

浅谈威尔第作品《女人善变》的作品分析和演唱技巧

王丽娜

宁夏固原市职业技术学校

摘要: 从我们第一次接触到西方音乐和歌剧,就被深深的震撼和吸引进去。这种歌唱的艺术融合了戏剧的歌唱,用歌唱来表达戏剧。咏叹调《女人善变》选自威尔第经过四十天完成的歌剧《弄臣》中最为精彩的,在首演就引起了巨大的轰动。作品《女人善变》出自《弄臣》第三幕,让威尔第在历史上留下了浓墨重彩的一笔,让后人为之深深敬畏。该作品为三拍子进行的节奏,节奏型轻快优美,这首著名的咏叹调是很多想要成为男高音演唱者的敲门砖。整篇文章将概括关于咏叹调《女人善变》的作品分析和演唱技巧,让歌唱者有更好的把握。

关键词: 威尔第; 女人善变; 作品分析; 演唱技巧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.07.183

一、歌剧《弄臣》以及咏叹调《女人善变》的作品简介

(一) 歌剧《弄臣》作者人物历史

威尔第全名朱塞佩·威尔第(Giuseppe Verdi, 1813年—1901年),是在意大利出生的。并且19世纪的时候在意大利甚至全世界的歌剧界有着非常高的地位。威尔第出生在非常偏僻和荒凉的地方,就在意大利的北部城市附近。家庭情况很不景气,父亲开了一个小杂货铺来勉强维持生活,家庭情况很不景气。威尔第从小听流浪艺人的演绎,并着迷于其中,启蒙于当地教堂的管风琴师,在此期间学习了基本乐理作曲等知识,由此开启了他的音乐之路。后来被父亲送到布塞托学习基础知识,因为其出众的音乐天赋被资助去了米兰音乐学院进行工作,然而还是被别人回绝了,不过他的艺术道路并没有受到影响,他找到了斯卡拉大剧团的指挥拉维尼阿,拉维尼阿将他收为了自己的学生,并悉心教导。自此,威尔第开始研究各种各样的古典作品,刻苦努力的吸收作曲等专业的理论知识。

他创作的作品都被当时的社会背景所影响,与当时的民族独立斗争密不可分,一段时期创作的作品倾向于现实主义色彩,这也一直影响着他的创作,也展现出了他爱国主义的情怀,在他的一生得到体现,创作的作品深受意大利民众的喜欢和爱戴。他一生创作的歌剧作品很多,并且代表作也比较多,如《弄臣》《游吟诗人》《茶花女》等都是非常有名的作品,为后人的研究提供了比较好的建议,并被后人称之为“歌剧之王”,是一位名副其实的音乐艺术家。

(二) 歌剧《弄臣》以及创作背景简介

《弄臣》于1851年创作的,花费时间比较短。这部

作品是依据法国大文豪雨果的作品《国王寻欢作乐》改编获得的。故事讲述的是十六世纪的意大利,弄臣面部丑陋,并且是驼背的。为了让曼图亚公爵身心快乐,不仅平常对公爵阿谀奉承,还寻找各种各样的美女来满足曼图亚公爵的贪婪私欲,可常在河边走,哪有不湿鞋,命运最终和他开了个玩笑。利哥莱托的作为引起了众人的愤怒,这样的事情发生到了自己的身上,他的女儿吉尔达被曼图亚公爵当成了玩伴肆意玩弄,这气坏了利哥莱托,他便去找刺客斯帕拉夫契列去刺杀曼图亚公爵,当他满心欢喜的接过装尸体的袋子,却听到了公爵的声音,他不知所然的打开袋子,却发现自己的女儿躺在里面,他最终还是把自己的女儿害死了,诅咒也产生了。

《女人善变》这部歌剧咏叹调出自《弄臣》第三幕,在此幕利哥莱托为了让女儿认清曼图亚公爵的纵欲好色,带女儿吉尔达去公爵去的客栈,曼图亚公爵在和吉普赛姑娘寻欢作乐之时演唱了此曲,这次的演唱让剧中人物的心里形成落差,这首著名的咏叹调揭露了压迫阶级统治下对于人民生活的满不在乎,欲望的到满足的一首诙谐的作品。

威尔第在40天的创作中,预感《女人善变》这部作品会引起很大的轰动,取得很高的成就,便在演出的前一天将手中的乐谱交给演出人员,这给这部咏叹调的流传奠定了一定的基础,在当今社会中广为流传,深受大家喜欢,成为男高音门槛的敲门砖。

威尔第的这部歌剧作品让他在世人心中留下了比较深厚的色彩,这对于本人来说是一个重要的转折点。悲惨的情绪和紧张的人物情节,还带有戏剧本身的发展过程从头到尾贯穿了整部歌剧,体现出了威尔第创作的风格手法和特点。反映出了当时历史背景下社会的生活现

状和生活形态，批判了封建统治阶级下人性的丑陋。

虽然威尔第采用了浪漫主义的手法去表现这部作品，但也掩盖不住这部作品对社会不公平的揭露和指示，是威尔第从英雄主义往日常生活方面转变的一部风向标。

二、咏叹调《女人善变》作品分析

（一）作品的曲式风格特征

这是一部两段体的浪漫主义的歌曲比较轻快，从头至尾的旋律线基本没有发生太大的变化，三拍子的节奏类型赋予了作品一种活跃，跳动的感觉。该作品为3/8拍，Allegretto，速度为♩=138，在稍快而活泼的情绪下进行的，在第一小节的带入，第二小节的就开始加强旋律的进行，进入了主题，稳定的进行。在作品的第9小节中出现了全休止并自由延长，为接下来开始演唱在情绪的跳动上留下了伏笔。

第10小节出现的力度pp和11小节歌曲开始的弱起，也为后面歌曲活泼的进行做了一定的铺垫。在两段歌曲的结尾也有不同之处，第一段结尾是从高往低的一个走向，但第二段结尾在实际的演唱中不受限于谱面所表达的，更多了一些自由发挥的感觉，也是在该部作品中一个出彩的地方。

像歌曲中出现应用了很多的休止符和倚音，再加上很多的附点节奏更加的突出了作品的旋律的主题和所要表达的意境，更加的有跳跃感并带有一丝丝的委婉，其中强弱的对比会让观众有一种对于和作品之间的联系，更能感知到作品的张力和表演的戏剧性，而且该作品音于音之间没有大的跨度，最高音达到了小字二组b，是众多想成为男高音学者们的敲门砖。这首咏叹调相对于宣叙调更能在演唱时有感觉，更能抒发感情，愈加的表现出人物的内心表现和活动特征。

作品在曲风和表现手法上都展现出了浪漫主义的色彩，用夸大的艺术手法来宣泄内心炽热的情感，抒发情感，诉说情感，表现手法灵巧。但是威尔第在表现手法上也加入了自己的一腔热血，为了表现自己的态度也引用了英雄式男高音，不过威尔第把这种威猛的情感隐藏在了公爵的角色中，让公爵不仅风流浪荡，而且也带有威严和不容挑衅的态度。

（二）作品的曲式结构和旋律

该作品是威尔第采用一段式写作的，1—10小节主

题前的起伏来带入唱的部分，11—18小节和19—26小节是两段相同旋律的乐句，不过两段乐句还是有区别的，第二段乐句明显比第一段要重，第一段起音“p”要弱，而第二段则不同，开始的三个音符都带有重音记号“>”是强起，因此在表达两段乐句的时候的情绪和状态也要发生相应的变化。

27和29小节也是相同的旋律和节奏，28和30小节只有一个音的变化，情绪的在此刻慢慢被作者往上推。从27—38小节都在为39—44小节的高潮部分做了推波助澜的工作，演唱的情绪状态也要比前面饱满。

35—44小节分别用了两小节的休止和四小节的长音完美的将两段乐句连贯起来，手法高超，精妙绝伦。

52—78小节和第一段11—26小节基本一样，两段歌曲音高节奏相同，不过也要注意其中音乐力度和音乐情绪的表现，但在演唱的过程中有一定的变化，最后的结尾78—87小节在实际演唱中是一个让人感觉非常华丽，让人感觉很精致。

（三）歌词的含义以及分析

咏叹调《女人善变》是歌剧《弄臣》第三幕中的一个作品，两部分都是从开始到高潮是一段，第一段高潮间奏接第二段，第二段高潮中结束。

第一部分歌词，一段俏皮活泼的歌词表现出公爵对于女人的定义，像自己的玩物一般拿捏于手中，也一步一步的表现出了公爵的看待女人就是善变的，表达出了公爵的人物性格。后半部分重复了前半部分的歌词，在高潮部分用一句“爱赶浪潮”重复至结束，对于公爵风流倜傥，玩弄很多女人对于女人是善变的看法进一步加深。

第二部分歌词，又充分的给前面公爵的性格进一步的表现出来，内心的纠结矛盾，对于女人在爱和恨中间模棱两可，好色又花心的人物性格展露无遗。第二段的结尾又重复了第一段前半部分的歌词，在两段歌词中都用了这样的话，翻来覆去的在展露公爵内心的真实看法，最后一句“爱赶浪潮”自由的发挥，飘荡的歌声让整个作品升华到了最高的境界。

三、咏叹调《女人善变》的演唱技巧

（一）作品整体风格在演唱时的把握

在演唱中分析和把握当时社会的时代背景必须要做，要了解的，如果作品脱离了时代背景，做表现出来

的只有声音，根本没有什么情绪可言，要用更赋予张力的演唱来表演和刻画公爵的形象，让他的个性作品中显露出来。也要了解作者威尔第这个时期的创作风格和时代背景，充分的把握作者想要让角色所要表达的和自己想要表达的中心思想，并在自己的演唱中把握住。

（二）作品音色以及情绪变化的把握

对于作品在处理的时候要对于其中出现的音乐记号，节奏和音符的变化要反复把握，这首作品的节奏也是有点难把握。演唱的时候声音有一种既跳跃又圆滑，既紧张又放松，在节奏转换的地方要把握好情绪和声音的状态。在作品中用了很多倚音和强弱，重音记号，放松喉部的肌肉，气息和喉部肌肉的力量处于一种平衡的状态，在此基础上表现出威尔第让角色表达的一种态度，对角色有一个更好的定位，

在演绎角色的时候，把握好公爵的性格和威尔第赋予公爵的隐性和显性的角色定位，充分的运用“胸腔”来表现公爵大权握在手里的不可一世，也带入的威尔第想要推翻封建统治的信心和决心。对于作品中重复的乐句，不能用相同的唱法和音色去演唱，运用声音的弹性把握其中的强度和情感的变换，两段虽然旋律尽管一样，但是歌词不一样，所以意境也是不一样的，一定要有所起伏变化，用饱满的激情展现和把握作品中的人物的情感。

气息是歌唱的基石，在演唱过程中对于气息的控制一定要恰当，比如19小节和21小节的重音，29小节和31小节的跳音要运用身体的肌肉调动气息不停的运作来表现出人物角色要表达的情绪。

（三）作品的咬字吐字

演唱中歌曲的发音和咬字是演绎作品的前提，特别是在演唱意大利语歌曲的时候，要重视意大利作品的正确发音，对比意大利歌唱作品中更加适合并且重视舌头的发音特点，五个元音“a、e、i、o、u”是演唱意大利歌曲的前提，注意舌头要灵活的运用，舌头在口腔内有种“后仰”的感觉，用夸张的感觉表现出来，声音和语言融会贯通，相辅相成。一个字换到另一个字的时候一定要在口腔内换字，过程行云流水，不能有一丝犹豫或着急，其中的辅音“l、c、n、r”等在演唱时一定要有种又短又灵巧的感觉，既不能没有，也不能占太多元音的时值。还有像第11小节的双辅音“nn”，21小节的

“gg”等，一定要注意其中的发音和时值，对比和辅音发音的区别，理解歌词本意，用正确的情感表达的方式将其表达出来。

结语

通过探索和研究《女人善变》这部咏叹调，了解了威尔第对于作品的创作以及他所想要表达的中心思想，揭露了当时封建主义下强权政策对于穷苦人民群众的压迫和剥削，也是在作者在创作时期的一个拐点。对于有关声乐表演方面来说不仅要有长时间的声乐训练和技巧掌握，也要深挖作品中作者想让演唱者表达出来的意境和人物的思想感情，在后面的具体歌词和咬字、气息等方面的分析，有利于演唱者更好的了解演唱这首歌曲的状态和位置，并且充分的了解作品的情绪，才可以将自己的感受传达给听众，赋予作品真正的意义。

参考文献

- [1] 刘波. 歌剧《弄臣》艺术价值探讨[J]. 长江大学学报(社会科学版), 2007.
- [2] 杨亚丽. 歌剧《弄臣》中吉尔达的咏叹调《每逢那节日到来》的艺术特征及演唱分析[D]. 杭州师范大学, 2016.
- [3] 陈琼. 隔山打牛——歌剧《弄臣》中一种诠释剧情方式的运用——以揭示弄臣与公爵关系的二重唱为例[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2007.
- [4] 刘姗姗. 从歌剧《弄臣》看威尔第的创作特点及演唱风格. 辽宁师专学报: 社会科学版, 2011.
- [5] 陈立芳. 对比《女人善变》和《柴堆上燃起火焰》演唱风格的把握[J]. 艺术教育, 2006.
- [6] 洪霞, 张琳. 威尔第歌剧《茶花女》中《饮酒歌》的分析[J]. 黄河之声, 2019.
- [7] 王善虎. 论帕瓦罗蒂对《女人善变》的演唱与处理[J]. 阜阳师范学院学报(社会科学版), 2009.
- [8] 陈旭. 歌剧《弄臣》中公爵曼图亚角色的扮演及唱段分析[D]. 新疆师范大学, 2016.
- [9] 黄品铭. 巅峰歌剧, 绕不开的威尔第[J]. 大众文艺, 2015.
- [10] 字然. 歌剧《弄臣》中男性角色形象分析[J]. 民族音乐, 2019.
- [11] 王士聪. 咏叹调《女人善变》的特色分析[J/OL]. 黄河之声, 2019.