

托斯蒂艺术歌曲《滑稽演员死了》演唱分析

李 显

北方民族大学 音乐舞蹈学院, 中国·宁夏 银川 750021

【摘要】《滑稽演员死了!》是托斯蒂作品中具有浪漫主义特色的一首作品,本首作品除了具有浪漫主义风格外,歌词也值得人们反复品味,本文从作品风格、歌词分析与演唱情感处理三个角度进行分析诠释作品,从而更好的演唱本首作品。

【关键词】滑稽演员死了;托斯蒂;艺术歌曲;演唱分析

如果说舒伯特是德奥艺术歌曲之王,那么意大利艺术歌曲之王的名分非托斯蒂莫属。弗朗切斯科·保罗·托斯蒂是意大利著名作曲家和音乐教育家,托斯蒂在29岁之时便常驻于英国伦敦,在英国皇家学院进行声乐的传授,由于早年跟随梅卡丹特学习钢琴与作曲,所以他在英国传授声乐的同时也创作了大量的声乐作品,供学生练习与演唱。作为早年生活在那不勒斯的托斯蒂,他的作品有大量作品具有典型的那不勒斯风格,例如《Marechiaro (玛莱卡莱)》《Penso... (我想起)》。由于自身在英国皇家学院教授音乐,所以他作品中的歌词普遍往往具有诗意,值得每一位歌者进行演唱练习。

1 《滑稽演员死了》作品风格

托斯蒂早年间在那不勒斯进行小提琴、钢琴和作曲的学习,所以他的作品在艺术性上都具有鲜明的特点。在托斯蒂众多的艺术歌曲中,他十分偏爱抒情浪漫曲,《滑稽演员死了》这首作品从节奏与旋律都有着独特的鲜明特征,作品为二部再现曲式,其中B部分为完全再现。节奏为4/2拍,作品拥有20小节的引子,在引子过后进入主题。121-151小节为尾声部分,4/4拍,表现形式为Lo stesso tempo,但乐曲在旋律发展上整体变慢变弱。

作品在钢琴演奏上,主要以柱式和弦的方式进行旋律伴奏,织体伴随大量的延留音。节奏为相对规整,大量八度音程的出现使得和声织体饱和。旋律人声部分,作者运用了大量的半音阶形式,大量的八分音符与十六分音符进行歌词叙述,有宣叙调的样式,但从音乐表情来看,大量的表情术语更像是咏叹调的表现方式。可以说,作品本身在艺术表现方面对歌者有着相当的难度与要求。在演唱中歌者要时刻的与钢琴进行磨合,从规整的节奏开始,到相对自由的发挥音乐表情,这个过程需要大量的练习磨合,才能够更充分的展现作品。

2 《滑稽演员死了》歌词分析

E morto Pulcinella!.. 滑稽演员死了!
Signorebelle, voimi domandate (漂亮的太太们,你们问我)
Qual nuova oggi vi porto?(今天我给你们带来什么新消息呢?)
Un' ingratanovellafra leingrate (一个最不幸的消息)
Vi reco... Zitte... Pulcinellaè morto!(我给你们带来了!请安静!滑稽演员死了!)
La sapienza del sorriso (他带着聪颖的微笑)
Se neandò da questo mondo (离开了这个世界)
Con quell' uom dal negro viso, (跟那个脸庞黝黑的人,)
Dal parlar sempre giocondo... (他说话总是那么快乐.....)
Giunto al termine fatale (走到了生命的尽头)
Agli astanti ei mormorò : (对在场的人他絮絮低语道:)
S' avvicina un funerale, (葬礼即将举行,)
Al qual io non mancherò! (我届时一定到场!)
Oh! Che ingrata novella oggi vi porto(啊,今天我给你们带来多么不幸的消息啊!)
Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!请安静!滑稽演员死了!)
Oggi è morto il gran poeta (今天一位伟大的诗人去世

了)

Dal satirico ardimento. (一位有胆识的幽默诗人。)
Che mescè la goccia lieta (他总能给人带来些许快乐)
Nella coppa d' ogni evento.. (不管发生什么事件.....)
(前后两句连起来的含义:他总是能在苦涩的酒杯里掺上几滴快乐的甘醇.....)
Ma il perché della sua morte a nessuno è noto ancor! (但是还没有人知晓他的死因!)
Ei mori... (bizzarra sorte!) Ei mori... di crepacuor! (他死了...古怪的命运! 他因悲伤而死去!)
Oh! Che ingrata novella oggi vi porto (啊,今天我给你们带来多么不幸的消息啊!)
Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!请安静!滑稽演员死了!)
Egli, il re dell' allegria, (他是欢乐之王,)
Soffri sempre un brutto male, (总是忍受一种难忍的病痛,)
Un' orrenda malattia che si chiama l' ideale! (那是一种可怕的疾病,它叫做“理想”!)
Rise... Rise... ma nel petto (他笑啊,笑啊,但在他心中)
Spesso il pianto soffoco! (经常压抑着痛苦!)
Quante volte ei diè diletto (多少次他给他人欢乐)
E, didentro, spasimò ! (内心却蒙受极大痛苦!)
Oh! Che ingrata novella oggi vi porto, (啊,今天我给你们带来多么不幸的消息啊!)
Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!请安静!滑稽演员死了!)
Egli s' era innamorato, (他曾经恋爱过,)
Ma sapea che il mondo intero (但是他知道整个世界)
Scherno sol gli avria serbato (给他留下的仅仅是嘲弄)
S' ei dicea quell suo mistero... (他给自己保留着那秘密.....)
Ed ei finse.. E rise ancora... (而且他掩饰着.....然而他还笑.....)
Rise... Rise... e non guaril... (他笑啊,他笑啊,但他无法抚平内心的创伤.....)
Invocò la morte allora... E lamorte lorapi!... (于是他祈求死神,而死神就把他带走了!)
Oh!che ingrata novella oggi vi porto, (啊,今天我给你们带来多么不幸的消息,)
Signore!... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!请安静!滑稽演员死了!)
这是具有英国黑色幽默风格的歌词,歌词作者为费尔迪南多.....冯塔纳,歌词通过第三人称叙述,讲述了一位滑稽演员的死亡,歌词整体耐人寻味,不知叙述者就是滑稽演员本身还是另有其人;也不知滑稽演员是心死了还是真的自杀了,作品通过幽默风趣的方式,来表现滑稽演员内心的痛苦。笔者认为歌词在一遍遍观众们强调: Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!请安静!滑稽演员死了!)这更像是第三人称

的方式来表现滑稽演员自己的痛苦。歌词更像是滑稽演员本身的痛苦叙述,在经历了爱情的摧残后,心中无法得到安慰,于是通过第三人称的方式,用幽默诙谐的方式表现自己内心的伤痛。

艺术歌曲的歌词一旦可以从多方面进行解读,那么整首作品的难度会直线上升,但无论如何,喜剧的精神内核是悲剧,这也是本首作品的难点所在。歌词表现出的幽默轻松愉悦欢快,背后无时不刻的都在显示着滑稽演员的痛苦,通过一遍遍的“幽默的强调 Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!安静!滑稽演员死了!)”来更加突出自己内心的痛苦所在。而这是歌唱者所需要面临的首要任务,即通过幽默表现痛苦,通过快乐表现悲伤。歌者能否将滑稽演员的痛苦表现出来,是判断整首作品表达好坏的重要标准。

歌词的设置更加凸显了本首作品的精妙所在,作曲家并没有运用华丽的旋律来表现作品本身,通过钢琴小调的旋律与欢快的节奏,人声半音阶的旋律与欢快的节奏来诠释歌词的黑色幽默与精神内核。

3 《滑稽演员死了》演唱情感处理

在分析作品的风格与歌词后,再来看情感处理就会变得容易许多。首先作为歌者应该把这首作品当作一首咏叹调或者宣叙调来看待,将自己看作滑稽演员,首先融入角色的内心情感。由于歌词采用第三人称叙述滑稽演员的故事,叙述者无论是滑稽演员本身还是另有其人,在演唱过程中不能将人物情感表现得过于

完满与充分,在演唱过程中更应当“犹抱琵琶半遮面”,将作品风格与歌词所展现的更加扑朔迷离才对。

其次本首作品对于钢琴与人声在节奏把握方面需要注意的是,作品本身需要歌者与伴奏进行充分的配合练习,在节奏上按照谱面所展现的内容进行规整化训练,当双方将整首作品配合好后,再进行情绪表达,在不破坏艺术歌曲的情况下进行最大程度的展现“黑色幽默”

最后, Signore... Zitte... Pulcinella è morto! (太太们!安静!滑稽演员死了!)这句歌词多次出现,随在谱面上没有看到这句歌词所对应的不同的表情术语,但每一句的诉说却有着情感微妙的变化,要通过前后的歌词来判断叙述者的内心情感变化,从而将作品更充分的表达。

参考文献:

- [1] 贾棣然. 托斯蒂艺术歌曲新编 [M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2010, 4.
- [2] 陈瑜, 尚家骥. 托斯蒂歌曲集 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2007, 3.
- [3] 程路. 弗朗切斯科-保罗-托斯蒂和他的歌曲 [J]. 音乐生活, 2006, 12.

作者简介: 李显 (1993.8.15—), 男, 汉, 宁夏银川, 硕士研究生, 研究方向: 托斯蒂艺术歌曲, 北方民族大学 音乐舞蹈学院 2019 级艺术硕士。

(上接 253 页)

估方式与现阶段“课程思政”实际应用不够匹配,高校需解决好各学科与思政教育间关系,将“课程思政”摆在教学育人的首要地位,有效助推课程与思政建设在教学过程中的协调统一。其次,明晰“课程思政”教学的主体。在传统理念中,专业课教师就是“课程思政”的重要主体,需在传授专业知识的基础上对学生展开思政教育。然而,实际“课程思政”运行过程中,教学主体不仅有专业课教师,亦包含思政教师以及相关管理部门。最后,把握教学内容与思政教育间存在的纽带。“课堂思政”以课堂作为连接专业教育与思政教学的重要关联,可直接令学生感受到其所蕴含的深刻价值。在“课堂思政”融入教育过程中,学生可领悟到思政教育所具有的独特作用,积极参与到思政课堂建设中。

3.2 转变高校思政教学理念

基于教育国际化背景下,高校为有效提升学生综合能力与国际竞争力,应调动学生学习积极性。高校需探究“思政”要素,融入课堂教学中。就原有课堂教学中,教师多是对学生进行能力培养与知识传播。而抛开思政教育课程与人文课程,多数课程并未将思政教育摆在重要位置,缺少关于思想政治方面的价值指导。“课程思政”的融入使得教学模式更为合理,将博雅教育与通识教育有效结合起来,切实提升学生自身涵养与品质。故而,高校教师应坚守教书育人的教学使命,将自身角色进行转变。一方面,教师应重视自身素养与境界。教师不仅需从知识层面对学生进行知识传授,亦应在思想层面感化学生。另一方面,教师应为学生树立正确观念。教师在教学过程中应不断提醒学生保持向上发展的状态,使学生在在学习过程中抱有长远的视角,不拘泥于眼前小事。

3.3 强化育人为本的制度建设

传统教学模式对于学生思政建设存在一定阻碍,使得教师难以对于学生思想素质得到准确评估。基于教育国际化背景下,我国高校通过将“课堂思政”融入至各类教学中,建立以育人为本为主要目标的制度。其一,校园环境方面。高校应制定相关规定为学生举办各类红色主题校园活动提供方便,借助活跃的校园氛围为学生营造良好的教学环境。其二,课程设置方面。高校

应明晰课程内容、教学模式以及各类课程评价机制,为实现学生形成完整人格、提升综合素质奠定基础。其三,职业需求方面。高校应强化与企业、行业、政府的协调合作,明确社会需求、共同制定培养方案、为社会培养所需的优秀的人才,切实提升高校的协同育人体制。

4 结语

在教育国际化背景下,我国高校教学仍面临一些问题,亟需进行优化升级方可提升整体教学质量。因此,面向教育国际化,高校教学融入“课程思政”成为当前高校进行转型的一大机遇。高校需协调高校主体间关系、转变高校思政教学理念、强化育人为本的制度建设,为学生提升国际竞争力奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 王珊娜.“大思政”教育格局下的高职思政课教学改革与实践探析[J]. 长江丛刊, 2020 (24): 180-181.
- [2] 夏嵩, 王艺霖, 肖平, 等. 土木工程专业教育中工程伦理因素的融入——“课程思政”的新形式[J]. 高等工程教育研究, 2020 (1): 172-176.
- [3] 张有龙, 赵爱荣. 公共教育学教师课程思政能力提升策略[J]. 吉林教育, 2020 (11): 40-42.
- [4] 黄婷, 李杏华, 杨茜.“课程思政”在学前教育课程的融合[J]. 科幻画报, 2019 (8): 160-161.
- [5] 薛强. 论青春期学生思政教育如何与感恩教学相结合[J]. 智库时代, 2019 (49): 92-93.
- [6] 杨洋. 思想政治教育专业大学生的实践教学提升路径探究[J]. 文化创新比较研究, 2020 (2): 185-186.
- [7] 王莉. 高职院校思想政治理论课教学中的问题及解决对策[J]. 试题与研究, 2020 (35): 36-37.
- [8] 李佳凝. 中国优秀传统文化融入高职学生思想政治教育的有效路径研究[J]. 智库时代, 2020 (15): 103-104.
- [9] 汤苗苗, 董美娟. 高校课程思政建设存在的问题及对策[J]. 学校党建与思想教育, 2020 (22): 54-55+70.

作者简介: 朱天一 (1979.01.06—), 女, 汉族, 江苏省苏州市人, 学历: 苏州大学博士, 学校: 苏州科技大学讲师, 管理学博士, 研究方向: 企业战略管理。