

沃恩·威廉姆斯声乐套曲《旅行之歌》中《让美丽醒来》的音乐与教学分析

杨琪

广西民族师范学院 艺术学院, 中国·广西 崇左 532200

【摘要】沃恩·威廉姆斯(Ralph Vaughan Williams, 1872-1958)是二十世纪英国乐坛伟大的作曲家之一,他的艺术歌曲呈现出一种与众不同的作曲家个人风格,就是建立在以民歌为基础的民族音乐风格,并逐渐成为二十世纪中期英国艺术歌曲最重要的风格之一。他创作的艺术歌曲及声乐套曲,无论是在音域上或是音色上,可以适合不同声部的演唱。因此,本论文以沃恩·威廉姆斯最具代表性的声乐套曲《旅行之歌》中的《让美丽醒来》为研究对象,从音乐、演唱和教学方面进行分析研究。

【关键词】沃恩·威廉姆斯;《旅行之歌》;《让美丽醒来》;教学分析

Music and Teaching Analysis of "Wake up Beauty" in Vaughn Williams Vocal Suite "Song of Travel"

Yang Qi

Guangxi Normal University for Nationalities Art College, Chongzuo 532200, Guangxi, China

[Abstract] Ralph Vaughan Williams (1872-1958) is one of the great composers in the British music world in the 20th century. His art songs show a distinctive composer's personal style, which is based on folk songs, and gradually become one of the most important styles of British art songs in the middle of the 20th century. His art songs and vocal Divertimento, whether in the range or timbre, can be suitable for singing of different parts. Therefore, this paper takes "wake up beauty" in Vaughn Williams's most representative vocal suite "song of travel" as the research object, and makes an analysis and research from the aspects of music, singing and teaching.

[Key words] Vaughn Williams; Song of travel; Wake beauty up; Teaching analysis

1 声乐套曲《旅行之歌》作曲家及词作家简介

作曲家沃恩·威廉姆斯简介:在音乐爱好者和学习者的心目中,可能英国作曲家远没有德奥意法俄的作曲家那么耀眼夺目,常常是被忽视的。所以提到艺术歌曲,大家很难想到英国作曲家和其作品。在伯赛尔和亨德尔之后,英国音乐在世界上就一直默默无闻。直至19世纪末,这种情况才有所扭转。英国音乐的重新回归是20世纪西方音乐界的一件大事,而令英国音乐得以复兴的,少不了埃尔加、沃恩·威廉斯、霍尔斯特、戴留斯、布里顿等音乐家。其中最能代表英国本土音乐特征的就是拉尔夫·沃恩·威廉姆斯。

拉尔夫·沃恩·威廉姆斯(Ralph Vaughan Williams)于1872年10月12日出生在英格兰格洛斯特郡的一个著名的律师、法官和实业家家庭。他的父亲亚瑟·沃恩·威廉姆斯牧师在拉尔夫三岁时便去世了。尽管父亲早逝,但是他还是在母亲的呵护和关怀快乐地成长。沃恩·威廉姆斯的音乐启蒙从小来源于母亲身边的一位阿姨,这位阿姨引导他开始学习钢琴和和声。当沃恩·威廉姆斯去英国苏塞克斯的一所预科学校时,他已经掌握了一定小提琴和管风琴演奏的能力。沃恩·威廉姆斯在十几岁时由小提琴演奏转向中提琴演奏,并表现出了极高的音乐天赋。然而,正当他命运好像与音乐即将结缘并将要成为一名提琴演奏家的时候,他的家人提出了反对,并希望他不要从事表演事业。所以当沃恩·威廉姆斯进入大学时,他的专业方向是作曲。沃恩·威廉姆斯在英国皇家音乐学院学习期间,结识了另一位作曲家古斯塔夫·霍尔斯特,两人建立了深厚的友谊,一直持续到1934年霍尔斯特去世。沃恩·威廉姆斯和霍尔斯特深厚的友谊,是建立在作为音乐家彼此信任之上,他们会花好几天的时间为对方的作品提出意见和建

议,并为其存在的问题共同找到解决的办法,这种在专业道路上志同道合、亦师亦友的朋友,也为沃恩·威廉姆斯事业的成功提供了重要的帮助。

在沃恩·威廉姆斯职业生涯的早期,他便创作了《旅行之歌》(1901-1904)。他特别喜欢伯克斯、丁尼生和史蒂文森的诗歌,因为他发现他们的作品“非常适合谱曲并演唱”。沃恩·威廉姆斯的《旅行之歌》虽然并不是他的成熟和巅峰期的作品,但是这部作品的意义重大,它是沃恩·威廉姆斯早期创作风格的代表作。在1908年以后,沃恩·威廉姆斯便开始研究英格兰民歌和伊丽莎白时代的音乐。他对苏格兰民族音乐很感兴趣,周游英国多地收集了800多首民歌,并加入了英国的民歌协会。从那时起,他声乐作品也开始深受这些研究的影响。所以,《旅行之歌》虽然青涩,但正是具有他后期作品中所没有的独特浪漫气质。

2 声乐套曲《旅行之歌》作品简介

在1695年亨利·珀塞尔(Henry Purcell)去世后,就英国作曲家而言,虽然英国仍然是一个有影响力的国际化中心,但是英国在艺术歌曲和歌剧领域经历了一段漫长的“枯燥”时期,几乎没有任何作品。与舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、比才、福雷、杜帕克、德彪西和格里格在法国和德国的大量歌曲相比,同一时代的英国作曲家的作品给人留下了“毫无建树”的印象。直到19世纪末和过渡到20世纪英格兰的作曲家们才开始通过创作对音乐文化进行了复兴和重建。

《旅行之歌》由男中音或男高音和钢琴组成的包含了九首歌曲的一个声乐套曲。这九首歌曲分别是:《流浪汉》、《让美丽醒来》、《路旁的野火》、《青春与爱情》、《在梦中》、《无限闪耀的天堂》、《我该去哪里流浪》、《闪亮的词环》和《我已经踩过上坡和下坡》。沃

恩·威廉姆斯以罗伯特·路易斯·史蒂文森的诗歌作为歌词进行创作的。前八首歌曲创作于1901年至1904年间，第九首歌曲创作于1958年作曲家去世前的某个时间。原作为男中音创作的，但是也有布西和霍克斯的高音版本。到了现在，这个声乐套曲已经不是男声演唱的专利，女声包括女高音和女中音也经常作为音乐会的曲目来进行演唱。

《旅行之歌》于1904年在伦敦首次演出，当时不包括并不包括第九首《我已经踩过上坡和下坡》。沃恩·威廉姆斯在这次演出后寻求出版，但他只能将作品分段印刷。第一册《旅行之歌》于1905年出版，由《流浪汉》、《闪亮的词环》和《路旁的野火》组成。第二册于1907年发行，依次包含《让美丽醒来》、《青春与爱情》、《在梦中》和《无限闪耀的天堂》。《我该去哪里流浪》于1912年单独出版。《我已经踩过上坡和下坡》是在沃恩·威廉姆斯去世后被他遗孀发现的，并注明这首歌只能与循环的其余部分一起演奏。完整的旅行之歌于1960年以原调（男中音）出版。

这首诗以第一人称写成，并以主人公旅行途中事件进展的方式配上音乐。这个故事暗示了一个男人的人生旅程，出于未知的原因，他选择放弃他成长的社会和生活，转而走向游牧生活。他离开了家庭和家人的庇护，走上了未知的道路，过着流浪者的生活。当他遇到并爱上一位年轻女子时，他的旅程被打断了。他必须在她和流浪者的生活之间做出选择，这个选择给他带来了极大的痛苦。他最终发现他必须面对他选择抛弃家人以及后来抛弃他所爱的女人的后果。这些场景和情感的进展后来产生的情感变化，通过作曲家运用音乐的语言组织，构成了《旅行之歌》的“完整情节”。

研究这部套曲时，必须首先尝试理解诗人创作的诗歌作曲家谱曲是如何结合的。《旅行之歌》讲述了一个放弃他所拥有和所爱的一切，而向往自由流浪的人。这些诗歌的作者罗伯特·路易斯·史蒂文森在他人生所经历的旅程中过着和诗中人物几乎相同的生活，终生都在不断旅行和自省。《旅行之歌》由时间片段组成，以一个流浪者为主人公，讲述了他流浪的故事。流浪者在他的旅程开始时发现他内心渴望在野外自由的生活，厌倦社会的束缚。他在《让美丽醒来》中发现了大自然的神奇壮丽；在《路旁的野火》中，年轻人遇到了一个女人，并试图说服她和他一起旅行；《青春与爱情》讲述了年轻恋人的离别，叙述者选择了继续踏上未知的道路，而不是流连于爱人的温柔。在《在梦中》表现了他离开爱人的痛苦，并将其称为“噩梦”；《无限闪耀的天堂》的抽象文本表现了主角对大自然的向往，他沉思于星星的闪烁，表现了对天堂的向往。诗歌和歌曲的力量和魅力在《闪亮的词环》得到了充分的体现。套曲的最后一首歌曲《我已经踩过上坡和下坡》，描绘了流浪者在他生命旅程的尽头，并回忆了前面歌曲所讲述的画面和对这些经历的回忆。套曲以钢琴中的人物渐行渐远作为结束，轻轻地消失在远方。最后一首歌曲《我已经踩过上坡和下坡》的音乐动机与《旅行之歌》的开场音乐相呼应，表现了一种强烈、决绝的状态，代表了一个刚刚开启自我发现之旅的年轻人的兴奋和决心。

3 《让美丽醒来》的音乐与教学分析

声乐组曲《旅行之歌》共有九首歌曲。本文将对第二首《让美丽醒来》的音乐和演唱包括教学中需要注意的问题进行讲解和分析。这件作品的风格与套曲中的其他作品不同，优美的旋律如绸缎般顺滑，犹如爱情故事的情感表达，给人一种时而含蓄，时而温暖的感觉。

声乐教师在教学方面肩负着广泛的责任。现在大多数学生们眼中的声乐主要功能是发挥技术技巧，总想着如何在演唱歌曲时能把自己声音的技术和技巧能够像平时练习那样表现得淋漓尽致。其实学生在演唱作品时，他们还必须完全了解所演唱的作品，比如作品如何遵循谱面的各种要求，在伴奏和演唱中进行透彻的表现，而不只是一味地指望作品来帮助自己炫技。正是在这种概念下，演唱者必须要把对乐谱的分析和了解作为歌曲学习、甚至是演出前首先要做的一项重要工作。这样才能充分理解作曲家的意图，吃透乐谱中的各种要求，而进一步进行有真正以尊重作曲家和乐谱为重要意义的表演体验^[1]。

通常情况下，歌唱者不应该仅仅根据个人的习惯或者喜好只对自己单独演唱的一部分进行表演练习。应该主动做好演唱前对乐谱进行分析研究的各项案头工作，从乐谱的调式、调性、风格、速度、力度、情绪的提示中去把握自己要唱的内容。而且更重要的是要学会分析钢琴伴奏的乐谱，这是很多学习者往往会忽略掉的，这也是很多演唱者出现音准、节奏、节拍等问题的根源所在。今天我们将以《旅行之歌》中第二首《让美丽醒来》作为分析对象，从人声和钢琴伴奏两个方面对乐谱进行充分的分析和研究。

这首诗有两节，每节都有几乎相同的节奏模式。诗歌呈现了叙述者对自然作为美的体现的一种印象。他以美为专有名称，在第一节中反映了黎明的荣耀，在第二节中反映了夜幕降临。一天中从早到晚的景色的变化和画面都通过钢琴伴奏描绘出来。在音乐上，《让美丽醒来》可以看作是一首a1、a2形式的民歌，这首歌完全是在#F多利安调式中，其特点是声音中带有抒情的旋律，伴奏是以简单的琶音进行，节拍是轻柔的9/8拍。人声旋律的形态和和声结构增强了这种简单的民谣品质。

《让美丽醒来》可说是整个套曲中最优美的音乐小品，全曲以传统的重复曲式结构和主调织体的手法进行创作。而第一诗节开头以较强音处理，第二诗节相同的声乐旋律却以宁静的弱音表现，是复古手法的再现，也符合沃恩·威廉姆斯追求的怀古音乐风格。同样的对比作法也出现在声乐旋律高潮，诗的第一节“唤醒美丽的人儿”(Let Beauty awake)是全曲的最高潮，作曲家以强音处理，第二诗节相同旋律的“日末薄暮中”(In the day's dusk end)，则以中弱音(mp sonore)做对比，简洁的歌曲以对比技巧呈现，增添了音乐的变化、流动以及色彩的透明感。歌曲的钢琴伴奏由单纯的分散式和弦为主，歌曲中有作曲家对力度的表现以弱音为主的提示，音乐显得张弛有度。

歌曲演唱的重点，是要清楚地表现在旋律的流畅及诗意地表达上，即使最强的地方，也建不能使用过于激动的情绪和音量来演唱。轻柔而精致的咬字，是本曲最需要注意的部分；柔和且充满爱意的音色，是歌曲情感表达极佳的处理方式^[2]。在诗词中出现自然界景物，如：早晨的美梦、西方的星星、灌木丛中苏醒的鸟儿、熟睡的傍晚前夕、绯红的傍晚前夕与影子逐渐拉长，这种充满画面感、色彩变幻与想象力的描写，对于演唱者在演唱时都是心中应该要有的景象和画面，运用丰富的想象力及准确的吐字，并兼顾声音线条的稳定与身体气息的支持，共同呈现这首歌曲音乐与诗意的完美结合。

歌曲一开始速度的提示是“moderato”，即中等速度。前两行力度变化的提示是“poco forte”，意味着逐渐增加。人声在开头三个三连音之后徘徊进入，与钢琴伴奏的琶音形成鲜明对比。紧凑的旋律线条似乎反映了叙述者对自然活力和美丽的向往。（谱1）

Let Beauty awake

Words by
R. L. STEVENSON.

Music by
R. VAUGHAN WILLIAMS.

Musical score for the beginning of 'Let Beauty awake'. The tempo is marked 'Moderato'. The piano part features a 'poco f' dynamic marking.

Musical score for the vocal line starting with 'Let Beau - ty a - wake...'. The piano part has a 'poco f' dynamic marking.

谱 1

Musical score for the vocal line continuing with 'dreams, Beau - - ty a - wake from'. The piano part continues with a 'poco f' dynamic marking.

Musical score for the vocal line with 'rest! Let Beau-ty a - wake... For Beau - ty's'. The piano part has a 'f' dynamic marking and includes a red box highlighting a specific passage.

例 2

伴奏从第 5 小节开始发生了变化, 钢琴伴奏的琶音在两组之后, 突然从 32 分音符减慢到 16 分音符。右手开始加入与人声节奏类似的三度或六度和声旋律, 增加了歌曲的民谣风格。人声也开始进入到高声区, 整个声音的力度开始增强, 歌唱的情绪开始上扬, 歌词随着旋律节奏也变得开始紧凑起来, 诉说的感觉也随之增加, 直至到达歌曲的情绪高潮。然后, 旋律节拍由 6/8 节拍转为 9/8 节拍, 表现了人物情绪上的波动。(例 2)

由于歌曲为 a1a2 均等的两段, 两节的旋律和和声是一样的, 唯一的不同是在伴奏中。所以这里第二段不再进行讲解, 只讲解一下歌曲准备结束的时候, 钢琴伴奏的一个下行的八度重复的旋律, 它制造出一种波浪状的声音, 力度逐渐减弱, 而给人一种越来越远的画面感。歌词中的“美”有哲学意义, 它代表着渴望和神秘。

这首歌曲节拍在 6/8 节拍和 9/8 节拍之间交替。在演唱的时候, 不应该以一拍、一拍这样的去数拍子, 应该以 3 拍为一组, 这样的话, 当歌曲是 6/8 节拍的时候, 每一个小节内就是两组大的节拍; 当歌曲是 9/8 节拍的时候, 每一个小节内就是三组大的节拍。这样计算的优点是, 可以帮助演唱者分清旋律的重

音, 演唱时可以准确地把握歌曲的节拍和节奏, 并和钢琴形成非常默契的配合。

从歌曲中可以看出, 沃恩·威廉姆斯主要运用了传统的分节歌或变化分节歌的形式来呈现诗的格式, 使用了具有英国民谣特质的调式作为旋律。在传统的作曲元素上, 作曲家在和声及节奏的创作上却带有自己的风格烙印, 如调式与调性音响的混合、变化拍号和特殊节奏的使用等等^[3]。而从演唱的角度来说, 套曲中细腻的表情记号、舒适的音域设计和充满张力的旋律, 使其成为男高音和男中音最适宜演唱的代表性曲目之一。

结语

《旅行之歌》的演唱处理不同于我们熟悉的德奥艺术歌曲。这不仅仅是语言音韵的问题, 还有对诗歌的理解、对作品的思考和对音乐的研读等方面。作为英国艺术歌曲中的精品, 沃恩·威廉姆斯《旅行之歌》在演唱方面有很多特点是值得我们深入挖掘并细细体会的。套曲以第一人称和第三人称的叙事角度, 描述了一位流浪汉对大自然、人生和爱情的感悟

与追求。相对于舒伯特《冬之旅》中那种时刻弥漫的悲伤和阴郁的情绪, 《旅行之歌》则将主人公的现实与梦境交织在一起, 为全曲赋予了独具韵味的英国浪漫主义情怀, 呈现出一种人生苦旅中的乐观主义。这种充满英国风味的音乐素材展现了沃恩·威廉姆斯的人生观和世界观, 以及对人生和世界的思考和热爱, 这便是此套作品的艺术特色之所在。

参考文献:

[1] 蔡占科. 沃恩·威廉姆斯的声乐套曲《旅行之歌》之分析[J]. 西安音乐学院学报, 2011, 30(01): 77-82.

[2] 颜含彦. 《旅之歌》声乐套曲的创作风格与演唱分析[J]. 艺海, 2021(12): 39-46.

[3] 张琦. 沃恩·威廉姆斯的民族音乐思想浅析[J]. 音乐天地, 2005(8): 40-41.

作者简介:

杨琪 (1982-), 男, 汉族, 广西民族师范学院艺术学院副教授。广西音乐家协会合唱联盟理事, 广西音乐家协会会员。研究方向: 声乐、合唱指挥。