平稳的来进行整个歌曲的发展,表达了内心的赞美之情和情感上的向往之心。托斯蒂的许多艺术作品在这一时期被广为流传过并且最后都成为了经典的作品。《我不再爱你》便是托斯蒂艺术歌曲中具有典型代表意义的一首作品,具有浪漫主义时期的典型特征。

二、托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》的音乐特征

(一) 歌曲的调式分析

《我不再爱你》是一部d小调的再现单三部曲式,曲式结构为A段到B段到A1段。在前四个小节中,托斯蒂先是运用了弱起的方法来开始第一句,这样更有助于带动听众进入歌曲的情境之中。采用叹息的口吻平缓而直接的进入到主题,这样一下就使歌曲有了代入感,表达出我不再爱你的无可奈何。歌曲一直平稳进行到第23小节,调式有d和声小调转为D自然大调,旋律中三连音的节奏型开始增多,演唱的节奏和速度也开始了加快,歌曲的情绪也随之激动了起来。这样一来,从A段小调的情绪很完美的便过渡到了B段的大调,歌曲的情境也得到了升华,在音乐的音色、速度、情绪等都与A段形成了十分鲜明的对比。

在两个小节的休止后,第34小节继续返回到了A段,旋律和节奏都是相同的,并把男主角与女主角曾经的美好再一次的浮现在了眼前。歌曲进行到第55小节的时候,又一次的从d和声小调转到了D自然大调,最终男主角终于领悟女子的心意已不在自己身上,痛苦并且坚定的述说着:我不再爱你。

(二) 强弱变化分析

作为浪漫主义晚期的作曲家,托斯蒂的创作也同样注重情感化和个性化的抒发。“室内歌曲”是托斯蒂艺术歌曲中

一个非常突出的特点,其特征就是弱。沙龙音乐对托斯蒂的艺术歌曲创作具有十分重要的影响,所以,“室内歌曲”的风格是托斯蒂创作中具有代表性的风格,这也与歌剧作品等区分开来,其特点不在于表达一种宏大的场面,而是为了突出一种诗的意境。由于托斯蒂的艺术歌曲创作题材大多都是关于爱情方面的,所以在托斯蒂的艺术歌曲谱例上,我们常常会看到“p”或者是“pp”的力度标记,很少会看到“f”或者是“ff”的力度标记,仅在一些由小调转到大调的过渡阶段会偶尔看到“cresc”的力度标记,我们也需要特别去注意,在歌曲《我不再爱你》中最为典型,全曲没有一个“f”的力度标记。伴奏织很好的控制音量这也更能体现出爱情题材的抒情性和悲伤性体也是如此,演唱和伴奏两者是相辅相成的一个整体。在演唱时,钢琴作为陪衬要衬托出人声,人声同时也融入着钢琴;在间奏时,又要突出钢琴的主旋律,推动着歌曲的发展。钢琴的伴奏要与入声达到一种和谐的统一,也需要对力度达到一个很好的控制才可以。如果在歌曲的演唱中强弱力度控制不当,就无法体现作品中该有的情绪和作者所想要表达的意境,所以,我们在演唱托斯蒂艺术歌曲时一定要注意音量不能太大,将音量变小,慢慢去体会歌曲所带来的意境。

(三) 伴奏织体分析

伴奏织体在艺术歌曲中具有举足轻重的作用,是无法分割的一部分。托斯蒂对伴奏织体的运用使艺术歌曲具有了深刻的内涵和特别的作用,甚至在一些特别的艺术歌曲当中钢琴伴奏有时还会起到主导作用。托斯蒂对于艺术歌曲的钢琴伴奏编排同样具有很强的艺术性,他善于描绘诗的意境,把诗的意境融入到艺术歌曲当中,使他的艺术歌曲具有一种别样的情境。

在歌曲《我不再爱你》中,托斯蒂为了使伴奏更加的贴合歌曲的旋律,从一开始就直接采用了柱式和弦的伴奏音型,并且以和声音型为伴奏织体,伴奏的强拍和弱拍不易分辨,这也是托斯蒂钢琴伴奏的一大特点。在A段的时候,右手是以四分音符的节奏型进行,从一开始就渲染出一种悲伤的基调,到了B段的转调部分,伴奏速度加快,歌曲的情绪进一步的推进到第一个高潮,进去A1段,节奏回到A段的时候,但是右手的伴奏音型已经变成了八分音符,开始回忆两人甜蜜的过往,再到B2段的速度再次加快,伴奏的律动有了明显的提升,终于对这段感情不再感到怀念。

三、托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》的演唱特点

(一) 演唱技巧的准确把握

首先,对于力度记号的准确把握。在一部声乐作品中,力度记号是作曲家在创作时的初衷,需要演唱者非常有耐心的去仔细的研究和理解。当我在最开始学习这首歌的时

候,对于这一方面的认识是比较淡薄的,所以便导致了在演唱歌曲时整体都比较平淡,演唱平铺直叙,失去了歌曲的强弱对比和情感的高低起伏。在经过更深入的学习和思考并随着自己的审美不断的提高后,开始注重作曲家在谱例上所作的符号标记,结果就是比一开始在情感上的变化有了很大的而提升,虽然《我不再爱你》全曲没有一个f的力度记号,但是从第10小节的p到13小节的渐强是必须要表现出来的,不能因为歌曲的力度记号全是弱,就没有表现出强弱对比,要做到全方位的分析和拿捏,才能对作品有一个良好的掌握。

其次,在歌曲中对于弱起小节的处理也是非常重要的一步。当我们在平时的演唱中拿到弱起小节的时候会莫名的有一种慌乱,可能是对拍子的分心,也可能是对气息的处理,都会导致我们无法很好的去完成一首歌曲。在《我不再爱你》中,第一句一开始就是弱起小节,也是非常不好把握的一个小节,从第7拍的后半拍开始演唱,前面是7拍的柱式和弦,在演唱中常常为了去找这后半拍的音,把第一个字会起的很重,找到以后对后面又唱的很轻,而谱例上是从弱到渐强再到弱的一个力度标记,这就使得我们在演唱者很难抓住歌曲的情感处理,对歌曲的表达往往会走向一个相反的方向。此外,在这首歌曲中我们还会发现rit的标记,这也是我们不能忽视的地方,应该把每一个细节都把握得当。

(二) 演唱情感的准确表达

这是一首情感相对较深沉的艺术歌曲,我们在理解的时候要知道这是因为男主角的心上人对其无情的抛弃,使他内心的伤心和绝望到达极点,这种难过至极的心情要慢慢的细细的去品味,在演唱中,要将男主角内心的苦闷和无奈用真情实感去传递给听众,这便需要在歌唱时以情带声,心里想着对感情的表达来带动声音的歌唱,做到声情并茂的表演方式。而如果一味的去注重声音的质量,依靠声音来带动情感的话,就会对歌曲的内在表达存在一定的误差。

在歌曲的A段部分,这一部分是对全曲的感情基调规定了框架,A段的大部分时间都是在用弱声演唱,以这种带有凄凉的方式来述说着对心上人的爱,并循序渐进的往B段开始推动。B段在速度节奏和力度上都与A段形成对比,在这个部分演唱中感情达到高潮。最后又回到A段,并且在最后部分出现了ppp,在第一部分的基础上更弱了,在结尾营造出悲伤的感叹。

在演唱《我不再爱你》时为了表现出主角像独白的一样述说自己的悲痛之情,对气息的要求也是比较高的。这就要求演唱者不仅要气息拥有良好的控制力,还要必须保持音与音之间的连贯性。这种感觉甚至就有点像宣叙调一样的述说,为了达到述说的真挚,也要求演唱者对意大利语做到精准的掌握,在语气达到了熟练之后,还要尝试采用不同的语气特点去述说,比如在A段中的语气是微弱的,无法面对和接受的一种态度语气。而在B段的时候就变成了一种打开,慢慢的把主角内心的心结开始敞开,慢慢接受了事实。最后到了又回到A段的时候,内心已经能够欣然的去接受和面对心上人离开的事实,在对过去美好回忆的怀念过后,主角从内心真正做到了“我不再爱你”。

(三) 歌唱家的演唱对比

在开始学习《我不再爱你》这首艺术歌曲时,我收集了

大概10个不同的版本,印象最深刻的就是帕瓦罗蒂和廖昌永的版本。帕瓦罗蒂和廖昌永的版本首先的区别就是在选调上,帕瓦罗蒂作为抒情男高音选择了适合自己的G调,廖昌永选用了更为广泛演唱的F调,这也传达给我们一个讯息,就是在演唱艺术歌曲的时候,我们应该结合自身的条件和特点,一定要选择适合我们的一种方式,在我们所能驾驭的一个范围去把歌曲做到最好。帕瓦罗蒂是世界三大男高音的代表,他的音色非常的明亮通透,他在歌曲的演唱中加入了很多的个人的二度创作在里面,在旋律和节奏上都加入了自身的特点在里面,使得在欣赏的过程中更具有代入感,更能体会到歌曲所表达的情感,在演唱中,帕瓦罗蒂更多的采用了弱声来进行演唱,带有一定的半声技巧,是一种比较典型的室内乐的演唱方式。廖昌永是我国男中音中具有代表性的歌唱家,对于艺术歌曲的把握他有着自己独特的方式。作为男中音演唱《我不再爱你》这首歌曲与帕瓦罗蒂的感觉是完全不一样的,廖昌永所演唱出来的感觉是醇厚而优美的,具有男中音所特有的饱满,带给人一种温暖的感觉,这一个版本是相对比较缓慢的版本,但是廖昌永在演唱中却十分的连贯,旋律之间的律动非常的好,但这也对演唱者的气息要求非常的大,要在气息非常的松弛、通透的这一前提上进行。廖昌永虽然在整个歌曲的把握上更加的浑厚,但是却收放自如,对作曲家所作的每一处符号标记都做了一定的处理,

四、结语

从以上对托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》的分析和研究可以看出,在学习歌曲时不管是研究哪位歌唱家的演唱方式,都需要我们结合自己自身的条件和特点,选择最适合的一个版本去进行学习和模仿,在经过最初阶段之后,对歌曲的认识有了一个新的概念的时候,就可以加上一些自己的理解在歌曲中,最后通过自己不断的练习和实践,使歌曲的演唱达到一定的成熟。

参考文献:

- [1]陈瑜,尚家骥.托斯蒂歌曲集[M].北京:人民音乐出版社,2007.
- [2]贾棟然,杨士华.托斯蒂艺术歌曲新编[M].北京:中央音乐学院出版社,2010.
- [3]胡郁青.中外声乐发展史[M].重庆市:西南师范大学出版社,2007.
- [4]赵梅伯.歌唱的艺术[M].上海:上海音乐出版社,1999.
- [5]刘新从,刘正夫.欧洲声乐史[M].北京:中国青年出版社,1999.
- [6]尚家骥.欧洲声乐发展史[M].北京:华乐出版社,2003.
- [7]张建一.意大利歌曲集(1)[M].上海:上海音乐出版社,2010.
- [8]范晓峰.声乐美学导论[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [9]王建欣.音乐欣赏[M].北京:高等教育出版社,2003.

作者简介:李博言,男,四川省成都市人,成都市龙泉驿区成都大学—中国东盟艺术学院,音乐专业 研究生;周毅琼,女,四川省成都市人,成都市龙泉驿区成都大学—中国东盟艺术学院,硕士生导师。