

普契尼歌剧咏叹调《漫步街上》音乐风格和演唱处理

李睿绪

山东艺术学院, 中国·山东 济南 250300

【摘要】意大利著名歌剧作曲家普契尼是十九世纪至二十世纪初“现实主义”歌剧流派的首要人物之一。本文将在其代表作《艺术家的生涯》选段《漫步街上》的音乐特点、内容、体裁及演唱风格等方面进行探究,以便提高自身演唱水平,并结合演唱实践,能够更好地把握作品。

【关键词】普契尼;《漫步街上》;演唱风格;演唱实践

1 创作背景

《漫步街上》是意大利浪漫派剧作家普契尼的《艺术家的生涯》中的咏叹调选段。《艺术家的生涯》取材于法国作家亨利·穆尔杰的小说《波希米亚人的生活情景》,于1893年,在意大利首次演出,成为国际上最具影响力的一部作品。故事表述了在社会底层孤独女子因为生活的贫穷,而无法与相爱的人在一起;另一方面,满怀理想的艺术家,踌躇满志,无人赏识。这部作品将咏叹调和咏叙调完美的融合,剧中的人物个性鲜明,栩栩如生,普契尼运用极强的戏剧性与抒情性将歌剧的艺术性与娱乐性进行完美的融合,层次分明。这部传世作品也被誉为普契尼12部歌剧中最为精彩的一部。

2 音乐分析

《漫步街上》的曲式结构较为简单的单三部曲式,为A+B+A的形式。首段A为5-20小节,由两个乐句构成,是个平行乐段,整段速度为快板。而首句以小字二组的E开头且谱面上标有“p”“con molta grazia ed eleganza”(外文翻译:非常优雅的)(见谱例一),所以主调的旋律是以慢板的开始,在演唱时要弱进,搭上气,让声音松弛下来。在本首歌曲中,因前三小节音符所占时值比较长,所以演唱时更需要注意对气息的把控,提前吸好气,运用好气息。同时还要突出三拍子的强弱对比,演唱时要流畅、圆润,优雅,速度不能太慢,太慢会显得沉闷。前面旋律部分是比较平和舒缓的,旋律不断向前发展,为后

面旋律的大跳埋下伏笔,这样高音也不会出现的太突兀,整体的音乐感觉发生变化,形成自然的过渡。从音乐表达上看,该段讲述的是穆塞塔为了引起马切洛的关注,从而在人群当中大方的展现她自信与魅力的精彩片段。因此,演唱技术方面也会要求更高。在演唱时声音要有共振而又有穿透力,并且是有一定弹性的,音色要如余音绕梁般空灵优美,演唱者在舞台上的表现要完美的演绎出人物角色的万种风情与从容自信。正如歌词中所写的那样:“人们都回头张望,因为我是个漂亮的姑娘”。

中段B为21-36小节,是对比中段,与A段形成对比,由四个乐句组成,速度为快板。从主音e开始进行了两次反复,上行级进采用切分音的节奏型,使节拍强弱对比更加明显。速度由慢到快又到慢,而这种慢-快-慢速度的运用增加了旋律的延展性,增强了音乐的感染力、表现力,调动起了音乐的情绪,给人的感觉既浮华又内敛、既饱满又轻盈,暗示着即将迎来歌曲的高潮。

三段A'部分为37-52小节,是A的再现部分,基本回归到了第一乐段A部分。伴奏声部的高音部分比前面的A段提高了一个八度,增加了音乐的“亮度”,比A段更加连贯,舒畅。是讲述穆塞塔对马切洛的表白,与A段的歌词并不同。最后的结尾干净利落,与穆塞塔自信、豪迈、潇洒的个性相符。

在这首咏叹调里,普契尼通过分解和弦,使音乐更加具有延展性与流畅性。也有一些旋律单音,给观众留下来较

为深刻的印象。与此同时,伴奏中还采用了柱式和弦,增加了旋律的厚度,不仅变换了伴奏织体,还增强了节奏感。从而更加突出人物形象,丰富了音乐色彩。如到了全曲的高潮部分,主人公穆塞塔的情绪也达到了激动的极点,在这时采用柱式和弦,便增强了音乐的层次感,使得演唱者能够将旋律推向高潮,并将人物形象完全代入,情感融合统一,达到戏剧效果。

谱例一

谱例二

3 演唱处理

《漫步街上》采用圆舞曲的方式，具有歌唱性与抒情性。这个唱段大量使用反复与二度级进，使旋律舒展，不断为高潮部分进行铺垫。随后用大跳为高音的引出进行过渡，这样就不会显得突兀。反而使旋律更加张弛有度，音乐线条十分平稳。

在进行演唱时，随着剧情的不断发展，从低音逐渐到高音过度，即从小字一组的e音到小字二组的b音，演唱者要唱出高音的优美与气势，控制好情绪，避免过度提高音量，影响演唱的效果。在了解了作品整体的感情基调后，就要格外注意在细节上对音乐的控制了。整首歌一共有13处倚音和双倚音，而这些装饰音都是为了凸显女主的个性，在演唱这些装饰音的时候，要格外注意气息的控制与应用，不能让这些装饰音给观众较重的听感。在乐曲的开始阶段，穆塞塔对自己的美色是充满骄傲与自信的，对财富是具有炫耀之情的，这就需要用圆润华丽的音色来表现。女主的内心是极其渴望引人瞩目的，这就要求演唱者发音时注意强弱的对比变化，尽量使声音更具有弹性并及时调整气息，确保其连贯性。

这首歌因为剧情的不断推进在速度方面也有很多变化，有时加速，有时减速。时快时慢的音乐节奏主要也是为了更加贴合女主人公当下的心情与内心活动，较少的应用了跨度高的音阶，相反增加了旋律的厚度。所以在演唱时，不能卡着拍子唱，如22、23小节应该唱的更加饱满一些，然后渐渐恢复原速，稍稍加快，然后到24节再渐渐减慢节奏。（见谱例二）这样一来，旋律反而更加具有伸缩性，增加了音乐的张力与感染力。

穆塞塔的声音色彩应该是抒情的、柔和的、明亮的。歌唱家要根据自身嗓音的特点来挑选合适的人物角色，这对于演唱的成败起着举足轻重的作用。如果声音浑厚的大号戏剧女高音，是不适合演唱这个角色的，但如果是一个情感细腻的抒情花腔女高音，是可以尝试这个角色的。高音的音色圆润而不刺耳，谱表呈现了多个力度记号都是从“p”开始，还有多处出现“rit”，这就需要歌手在演唱力度上要有一定的控制力，注意对气息的把握，不然会让听众觉得节奏不稳，给人窒息感，影响作品情感的表达。很多人在演唱这

首作品时，一开口就用很强的声音，大声歌唱，打破了这首歌原有的意境。还有最后一部分的华彩高音，很多人都在拼命的喊唱，但这样做的后果就是，女主角的形象被彻底的毁掉，还有部分人会把自己的声音刻意压低，让穆塞塔从一个年轻的女人，变成了一个老太婆。因此，根据以上情况，我们要结合自身的实际问题加以对照修正，以此展现出更好的舞台效果、歌唱效果。

4 结语

本文通过对《艺术家的生涯》的创作时代背景的了解，并探索了《漫步街上》的音乐风格与演唱处理。在演唱《漫步街上》这个作品时，一定要把握好情绪，深刻理解剧中角色性格特点变化，深情投入，尽可能地与角色进行融合，更好的表达剧中角色情感。另外，也希望通过本文能够让大家进一步对普契尼的歌剧有一定的理解，积累声乐理论，提升音乐素养，为声乐的学习道路进行良好的铺垫。

如今，当代中国声乐发展事业正在蓬勃发展。众多优秀的歌唱家、作曲家逐渐与国际接轨，在舞台上进行着精彩纷呈的演出。而国内众多学子进入音乐高校深耕的意愿也是越来越强烈。希望本文对《漫步街上》的研究也能给大家一些启发，真正打动观众的是对于角色灵魂的演绎与把握。

参考文献：

- [1] 陈柳江：普契尼歌剧作品《漫步街上》的声乐演唱技巧分析[J]，黄河之声，2018.
- [2] 高红：对于初学歌剧者如何演绎歌剧咏叹调《漫步街上》[J]，江苏农林职业技术学院人文艺术系，2014.
- [3] 杨鑫艳：歌剧咏叹调《漫步街上》的演唱处理，北方音乐，2020.
- [4] 张俊：论中国戏曲与西洋歌剧之异同[J]，洛阳师范学院学报，2009.
- [5] 刘莫美：浅析歌剧《漫步街上》[J]，戏剧之家，2014.
- [6] 牛艺添：普契尼歌剧咏叹调的风格特征与演唱处理——以《漫步街上》为例，当代音乐，2021.
- [7] 王丽：浅析歌剧《艺术家的生涯》中穆塞塔的人物形象[D]，山东师范大学，2013.