

论咏叹调《漫步街上》演唱技巧

曹 豪

(四川师范大学音乐学院 四川 成都 610100)

[摘 要] 咏叹调《漫步街上》选自著名歌剧《波西米亚人》(又名《艺术家的生涯》),由普契尼创作,是一首抒情女高音作品。《漫步街上》出现在歌剧的第二幕中,由该剧的第二女主角穆塞塔所唱,本文以歌剧故事背景为基础,结合笔者自己的演唱经验,对作品的音乐特征、演唱技巧方面进行分析,以期对演唱者学习、表演该作品有一定的帮助。

[关键词] 漫步街上;咏叹调;普契尼

吉亚卡摩·普契尼(1859.12.22—1924.11.29)是意大利著名歌剧作曲家,他出身于音乐世家,但早年丧父,家境贫寒,10岁成为唱诗班的高音领唱,14岁成为管风琴手,1880年在意大利的女王玛格丽特的资助下考入米兰音乐学院。普契尼创作风格属于现实主义,他的作品背景大都基于普通的下层人民的生活,并善于借鉴话剧对话手法以及各国的民歌运用到自己的作品创作中。《波西米亚人》是普契尼最具代表的作品之一,以社会穷困底层人为主角,讲述了他们追求梦想,渴望爱情的故事。

一、《漫步街上》故事背景

歌剧《波西米亚人》是一部围绕着绣花女咪咪和诗人鲁道夫以及歌女穆塞塔和画家马尔切洛的爱情故事展开的四幕歌剧。歌剧中没有大起大落的情节,重点刻画人物的内心世界,将社会底层人民和知识分子热爱生活,却因贫困生活对爱情的无奈。

第一幕是在鲁道夫和马尔切洛与他们的朋友音乐家萧纳尔和哲学家科纳利一起居住的阁楼中展开,阁楼十分寒冷,鲁道夫已经冷的做不动了,马尔切洛只能靠活动身体来取暖,赚到钱的萧纳尔带着食物和酒回来了,他建议大家一起去酒馆,大家兴致勃勃准备出门时鲁道夫突然来了灵感,决定先写下来,一会再与朋友们会面。这时女主角咪咪过来借蜡烛光,与鲁道夫唱出身世,鲁道夫对她心生怜悯,两人碰撞出爱的火花。第二幕是在一家酒馆,鲁道夫将咪咪介绍给热爱艺术的朋友们,他们一起畅所欲言。这时,穆塞塔也来了,她虽然是跟着老议员阿钦多罗一同出席,但其实还是爱着马尔切洛,为了引起马尔切洛的注意,穆塞塔唱起了本文所分析的《漫步街上》,最后两人终于和好。第三幕是在一个下着大雪的夜晚,咪咪这时已经有着非常严重的肺病,鲁道夫觉得自己不能给咪咪好的条件去治病,只会耽误她,渐渐开始疏远咪咪,希望她能去找一个经济条件更好的男人。咪咪得知鲁道夫的心思后,用一首《我要回到自己的小窝》,与鲁道夫告别。第四幕时,两对情侣都已分开,但又思念着对方,穆塞塔来到阁楼将咪咪凄惨的故事告诉了她们,咪咪现在已经病入膏肓,现在只想再见鲁道夫一面。大家听到后急忙跑出去为咪咪买药,屋内的鲁道夫和咪咪回忆起往日时光,最后咪咪在对鲁道夫面前离去。穆塞塔和马尔切洛也因此格外珍惜现在的生活,和好如初。

二、《漫步街上》音乐分析

咏叹调《漫步街上》旋律流畅优美,舒缓,十分富有歌唱性。总体的旋律较平缓,不过同音反复、级进以及倚音的出现,还是将穆塞塔活泼、开放的真性情形象的表现出来。《漫步街上》演唱地点在一家酒馆,除前四小节是4/4拍节奏外,普契尼都贴切的使用了3/4拍的圆舞曲节奏。利用强弱弱的律动感,既与场景相结合,又反映了人物的个性特点。

全曲共有ABA'三个部分,属于有再现的单三部曲式,前四小节为前奏,主调为E大调,琶音、三连音、八分音符的跳音出现,就表现出了乐曲的灵动感。A乐段是从第五小节到二十小节,为呈示段,行板速度。第一句话从弱音开始,主要采用二度级进和同音的反复,奠定了作品整体较平稳,舒缓的风格。从第16到17小节中由一个七度大跳第一次到达整个乐曲的最高音:小字二组的B,使音乐富有张力。中段B乐段从二十一小节到第三十六小节,从二十四小节调式转到了A大调,大量的二度级进

使旋律在中音区回旋环绕,富有诉说感。再现乐段由三十七小节到五十二小节,调式回到了E大调,变化再现呈示部的旋律,采用了新的歌词。要注意的是最后四小节,两次出现了最高音:小字二组的B,尤其是第二个高音,十六分音符分解和弦阶梯式到达B音上,似乎是穆塞塔的呐喊,达到本曲的高潮。

《漫步街上》最具有特点的地方就是普契尼在这部作品中巧妙的使用了四处倚音,增强了旋律的灵活性色彩,使穆塞塔活泼开朗的形象更加立体。

三、《漫步街上》演唱技巧

《漫步街上》是一首抒情女高音作品,应选用圆润的声音来演唱。穆塞塔在剧中是一个矛盾的个体,她性格张扬,做事风格十分开放,爱慕虚荣,却又向往真爱。演唱者在演唱的过程中要注意把握穆塞塔内心的纠结情绪,加上肢体动作来体现人物的特点。

全曲的第一个音由小字二组的e开始,弱声开始,时长三拍,占了整整一小节,这是全曲的第一声,穆塞塔在酒馆里一开口就吸引了整个酒馆里人们的目光,因此在演唱的时候声音要连贯具有穿透力,将穆塞塔的信心表达出来。整个乐句还要尤为注意的是三拍子的律动感,将强弱对比表现出来。到第12小节出现了一个七度大跳,这句要注意声音要连贯,一些演唱者在演唱时由于是一个高音,习惯性的会停一下,准备一下在开始,这样不利于表现音乐性以及穆塞塔的个人风采,这个高音应该一鼓作气连贯的唱出来。B段旋律与A段形成鲜明对比,采用快慢相结合的速度,演唱中要有诉说感,声音要具有流动性的往前发展,为从25小节开始的高潮做准备。高潮部分的音区和节奏都进行了变化,这时要注意情感的调节,用激动的内心情感将声音调动起来。29小节旋律下行,速度变慢,力度变弱,这时穆塞塔的内心是失落的,在演唱时除了注意将失落感表达出来之外,还要注意声音的高位置的保持以及连贯。再现段主要也是使用弱声进行演唱。尤其是结尾部分的高音,不能过分追求高亮的辉煌的声音,这样会破坏整个音乐的美感。结束时应轻巧、干净利落的结束,表达出穆塞塔洒脱的个性。

四、结语

总的来说,咏叹调《漫步街上》并不是一首难度非常大的作品,并且角色穆塞塔的人物性格特征鲜明,演唱者加上服装、表演动作的辅助可以将这首咏叹调表现得十分出彩。演唱者将这部作品的故事背景、人物特征、音乐本体分析透彻,选用合适的音色、力度、情绪来演唱,相信一定能在这首咏叹调中大放异彩。

参考文献

- [1]王海霞.《从〈艺术家的生涯〉看普契尼歌剧的艺术特色》[J].长春大学学报,2009,3.
- [2]孙舒君.《以咏叹调〈漫步街上〉为例谈穆塞塔人物性格的塑造》[J].青年文学家,2011,10.
- [3]许贝.《咏叹调〈漫步街上〉的分析及演唱处理》.艺海,2008,4.

作者简介:曹豪(1995-),女,汉,湖南华容人,硕士研究生,研究方向为声乐演唱与教学