

浅谈《大江东去》的演唱技巧及情感处理

成永民 黎理

海南省海口市,海南大学

DOI:10.12238/er.v5i1.4467

[摘要] 艺术歌曲《大江东去》作为中国艺术歌曲的经典代表作品之一,它不但歌词是以中国宋代苏东坡的《大江东去》为主体,曲式曲调又具有西方艺术歌曲的创作风格。开创了中国艺术歌曲与西方歌剧相结合的先河。对于艺术歌曲《大江东去》的演唱技巧及情感处理的分析;旨在不改变原作曲家的记谱和表情符号的基础上加入歌唱者自己对于作品本身的理解,不同的演唱者往往具有不同的情感处理从而表现出来的效果也大不相同;并给予作品新的生命。进而进一步提升中国艺术歌曲的演唱和创作水平,加快中国艺术歌曲与西方歌剧相融合两者相互借鉴。

[关键词] 《大江东去》; 演唱技巧; 男中音; 情感处理

中图分类号: G4 文献标识码: A

Brief Discussion on the Singing Skills and Emotional Treatment of "The River Goes East"

Yongmin Cheng Li Li

Haikou, Hainan University

[Abstract] As one of the classic representative works of Chinese art songs, the art song "The River Goes East" not only took the lyrics of Su Dongpo's "The River Goes East" in the Song Dynasty as the main body, but also adopted the creative style of western art songs. It pioneered the combination of Chinese art songs and western operas. The analysis of the singing skills and emotional treatment of the art song "The River Goes East" aims to add the singer's own understanding of the work on the basis of not changing the score and emoticons of the original composer. Different singers often have different emotional treatment, so the singing effects are very different and thus will give the work new life, then further improve the singing and creative level of Chinese art songs, and speed up the integration and mutual learning of Chinese art songs and western operas.

[Key words] "The River Goes East"; singing skills; baritone; emotional treatment

引言

《大江东去》作为中国早期艺术歌曲的典范它在作词方面运用了中国古典诗词作为歌词,作曲则采用西方艺术歌曲的创作风格。其对中国的艺术歌曲的创作以及声乐教学方面都有着特殊的地位与价值。《大江东去》作为一首二部曲式,无论是从旋律特征以及音乐的发展上来看都具备了中国传统艺术歌曲的特点但又在情感表达方面具备了西方歌剧宣叙调与咏叹调的特征,非常具体有代表性,是一首当代男中音演唱的经典曲目。

1 艺术歌曲《大江东去》的音乐分析

1.1 《大江东去》的创作背景

《大江东去》的词作者是中国宋代的苏轼,曲作者是近代青主。1080年,苏轼被贬黄州在这里,他经常来赤壁矶头游览眺望,或泛舟江中。1082年,苏轼又来到赤壁。这时他已年老体弱,站在矶头,望着江水的滚滚东去,想起自己的远大抱负与宏辉的理想,不禁发出感叹并且写下了流传至今的《念奴娇·赤壁怀古》。《大江东去》的曲作者青主是我国著名音乐家并于1920年在德国留学期间创作的,它是中国艺术歌曲先河。在创作时青主借用了西方的作曲技法,把苏东坡的词意用音乐的表现手法进行了艺术的创作,使作品既具有中国古典

诗歌的韵味又包含着西方歌剧的浪漫舒展的特征。

1.2 《大江东去》的曲调

《大江东去》根据苏轼的词可以分为上阙与下阙两个部分,其曲调原调为e小调转其同主音大调E大调最后又回到主调e小调。上阙类似于西方歌剧的宣叙调部分其特点是类似于朗诵更加有利于演唱者对于歌曲的情感表达,旋律性不强,节奏也较自由,多用于人物对话时,如今的歌剧创作常用于咏叹调之前加入一段钢琴伴奏起引子的作用。一般不能独立演唱。

下阙类似于西方歌剧的咏叹调部分,是一种以表达人物情感为主的段落旋律

(谱例 1)

(谱例 2)

(谱例 3)

起伏波光荡漾。是作曲家的情感表达以及以刻画人物形象的重要载体,从而推动剧情使其旋律婉转动听。在全曲的最后加上来了小段的结尾起到了与全曲以及间奏之间的呼应作用,再一次将全曲推向了高潮。

就全曲的调式调性来分析第一段时由e小调的属音开始,到间奏部分转入钢琴以降B大调连接后回到e小调。第二段由E大调开始,后回到e小调,最后进入停留在e小调的主音结束以收拢型的结尾结束。

全曲的开头以柱式和弦式的伴奏肢体为主,其旋律走向以级进因为主旋律坚定有力。第一句停在了不稳定的离调和弦上以开放式的和弦结束给人以无尽的联想与想象。第一句歌词大江东去,浪淘尽,千古风流人物的歌词坚定有力塑造了一个恢宏的开场。(见谱例1)

在唱完三国周郎赤壁后全曲进入了间奏部分,起到了承上启下的作用将前半部分类似于咏叹调的部分以及即将要到来的宣叙调的部分起到了很好的预示作用。运用钢琴来弹奏出苏轼想要表达的景色与情感,这种结构的布局完美的将声乐与钢琴两者相结合体现出两者相互交融的听觉盛宴。间奏以e小调的属和弦正格终止结束为后来的发展做属准备。

在进行完间奏后随即进入到抒情的段落,以三连音以及柱式和弦式的伴奏肢体来进入给人带入到赤壁之战的场景以及歌颂周瑜的豪放与洒脱,以及对于赤壁之战后周瑜的悲凉的感叹之情。转调后旋律婉转优美以级进音与跳音为主给人以凄苦悲凉的惋惜之情。(见谱例2)

最后进入到全曲的尾声阶段回到主调以很低沉的钢琴伴奏进入来营造一种孤寂凄苦悲凉的氛围为后来歌曲的情绪

的转变做出铺垫给人以强有力的对比感。结尾处两个f的记号以及渐强的记号仿佛表达了作者内心想要与命运所抗争表现了顽强的对重生与光明的渴望之情。(见谱例3)

2 艺术歌曲《大江东去》的演唱技巧分析

2.1 对于歌曲咬字的处理

就咬字方法而言中国歌曲在咬字方面与意大利语五个元音的咬字方法是完全不同的,意大利的艺术歌曲往往是通过a、e、i、o、u这五个元音与辅音来发声,而中国的发音就相对来说比较复杂往往一个中国的汉字是由声母与韵母结合而成的,中国歌曲咬字是要要求演唱者圆润的将字头与字尾两者相过度中间的过程要快速。

如《大江东去》歌曲的第一个字“大”是由由声母d与韵母a组成演唱时就要从d音圆润平滑的咬到a音并且适当的延长a的发音来做到演唱时值的完整性。第二个字“江”相对来说咬字要比“大”要复杂一点“将”是要从j音到i音的过度a音并进行延长并归韵到a音上。以及第四个字“去”它在演唱时要面临这一个字要对应这三个音的演唱,“去”字由声母q和韵母u组成我们在演唱时可以同过在第一个音演唱声母后两个音演唱韵母的方式来演唱这个“去”字其过程要做到圆滑不能给人以任何演唱时一个字间有任何中断的感觉。以及本首歌第一句的最后一个字“尽”它所对应的曲谱是一个二分音符,在演唱时“尽”是由j音与in音组成为了保证演唱音符的时值的长度我们可以延长韵母in来达到这一目的。

2.2 对于歌曲技巧的处理

在演唱《大江东去》时每一个人的音域都有所不同首先我们要根据自己的音域的不同来选择一个适合自己的音高在自己的能力范围以内的调来进行演唱。本首作品原调是e小调对于一些应该较低的男中音来说可以根据自己的不同来演唱d小调或者升c小调来演唱本首作品。对于男中音来说这部作品的难点在与如何正确的处理强弱对比比如第一

句,大江东去,浪涛尽。前半句是一个f后半句是一个p,作为男中音在演唱本句时应该合理的运用气息做到收放自如,在唱完首句后调整好气息做到在后半句时要保持与第一句一样的歌唱状态同时演唱的位置不能发生改变保证只是在音量与情绪上发生一定的变化。

3 艺术歌曲《大江东去》的情感处理

3.1 不同的歌唱家情感处理的不同

《大江东去》作为一首男中音的经典作品,有许多著名的男中音歌唱家为我们留下了许多版本的演唱,不同的演唱家往往演唱出来都带有自己对作品本身的理解与情感。

男中音歌唱家廖昌永在演唱这首作品时他以其饱满声线,深厚的演唱功底,纯纯清澈的音色,宽广的音域,出色的语感以及自己对作品本身的理解表达了高亢激昂富有个性给人以流连忘返的听觉盛宴。在演唱作品时运用了头腔、口腔、胸腔以及腹腔的集体共鸣从而发出男中音的那种震人耳目的音效廖昌永老师作为一名抒情性的男中音歌唱家在演唱《大江东去》时加入了许多自己的情感增强了歌曲的流动性。廖昌永老师在演唱《大江东去》时采取了d小调来进行演唱这样他在处理高音时不会出现太撑与做的情况高音具有一定的厚重感与空间感在演唱低音时又具有深沉性与抒情性。廖昌永在演唱时没有运用过多的华丽的技巧而是运用最朴实和存真的演唱恰如其分的表现出作品的意蕴。

此外,也有男高音歌唱家来演绎这首作品别有一番风味,如青年男高音歌唱家石倚洁的演唱就广为流传。他演唱《大江东去》时采取了e小调来进行演唱并且在歌曲的最后加入了一些高音的部分来展现他男高音的金属般的高音让人拍手叫绝给歌曲赋予了新的生命与活力。他的演唱一改人们对于《大江东去》的传统理解他的演唱没有了男中音厚实低沉的音色加入了抒情流动般的声音以及华丽金属性的高音向人们诠释了男高音因

如何正确的处理这首作品并成为典范。

3.2 男中音应如何正确的把握《大江东去》的情绪

男中音在演唱《大江东去》时应该在正确的运用演唱方法,同时具有扎实的基本功的基础之上,经过长年累月的训练,理解词作者想要表达的情感全面的去探究歌词的内容及其所包含的意蕴,才能恰如其分的演唱出内心的情绪。

作为一名男中音应该主要以其柔美与浑厚的音色来演唱这首作品在演唱时应该做到深情并茂。在歌曲的一开始演唱时应运用激动兴奋的情绪来进行演唱。第一句的表情符号是从一个f到一个p,这就要求我们在演唱时的情绪应像江里的浪花一样起伏。在第一部分状态的情绪应该是充满戏剧性的,想要表达出赤壁之战的壮观场景。

在间奏的钢琴伴奏中,虽然演唱者没有自己需要演唱的部分,但不能表现出若无其事的样子,应该跟随着钢琴伴奏的声音好像自己也是置身于赤壁之战之中。要跟随着钢琴的律动时刻准备着自己即将演唱的内容。在钢琴的间奏结束后我们应以略带忧伤的情绪来演绎赤壁之战之后的悲壮的场景,给听众以叹息与惋惜之情。这一段的演唱要求演唱者跟随着音乐具有流动性与强烈的抒情性特征,在情绪的把握上可以加入一些自己对于作品的理解与感悟。这一段中许多在强有力的表情符号后跟随着轻柔的表情符号,对于这种情绪的把控我们要做到前后情绪的强烈的对比感,可以熟练的从坚定宏伟的情绪中转变到柔美的抒情当中,带给听众强有力的听觉冲击。

在歌曲的尾声阶段是全曲的再一次的升华,在演唱时演唱者应该饱含着对未来的美好生活的无限向往以及对光明的未来的憧憬之情演绎出来。在低沉落寞的钢琴伴奏后演唱者应该将自己的情绪完全的释放出来仿佛是在经历了电闪雷鸣之后突然见到了一缕阳光的渴望之情。

4 结语

在中国艺术歌曲的发展历史上,青

主开创了将中国传统古诗词为歌曲的词,并且将中国传统艺术歌曲的唱法与西方歌剧的唱法相结合的创作先河。通过对《大江东去》的创作背景、曲式曲调、演唱技巧以及情感处理的分析可以帮助演唱者了解作品本生从而更好地演绎此作品。在演唱时,演唱者加入自己的情感与理解,从而体现出这首作品在中国艺术歌曲领域中更高的运用价值。合理的运用演唱技巧加入一定的情感,并且和钢琴伴奏完美的融为一体才能完美的诠释这首经典的艺术歌曲独特的魅力。

指导老师: 李群山。

[参考文献]

[1]杨鹏琨.艺术歌曲《大江东去》的演唱风格及表现[J].戏剧之家,2019(21):71-72.

[2]刘乾.青主艺术歌曲《大江东去》演唱分析[D].云南艺术学院,2019.

[3]但梦超.青主古诗词艺术歌曲的风格魅力——以《大江东去》为例[D].山东艺术学院,2019.

[4]郭喆.中国近代古诗词艺术歌曲的演唱风格研究——以《大江东去》《南乡子》为例[D].吉首大学,2019.

[5]王楠.宋词艺术歌曲《大江东去》的演唱探究[J].戏剧之家,2019(15):42.

[6]徐佳.谈艺术歌曲演唱中情感表达的“度”——以歌曲《大江东去》和《望乡词》为例[D].内蒙古师范大学,2018.

[7]彭蕾.关于混声合唱《大江东去》的钢琴伴奏解析音乐生活[M].2018.

[8]朱小屏.浅析中国早期艺术歌曲的特点及其演唱技法[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2002(04):124-126.

[9]毕海燕.中西音乐交融的硕果——从青主的《大江东去》看艺术歌曲在中国的开端[J].天津音乐学院学报,2004(03):77-83.

[10]杨溢.谈青主的两首古诗词艺术歌曲[J].艺术教育,2007(05):82.

[11]秦萌.从青主的《大江东去》看中西文化的融合[J].佳木斯大学社会科学学报,2007(06):111-113.