

《玛依拉变奏曲》的演唱与教学分析

谢菁菁

崇左幼儿师范高等专科学校

摘要：《玛依拉变奏曲》是作曲家胡廷江在哈萨克民歌《玛依拉》的基础上改编而成的。主调为E大调，中间部分作曲家巧妙地将调性转换为主调的下属调A大调。这种变格式的调性布局借用了西方民族乐派的创作手法，虽都为大调，但由于调性的转换在色彩上也有着鲜明的对比。从旋律上看，胡廷江在作品创作中，运用了大量小跳音、琶音、花腔华彩、尾声长音技法，和旋律速度、表现方式变化构造《玛依拉变奏曲》旋律。在进行具体演唱和教学时，演唱者应正确表现处理跳音、琶音、花腔华彩、尾声长音等技巧，并通过气息、力度、歌唱技法的正确运用切换，塑造歌曲的人物形象，以字正腔圆的方式实现咬字，并适当选取奔放活泼的肢体语言在舞台上演唱。

关键词：玛依拉变奏曲；歌唱技巧；教学分析

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.083

引言

随着中国声乐的快速发展，自1990年开始，包括《玛依拉变奏曲》《军营飞来一只百灵》在内的大量声乐作品，逐步进入了中国音乐受众的视野。在歌唱《玛依拉变奏曲》等中国本土声乐作品时，应如何运用美声歌唱技巧，去彰显中国多民族风情韵味，就成了我国当代声乐艺术工作者需要面临的问题。在本文撰写过程中，笔者将首先介绍创作者胡廷江的艺术创作情况，并分析《玛依拉变奏曲》的演唱和教学。

一、胡廷江的创作概述

在音乐创作领域中，任何作品的艺术表现和情感表现特征，都与其作品创作者的艺术思路和作品风格特点紧密相连。论文本章将首先解读胡廷江的代表作品，和胡廷江创作作品的艺术特点。

（一）胡廷江的代表作

著名作曲家胡廷江毕业于中国音乐学院作曲系。2002年左右开始进行音乐创作，并在此后陆续创作出了《玛依拉变奏曲》《青春舞曲》等改编类女高音花腔作品，及《小河淌水》《花香彼岸》等一大批优秀作品。而在其众多作品中，《玛依拉变奏曲》由于运用了美声唱法进行歌唱，且同时具备浓厚的新疆哈萨克族风情，因此自推出后就为中国越来越多的声乐歌唱者所瞩目，并逐渐被中国本土更多音乐爱好者所熟知。在当代环境中，《玛依拉变奏曲》已经成了中国民族风格花腔女高音声乐作品中的经典作品。

（二）胡廷江作品的特点

从作品艺术特点上看，胡廷江的创作通常具备唱法和旋律上的中西合璧；重视用旋律表现中国本土各民族各地区风情；歌唱技法难度高且复杂多变；作品艺术张力强四点艺术特征。所谓唱法和旋律上的中西合璧，意

指胡廷江善用西方花腔技法，去抒写构造具备中国本土文化特征的旋律，并以此实现让作品具备中西合璧气质的目的。很多作品很大程度上展现了他的创作特点，更延续和彰显了我国少数民族乐曲风格的总体特征，这也是他多具备优质的跨界艺术张力和强大的歌唱表现力的重要显示。

二、《玛依拉变奏曲》的音乐与演唱分析

新疆少数民族的音乐，由于受自然环境、地理位置、语言特征等影响，形成了鲜明的民族风格，在旋律上民族性和地域性以及个性和共性并存。论文本章将首先分析《玛依拉变奏曲》的音乐表现，并在此后解读作品的演唱方式。

（一）《玛依拉变奏曲》的音乐分析

1. 曲式与结构

在对作品进行曲式结构创作改编的过程中，胡廷江使用了变奏曲常见的单段变奏式衔接方式，构造这首花腔女高音作品的结构。《玛依拉变奏曲》全曲由“前奏+A+A1+A2+A3+尾声”式的变奏重现五部分结构组成。作品的前奏部分为乐曲的1到19小节，本部分可以被看成是全曲的引子。

作品20到49小节A部分旋律为乐曲的主体非变奏旋律部分，本部分与哈萨克族民歌《玛依拉》旋律完全相同，且在风格上具备轻快自信、活泼奔放的特征。

之后的50到96小节为抒情花腔式变奏A1部分。97到139小节为A2部分慢板抒情变奏部分。从140小节开始，作品进入了A3部分的急板抒情变奏部分。在最终的162小节到185小节里，使用了花腔咏叹调式的高音旋律构建尾声，高难度花腔技法最终使《玛依拉变奏曲》在激动的情绪下落下帷幕。

通过以上分析我们可以看到，不同于当代常见的二

部式曲式结构和三部式曲式结构歌曲,《玛依拉变奏曲》所使用的三次重现式变奏思路曲式结构具备显著的变化式重复性。虽然A部分的旋律主要情绪为轻快舒展、高傲自信,A1部分的旋律情绪为激动亢奋,A2部分浪漫多情,A3部分的情感表现为快乐阳光,但如果演唱者不能通过演唱将不同段落的情感表达描绘出来,那么《玛依拉变奏曲》的变奏结构就会展现出一种“为变奏而变奏”的枯燥氛围。

2. 调式与调性

从调性和调式上看,《玛依拉变奏曲》主要采用了善于表现阳光现代曲调风格的E大调旋律谱写而成。但从作品不同部分表现上看,《玛依拉变奏曲》全曲经过了几次转调。从第一小节开始时,胡廷江选用了自由现代欢快的E大调旋律。

作品97小节开始到第139小节,调式从E大调转向了适合表现浪漫舒展气质的A大调旋律中。本部分的转调使得作品风格从整体的欢快气质,进入了A2部分最具张力的柔和抒情段落中。

从140小节开始到185小节,作品再次转回阳光现代的E大调。在E大调的带动引领下,风格特点重回现代阳光的激动状态中。而最终也在E大调表现的热情活泼氛围里落下帷幕。

3. 旋律与歌词

从旋律表现上看,《玛依拉变奏曲》是一首多用小跳音、琶音、花腔华彩、尾声长音技法,和旋律速度、表现方式变化构造旋律的作品。在作品A部分的9到12小节中,创作者在“人们”歌词附着的“中音5-高音1”“们都”附着的“中音7-高音1”“叫我”附着的“中音7-高音1”等多达7处音符中使用了小跳音旋律,并以跳音先入为主地成功表现了外向洒脱的风格,并通过旋律向受众暗示作品的哈萨克族文化归属。

在27到28小节中,创作者则运用了大量的琶音装饰旋律。本段落中的“屋”字是由“中音3-中音2”短琶音衔接而成的。而“檐底下”则运用了“中音3-中音4-中音5-中音6”连续琶音进行构造。琶音的旋律创作思路,使得欢快活泼、充满生命力的情绪氛围得以有效展现。

在41小节到42小节中,演唱者则需要运用连续的欧式花腔美声唱法表现“哈哈——”的多音华彩。在本部分中,构成多个重复“哈”字歌词的华彩音符多达15个。漫长的华彩能够有效塑造音乐形象年轻、可爱、活泼、自信、喜欢炫耀自己美丽外貌与优秀歌唱技巧的性

格特点。

而在A3部分中,演唱者需要在单句尾声表现出绵长的高音长音,并运用美声腹式呼吸带动的气息量,支撑尾音的饱满绵长表现。漫长高音尾音能在A3部分中,将《玛依拉变奏曲》单曲的激动热情、浪漫如火氛围表现推向高潮。

《玛依拉变奏曲》的A、A1、A2、A3部分旋律有很多相似之处,但作品不同部分旋律的情绪表现和段落氛围却并不相同。因此演唱者在进行歌唱时,需要通过控制速度和表现方式的控制调整,塑造不同段落的不同情绪氛围。

从歌词上看,《玛依拉变奏曲》的歌词主要可以被划分为自我介绍、抒情明志、描绘手绢等事物并通过写物抒情、对自己所见所闻的描绘、感叹字衬词四个部分。作品的四部分歌词通过不同的层面塑造了乐曲的同一点核心信息,及主人公玛依拉自信、热情、直率、浪漫而充满少女情怀的多变、真实性格特点。

(二)《玛依拉变奏曲》的演唱教学分析

下面笔者将尝试从演唱技巧、演唱情感、咬字规范、艺术表现四点出发,解读《玛依拉变奏曲》的演唱教学。

1. 演唱技巧的运用

在演唱《玛依拉变奏曲》的过程中,艺术工作者需要正确处理歌曲中的跳音、琶音、花腔华彩部分和尾声长音高音,并通过对歌唱技巧的正确运用将作品的艺术高度完全展现出来。在使用跳音歌唱的过程中,演唱者需要首先通过对作品的跟唱练习和视唱练习,把握好跳音的音准,并避免让跳音出现音准不对,因此跳跃幅度不精准的问题。在歌唱小跳音的过程中,演唱者需要在唱出中音5后,通过耳力辨析自己的中音5高低,并通过日常练习带来的旋律记忆力继续唱出高音1。在歌唱出高音1的瞬间,演唱者需要对高音1的音高进行辨析,如发现音高出现了偏差,则需对音符进行快速调高或调低处理。

而在歌唱琶音的过程中,演唱者则需要通过对琶音的坚持训练提升自己的琶音音符跳跃精准度,并通过对旋律的记忆将琶音部分精确表现出来。如在第26到第27小节的部分里,演唱者需要表现出“中音3-中音2-中音3-中音4-中音5-中音6”构成的琶音旋律。在表现琶音时,演唱者需要借助日常练习带来的琶音表现熟练度,通过唱与听的反馈随时注意自己的歌唱音准,并通过不断调整将本部分的连续琶音完美表现出来。

在歌唱花腔华彩部分时,演唱者需运用腹式呼吸为自己的华彩部分准备足够的气息。如在演唱A1部分第4到5小节的华彩段落时,演唱者需要直立身体,并保持自己的气息一直在头颅内稳定共振,进而在美声饱满气息的支撑下,通过收缩胸腔肌肉和喉部肌肉,将华彩部分通过肌肉“跳”出来,而不能试图让气息把华彩的单音一个字一个字“扎”出来。

2. 演唱情感的处理

在《玛依拉变奏曲》全曲中,激动、自信、热情;怀抱浪漫情感,对爱情充满向往,是两个最重要的情感表现层面。作品的A段落表现的情感可以被看成是轻快自信、活泼奔放的。在表现本部分的过程中,演唱者需要使用舒展的歌唱态度、不过度僵硬而比较随意的肢体语言、美声唱法中度气息和适度咬字,去表现段落中自信活泼而比较轻松的情绪。而A1部分情感可被总结为热情激动、骄傲自信、想要炫耀自己的。在部分的情感表现中,演唱者需要使用更高的气息总量和共振点、张开双手等肢体语言,中强气息和中强力度进行咬字,并以此表现少女玛依拉因为自己的美丽而自信激动的情感状态。此外A1部分的花腔技法也是展现本部分激动情感的重要要素,演唱者需要将花腔华彩部分精准歌唱出来,并以此抒发艺术形象激动情绪。在A2部分中,情绪为浪漫、柔情、对爱情充满向往的。演唱者需要使用舒展连绵的低共振美声唱法发声方式和比较柔美甜蜜的发音,配合中力度咬字和适度气息彰显本部分情绪。在A3部分里,情绪回到了激动、热情、对生活充满向往、热爱生活的状态中。演唱者需运用多变的气息和共振点、较强的歌唱力度和咬字力度去展现本部分积极氛围,并使用尾声的高音长音,将歌曲情感成功推向制高点。

3. 演唱咬字的规范

《玛依拉变奏曲》本身是一首具备哈萨克族民族风情和人文风貌的中国本土声乐作品。在演唱《玛依拉变奏曲》作品时,演唱者需要使用美声唱法直立发声方式,及竖立口腔的圆润咬字唱出歌词,即运用美声发声方式,以字正腔圆的方法表现出圆润的咬字。举例来说,在歌唱“玛依拉”的过程中,演唱者需要直立口腔将“玛”的重点放在声母的较圆润“m”上,而不要把发音重点放在较扁的韵母“a”上,即需要把“玛”念成圆润的“mma”,而不是尖锐的“maaaa”。此外在进行歌唱咬字时,演唱者需将口腔张圆,并且用比较平均、充足而稳定的气息支撑咬字发音。举例来说,在歌唱“人们都叫我玛依拉,诗人玛依拉”时,歌唱者只有

保持气息充足且稳定,本段落的歌词才会是字字圆润饱满充满精神的。如果在歌唱最后一字“拉”时歌手气息不足,那么最后一个字被唱出来后质感就会发“哑”,或者完全没有声音。如果演唱者没能将口腔张圆,那么“玛依拉”的歌词咬字就会不明亮、不清晰、不圆润,或者变成扁平而且连在一起的“麦一”字。

4. 艺术表现的演绎

《玛依拉变奏曲》是一首着重塑造哈萨克族姑娘玛依拉活泼、奔放、直率、渴望爱情、年轻可爱性格的歌曲。因此在对歌曲进行舞台展现时,歌手在歌唱同时应重视使用眼神、表情、身体动作,去塑造音乐形象玛依拉年轻活泼、直率奔放的性格与形象特点。演唱者可用双目直视观众,并通过与观众进行眼神交流的方式,表现音乐形象的活泼、可爱、真诚的性格。此外演唱者还可以使用张开双手将手向前伸出、挺胸抬头等肢体语言,进一步塑造强化玛依拉的活泼热情形象特征。

结语

随着中国国际地位的不断提高,民歌艺术化也显得尤为重要。胡廷江创作的《玛依拉变奏曲》等歌曲无疑为中国声乐民族化、艺术化指明了方向,我们要大力弘扬中国文化,并将西方优秀的作曲技法与我国优秀文化相结合。在当代中国艺术环境中,《玛依拉变奏曲》以歌唱难度较高的中国本土花腔经典作品身份长期存在。在未来的日子里,笔者将运用跟唱、气息练习、技法练习等多种声乐训练方式,不断提升自己的花腔女高音歌曲表现水平,并争取早日演唱出更加具备艺术性而令人难忘的《玛依拉变奏曲》舞台艺术作品。

参考文献

- [1]肖勇.胡廷江花腔艺术歌曲演唱探究——以春天的芭蕾和玛依拉变奏曲为例[J].音乐创作2021(04):150-155.
- [2]程明.从《玛依拉变奏曲》看胡廷江的创编艺术[J].音乐创作2018(12):51-52.
- [3]易秀华.《玛依拉变奏曲》的音乐特征及演唱技巧分析[J].大舞台2013(11):27-28.

作者简介:谢菁菁(1993.12-),女,汉族,江西南昌人,本科,崇左幼儿师范高等专科学校,助教,研究方向:声乐。

基金项目:广西高等教育教学改革工程项目“项目名称:地方民族音乐文化纳入高师音乐学教学体系研究”研究成果(项目编号:2013JGB264)