

《岁月悠悠》歌曲分析与演唱分析

曹丝雨

云南师范大学 云南昆明 650000

摘要:《岁月悠悠》是由江定仙先生谱曲,黄嘉谟先生作词的一首中国艺术歌曲,最初是为一部电影插曲创作的,但是这首曲子成为了我国早期艺术歌曲中难得的一首佳作,并且对后续创作的中国艺术歌曲产生了深远的影响。这首歌曲使用中国古老的五声调式创作而出,又夹杂着一些西洋而来的小调,是民族调式和西洋调式巧妙地融合,中西结合的十分融洽。本论文就是围绕着对中国艺术歌曲《岁月悠悠》进行的音乐与演唱分析;结合自己的个人心得,对这首歌的音乐要素与演唱要点进行分析和总结。

关键词:《岁月悠悠》;江定仙;中国艺术歌曲

一、前言

在时代快速发展的现在,音乐也随着时代的改变变得多种多样起来,总有一些旋律是磨灭不掉的经典,比如说江定仙先生的艺术歌曲《岁月悠悠》创作至今,旋律依然朗朗上口。在1936年《岁月悠悠》刚刚创作出来的时候,这首歌仅仅只是一部电影中的插曲,到如今只有这首歌曲还经久不衰,流传至今。在1993年《岁月悠悠》就当选成为二十世纪华人音乐经典,可见其在中国艺术歌曲中的经典程度,以及极高的地位。

二、作品简介

(一) 创作背景

1936年的中国还处在动荡不安的环境之中,《岁月悠悠》正创作于这个时期。《岁月悠悠》是为电影《生死同心》创作的一首插曲,电影描述了民国时期的革命党员们经历的种种艰难,经历艰苦的牢狱生活和生死离别,最终坚定地革命道路走下去的故事。歌曲《岁月悠悠》主要表达的是主人公对往昔生活的怀念和眷恋,但是却不得不为了一些事情对往事慢慢放手,任其流走,体现出主人公经历的痛苦和无可奈何。

(二) 作曲家简介

江定仙(1912-2000)著名作曲家、音乐教育家,1912年11月10日出生于湖北武汉,因为家中是进步知识分子家庭,并且有一位参加过辛亥革命的父亲,江定仙的童年深受影响。在1928年前往上海在上海艺大音乐系和上海美术专科学校音乐系进行学习。1930年考上上海音专,拜师黄自先生,向黄自先生学习系统的理论作曲,同时与吕维钿以及查哈罗夫学习钢琴,因此江定仙在钢琴演奏和理论作曲这两个专业上都有着非常深的造诣。

在作曲方面,在抗战时期他以爱国之心创作了如

《抗战到底》、《碧血》、《国殇》等激励民众爱国抗争的爱国歌曲,他还使用田间的长诗《为了祖国的缘故》写了一首合唱曲。在进行音乐教育工作的时候创作了《浪》、《树》、《小马》等歌曲。40年代后,像广为传唱的《康定情歌》便是由江定仙先生亲自动手编配的,江定仙先生广泛的接触、了解民间音乐并且对民间音乐进行研究,钢琴变奏曲《十送红军》和交响诗《烟波江上》便是在此基础上创作出的佳作。

在音乐教学方面,从1932年起江定仙先生就开始了长达60年的音乐教育工作,江定仙先生在60年间坚定不移地坚守着教学岗位,从未间断教学工作,他的学生遍布海内外。江定仙先生用他渊博的知识、丰富的经验为学生提供别具一格的音乐教育,他非常善于启发学生并且引导学生独立思考,经他培养学生遍布全国的各大音乐院校。

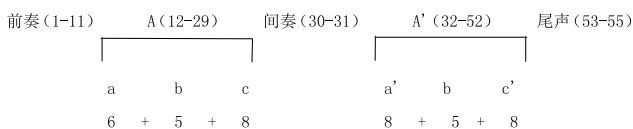
(三) 作词家简介

黄嘉谟(1916-2004)著名编剧,在上海出身于著名的《西风》出版社,作为《西风》出版社的杜黄兄弟之一,为自己取笔名为贝林,撰写过多部电影的剧本,如《化身姑娘》、《凤还巢》、《海天情侣》和《囍临门》等;同时他也为电影写下不少不错的歌曲作词比如与《云裳仙子》电影同名的《云裳仙子》(一、二),还有著名歌曲《何日君再来》的作词也是黄嘉谟先生。1936年黄嘉谟先生为电影《生死同心》撰写了剧本,同时也为电影插曲《岁月悠悠》谱写了歌词,此时正是黄嘉谟先生创作灵感蓬发的时候,同年黄嘉谟先生还创作了《化身姑娘》、《百宝图》等佳作,在这个时期创作出的《岁月悠悠》有着不少令人惊喜的小细节,如古诗词押韵般的词作即使放到现在也是不过时的佳作。

三、《岁月悠悠》曲式分析

《岁月悠悠》是一首降b羽调式的一首歌曲，带着中国传统的五声音阶的温柔大气，也混杂着西方音乐中淡淡华丽的色彩，是将两者融合得将近完美的一首歌曲作品，接下来就是《岁月悠悠》的曲式分析。

图式：

前奏优美磅礴，由1-11小节组成，1-9小节是2/4拍在第10小节变为3/4拍，最后在歌曲开始前的第11小节又变回2/4拍，给进入歌曲有了更充分的准备，旋律线悠长微微带着些伤感，伴奏以柱式和弦为主，既营造了一些紧张的氛围又很自然的带出接下来的故事。

基本段由12-29小节组成，是一个(6+5+8)的非方整性乐段，旋律线先扬后抑，使歌曲表达的感情跌宕起伏，伴奏部分依然是以柱式和弦为主，营造出大气温婉的感觉，不像前奏那般带有一丝伤感，而是给人一种恬静美好的感觉。

30-31小节是间奏段，短短两个小节的间奏，让人稍稍放松，伴奏紧跟主题，进入下一乐段。

32-52小节是变化重复乐段，开头和结尾略有改变，中间乐句没有改动，是(8+5+8)的非方整性乐段，在开头第一句稍微降低旋律并且拉长伴奏，带来一些沉重感，又在最后一句提高八度，让乐句起到了变化的作用，而且也强调了整个乐句，使得整首歌的感情得到了更进一步的升华。

图1 江定仙《岁月悠悠》谱例

最后的尾声是由53-55小节组成的，依旧使用了基本段的音乐材料，与前奏相互呼应，让听众觉得意犹未尽，对歌曲留下极深的印象。

图2 江定仙《岁月悠悠》谱例

四、演唱技巧分析

做好一切准备，让自己用最好的状态来演唱，需要做到的准备有三个方面，分别是气息、腔体和共鸣；只有做好演唱前的准备工作，才能将歌曲完美的呈现给听众，如果没有演唱前的准备工作，那么演唱出的作品会失去很多的美感，假如演唱中气息的准备没有做好，那么演唱者的声音便失去了支撑的力量，声音便会没有圆润度和优美的感觉，由此可见演唱前的准备工作有多么的重要。

(一) 气息

气息的运用在声乐演唱中是最重要的基础中的基础，如同盖楼打地基一样，没有坚实的地基就盖不起高楼，同理没有扎实稳固的气息，演唱将会变得千疮百孔。

对气息的运用是每个声乐人都会经历的过程，合理地使用气息演唱是十分至关重要的。声乐演唱的气息虽然也是吸气呼气，但是却与日常生活中的呼吸大有不同；日常生活中的呼吸无外乎就是一呼一吸保证我们正常的吸氧就行，但是演唱中的呼吸却大有讲究；在声乐演唱当中所运用到的气息主要分指呼吸里的吸气和呼气，将吸气和呼气进行合理的整合，把吸气和呼气做的和谐一致，才能做到气息的有效使用。

在演唱《岁月悠悠》这首歌曲时，我们需要大量的气息作为支撑，因为这首歌曲是一首极其富有表情的慢板，要演唱者在歌唱中富含表情，比如“忆去年今日，送你上归舟。”这一句，在上一句歌词结束时，提前将气息大量地吸入肺部为这句歌词做准备，在“忆去年今日”我们要着重“今日”的感情，将大部分的气息作为其支撑，将回忆往昔的感情表达出来，在唱“送你上归舟”前有一个气口留给演唱者将气息补足，为“送你上归舟”的那种不舍的情感做好铺垫。

(二) 腔体

在声乐演唱中还有一点不可缺少的是我们的腔体，找到腔体还有腔体的打开和放松在我们的演唱时起着至关重要的作用，腔体指的是我们的口腔、胸腔、鼻腔和

头腔。口腔的打开是指将软腭抬高,我们可以用打哈欠的方式将口腔打开,放松的打哈欠时,我们是感到口腔的一个拉伸感,这时整个口腔就处于打开的状态;胸腔是我们朗诵时感到胸前震动的地方,而胸腔的打开是指,展开前胸,呼吸时感到胸内没有顿感,气息可以畅通的进入横膈膜;鼻腔的寻找我们可以只用鼻子深吸一口气,感受吸进的空气所在的空间,那就是鼻腔,鼻腔的打开是鼻后空间的放松;头腔的寻找可以使用哼鸣的方式,一开始可以闭着嘴巴哼鸣,感受哼鸣时头内的震动,那就是头腔的所在。

在歌曲《岁月悠悠》中演唱者对腔体的控制十分的重要,不论如何演唱开始的腔体打开一定要提前做好,在演唱“江风拂杨柳,一日不见如三秋。”时“拂杨柳”、“一日不见”和“秋”这几个字要非常注意,因为是高音所以要将腔体的空间放大,令高音不会因为腔体的狭小而卡在喉咙处,从而发不出明亮漂亮的声音。

(三) 共鸣

腔体关乎到我们演唱中很重要的一个东西,那就是共鸣;共鸣也分做口腔共鸣、鼻腔共鸣、胸腔共鸣和头腔共鸣,每一种腔体的共鸣都对声乐演唱有着不可忽视的作用。

口腔共鸣在我们中声区演唱时使用的更多,像清晰的吐字和声音的圆润优美都离不开口腔共鸣,并且想要很好地利用头腔共鸣和胸腔共鸣最基础的东西就是口腔共鸣了,由此可见口腔共鸣的重要性。

鼻腔共鸣是作为“桥梁”将声音带入头腔共鸣的媒介,鼻子作为我们人体重要的呼吸器官同样也是支持我们气息的重要媒介,因此鼻腔共鸣与气息之间息息相关,通过流畅的气息将声音送入头腔便是鼻腔共鸣的任务所在。

胸腔共鸣的使用多在中低声区,我们饱满厚重的声音就源于我们的胸腔共鸣,胸腔共鸣在我们的演唱中起到一个“支点”的作用,“撬动”着我们的声音穿透出来。

头腔共鸣多使用在低音演唱之中,头腔共鸣使我们的音色都集中起来,歌唱中声音的明亮和通透都离不开头腔共鸣的作用。

共鸣在《岁月悠悠》这首歌中是不可或缺的一部分,没有共鸣很多的情感都无法表达出来,比如最后一句的“旧情不堪重回首。”其中“旧情不堪”更多使用的是头

腔共鸣,而“重回首”则更多的使用胸腔共鸣,两种共鸣的变化对演唱者的共鸣控制有着极大的要求,一个控制不好“重回首”就容易失去共鸣,因此在演唱《岁月悠悠》时,演唱者需要提前想好共鸣的位置,并且控制好共鸣的位置,做好这些工作再进行演唱,那么不论是演唱者自身还是聆听者都会有着不错的听觉盛宴。

五、结论

在二十世纪初,西方的艺术歌曲逐渐传入中国,并且在中国开始了艺术歌曲一百多年的发展历程。经过百年的发展,中国的艺术歌曲在中国声乐作品中地位变得举足轻重。

《岁月悠悠》的创作时间与艺术歌曲传入中国的时间相近,但是作曲家江定仙先生并没有仿照西方作曲的那般方式,而是在我们自己的国家寻找中国艺术歌曲的出路,最终将创作的源头定于我们的民族文化之中,对民族音乐进行创作,在民族音乐的基础上对技法进行改进和补充,因此在中国艺术歌曲的作品中有着非常鲜明的民族特色,这对中国艺术歌曲的发展有着极其深远的影响。

在演唱《岁月悠悠》时,我们要充分的重视这首对我国早期艺术歌曲发展极具影响的歌曲,通过对作品认真的解剖分析还有对歌词、旋律情感的理解,严格把握演唱过程中的各个细节,为听众呈现出一个理想的演唱效果,并且更加的认识到了中国艺术歌曲中音乐情感层次感的表达以及其不菲的艺术价值,由此对中国艺术歌曲有了更深刻的认识和演唱方面不同的体验。

注释与参考文献:

- [1]王大燕.论艺术歌曲创作的旋律特征艺术评论[J].当代音乐, 2017.
- [2]安冉.艺术歌曲《岁月悠悠》创作和演唱分析[J/OL].参花(下).<https://m.fx361.com/news/2019/1124/6046648.html>, 2019.
- [3]韩佳.论声乐当中的气息运用方法[D].大众文艺, 2017.
- [4]樊瑛.试论声乐气息训练的“吸”与“叹”[J].黄河之声, 2018.
- [5]雷声誉.浅谈歌唱者的表演训练[D].河北大学, 2014.
- [6]冯君.声乐演唱中气息的合理运用[D].黄河之声, 2018.