

浅析歌剧《再别康桥》选曲《一首桃花》的艺术特色与演唱感悟

詹 翠 刘佳佳

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要:《再别康桥》是国内第一部全国性公演的小型戏剧场景歌剧, 开创了当代中国传统歌剧新的表现形式, 其经典演唱曲目《一首桃花》有着优美的旋律, 浪漫的曲词。这部歌剧由作曲家周雪石先生创作, 整部歌剧曲调优美, 深受大众喜爱, 其中选段《一首桃花》是传唱度最高的歌曲之一。本文将通过自己演唱的感悟来分析《一首桃花》的艺术特色。

关键词:再别康桥; 林徽因; 一首桃花; 艺术风格特色表现; 演唱感悟

歌剧《再别康桥》是由20世纪30-40年代的中国现代文学界爱情故事改编的, 以中国近代著名的才女、建筑家、文学家林徽因为故事的主角, 以她与现代建筑家梁思成、诗人徐志摩、哲学家金岳霖的爱情故事为背景进行展开的。剧中的许多歌曲大部分都是采用林徽因和徐志摩的诗, 如《一首桃花》《再别康桥》《我不知道风往哪一个方向吹》《偶然》等, 且都被广泛传唱。

歌剧《再别康桥》是由武汉音乐学院歌剧作曲与艺术系教授周雪石创编的, 这部歌剧可以说是第一部成功地演出的小剧场式歌剧, 剧中运用最多的乐器之一就是小提琴和钢琴, 没有用庞大复杂的交响乐, 配器虽然简练但不单调, 反倒给观众一种精炼清新的音乐气息, 这让广大观众在欣赏歌剧时能够更多地投入到人物性格演绎。该剧塑造了一个既具有新观念、有文学修养又具有独特个性魅力的优秀女性林徽因; 一个充满了才华和浪漫主义情怀的中国诗人徐志摩; 一个天生性格爽朗、有着远大抱负的爱国人士梁思成; 另外还有一位终生默默地爱着林徽因的哲学家金岳霖。

周雪石为林徽因这个角色付出了很大的心血, 鲜明地描绘了一个有才华的名门闺秀。林徽因在学习中受到了良好的传统文化教育, 她熟知西方的文化, 围绕在她身边的也都是些新世纪时代具有新思想的优秀年轻才俊, 但她却不崇洋媚外, 而是学成归国, 把毕生所学的知识倾付在对于中国的建筑建设当中。费慰梅曾经在《回忆林徽因》篇文中这样讲到: "在她身上有着艺术家的全部气质。她能用它那精细而又充满洞察的眼睛去给任何艺术作品留下它们自己的印记。"

这部歌剧的音乐创作风格紧贴现代戏剧真实剧情, 继承了许多中国传统音乐戏剧和民族音乐的独特性, 同时也充分吸收了西洋传统戏剧的艺术独到性和独有特点, 使听众耳目一新。《一首桃花》音乐旋律优美, 既具有融合中国民族传统音乐独特的演奏风格, 也具有西方音乐传统派的音乐创作和表演技法, 中西相互地结合, 把林徽因那种清新优雅脱俗的女性形象完美描绘了出来。

小剧场歌剧《再别康桥》是一种新的尝试, 它对于中国歌剧的创作和发展具有很大的意义和影响。

一、歌曲《一首桃花》的创作背景

歌曲《一首桃花》选自歌剧《再别康桥》。歌剧围绕林徽因与徐志摩、梁思成的故事展开, 以倒叙的形式讲述开来。

《一首桃花》是林徽因所自己创作的一首诗。1931年林徽因

得上了肺炎在广东香山一间小屋住院养病, 此时徐志摩前来探访并登门看望, 两人互相相谈甚欢, 此情此景, 林徽因就这样亲手创作了这首著名的抒情诗词。在这首诗中她没有表现出对自己身患疾病的苦难, 却是充分地表现了她对于美好事物的生命之美的一种赞美和喜爱, 其用词婉转又富有浓郁的感情。

“桃花, 那一树的嫣红, 像是春说的一句话, 朵朵凝露的娇艳, 是一些玲珑的字眼, 一瓣瓣的光致, 又是些柔匀的吐息; 含着笑, 在有意无意间生姿的顾盼。看, 那一颤动在微风里, 她又留下淡淡的, 在三月的薄唇边, 一瞥, 一瞥多情的痕迹。”

从歌词中, 我们可以感受到诗人表达精炼, 更看重诗词的艺术之美, 优美细腻的特色体现了林徽因独特的审美价值。《一首桃花》在剧中是一首重要的唱段, 在剧中, 徐、林聚会既是重逢又是永别, 不仅可以突出人物性格, 还为在歌曲的情感上作了铺垫。

二、歌曲《一首桃花》的作品分析

(一) 曲式分析

《一首桃花》是一首女高音作品, 在调性由g小调转降B大调; 结构上是分为A、B部分的两段体; 在演唱情绪上运用宣叙调与咏叹调相结合形式。A段主要写描写桃花静态的恬静与美丽, B段主要是写桃花的动态美。

A段, 是由四个乐句组成, 采用了四四拍, A段的结尾, 在连接B段时, 中间设置了一个小节的转调, 是进入B段的过渡, 此处连续八度的进行将整个音乐推向了高潮。

B段, 经过一个小节的转调, 调性转为降B大调, 首先依次是将在进入B段的前两个小节依次交替为四三拍, 之后依次是换为三个小节的四四拍, 再向后是换成二小节的四三拍, 交替地依次出现在整个B段。此段在演唱上速度加快, 力度逐渐增强, 与前面A段形成鲜明的对比, 再到快结束的时候“一瞥, 一瞥”弱下来, 又转到g小调, 拍子回到四四拍。

在音乐伴奏上, 《一首桃花》音乐主题的配器采用小提琴主奏, 钢琴作陪衬的形式, 就像男女主人翁在交流诉说, 可以体现出女主人公丰富的情感, 使人物形象具有更深的内涵。作曲家周雪石将此处的音乐形象处理的很是准确。

(二) 艺术风格

《一首桃花》以林徽因的故事为背景主线, 采用近代中国民族音乐的风格。作曲家以描写自然景物的方法和线索, 采用新的和独特的手法和技巧, 使得作品更加具有描绘自然景物的艺术风格。

歌曲《一首桃花》十分具有中国的民族性。这首诗词在我们的创作 20 世纪二三十年代,深入地挖掘,这里面所蕴含和包涵的民族性情感不仅包含有一份爱情,还有家国情怀,同时在时代的衬托下,也升华了歌曲的内涵。

四、歌曲《一首桃花》的演唱处理

《一首桃花》是一首深受声乐学习者喜爱的歌曲,有不少歌唱家、音乐学院教师学生和非专业人员演唱。我听过很多版本,各有不同,通过自己的演唱得到一些体会。

(一)从声音上来塑造人物形象

对于歌曲的特定表现,作为一首歌剧选段,我们不仅要从事词、音乐上去理解作品,还要结合人物形象,去表演,让听众相信你就是林徽因。声音的特点是要表现出一个作品的关键,不是任何一种声音都能够可以表达出一个作品本身需要表达的意义和内涵,就好像我们的衣服搭配得是否适宜,有没有符合整个形象的气质。

《一首桃花》中所描述的是在淡淡的微风中顾盼吐艳的一朵桃花,又好像诗人自己,声音本身就应该是安静和柔和的感觉,适合于声线较细和委婉动听的人物声音,才能够符合林徽因在这部剧中的角色。

同时,声音的色彩在我们演唱过程中也应该有所改变,A 段的演唱应该以感叹柔和的语气娓娓道来,到了 B 段,声音的色彩和情感就应该做出一些变化,情绪也应该激昂起来,并且要带有惊喜和赞叹,与 A 段做出对比。再由次反复感叹,最后结尾又回到了柔和的声音色彩中。

在歌曲演唱技巧上应该采取民美相结合的方法,融入了美声,为整首歌曲尤其是进入 B 段作强大的气息支持,在歌曲演唱技巧上更加自如;融入了民族唱法,可以使得声音的色彩更明亮优美,这样林徽因美丽的形象就变得鲜活生动了。我认为这种方法适用于这首歌曲,不同的歌曲则选需要择不同的方法来塑造人物形象。

(二)气息的运用

气息在演唱中有着至关重要的作用,气息的支持与流动是唱好作品的关键。比如歌曲《一首桃花》,气息的正确运用要与休止符及其连线紧紧地结合起来。这个休止符不仅是一种语气上的停顿,同时也是对换气做了充分的准备。

在 A 段的第二大乐句中,共有五个休止符,但是其作用完全不同,“朵朵”前面是一个语气的停顿,此处应有一个大的气口,“一瓣瓣”前也是一个大气口,“一瓣瓣的光致又是些”“柔的匀的吐息”“含着笑”后均是休止和偷气,所谓的偷气就是让听众根本看不出换了一口气,主要原因是为了保证作品的连贯性。

在 B 大段中结构变化较大,节拍出现了变化。“看”字唱的时候要做出渐强,然后不换气唱“那一颤动在微风里”,这是这首歌的难点所在,对气息的要求很高。需要充足的气息,同时又要合理分配气息,“看”“那”字上做出强调,给足气息,后面“一颤动在微风里”则需要气息缓缓的流动,唱出线条感,后面反复的部分同理。

(三)在歌曲中情感的把握

“不唱无情之曲,不为无情之唱”,唱出一首歌曲的真实情感至关重要。我们想要能够真正演唱好一首歌,首先要朗读诗词,这不仅能够让演唱者更好地进入人物,也能让演唱者的演唱更加自然。

从林徽因《一首桃花》的第一段词来看,是林徽因对桃花的一种赞美和一种感叹,其实也是在向们讲述林徽因和徐志摩曾经的一段感情经历。在这首歌的演唱中我们要准确地抓住这个隐藏的感情,B 段的抒情,是这首歌曲中情感的高潮部分,就像林徐之间曾经的相恋,这时在演唱的情绪上应该达到最高点,然后再慢慢地回到了现实理性的平静和美好记忆中。

最耐人反思和回味的一句话是“一瞥,一瞥多情的痕迹”,我觉得在演唱的那时候不能为了唱而唱,声音的技巧与情感之间要默契地配合,既要表达桃花美的意境,也要充分表达主人公对曾经爱过恋人的一丝丝眷恋。

(四)歌唱中的咬字

演唱歌曲时要做到字正腔圆,就要注意字的声母、韵母。《一首桃花》中有几个字需要注意,如桃花的“桃”字,按谱子唱就会有点像在发“涛”,所以在唱的时候可以加一个上划装饰音,跟我们在朗诵时候的音调一样,这样对“桃”的演唱就更准确了。在咬字时要以字带声,以声带情。B 段中“看”“那”字的归韵要准确,要注意咬清楚字头,做好的归韵。这是我在演唱这首歌曲总结出来咬字吐字需要注意的地方,在这里提出来希望与大家共同努力,更好地演绎作品。

五、结语

歌曲《一首桃花》是一首优秀的歌剧作品,仅从谱子上去了解作品是远远不够的。不仅要对整个歌剧《再别康桥》认真研究,还要对主人公林徽因的生平进行深入的了解,才会对林徽因写这首诗《一首桃花》有更深入的体会,从而更好地演唱这首作品。除了追求演唱歌曲的声音与技巧,更要注重情感语言上表达,把声、情融合在一起,做到“声情并茂”,从而达到“情景交融”的艺术效果,与观众形成共鸣。

本文对歌曲《一首桃花》作了背景的介绍,分析了歌曲的曲式及歌曲调性的变化,并主要分析了我对这首歌的演唱处理和理解。其中既具有这部音乐作品的特点和独创性,也具有表现出所有声乐作品的艺术共性。歌曲《一首桃花》的演唱,抒情的旋律和饱满的思想情绪演绎深深地吸引着我,同时也给了我其他声乐作品新的感悟和启示。

参考文献:

- [1] 赵梅伯.歌唱的艺术[M].上海:上海音乐学院出版社,2002.05
- [2] 赵震民.声乐理论与教学[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.09
- [3] 翟晓斐.林徽因传[M].武汉:华中科技大学出版社,2015,03
- [4] 杨慈.歌剧咏叹调《一首桃花》的演唱体会[J].云南省花灯剧院,2012(2):127-128.

第一作者简介:詹翠(1991-),女,河南郑州人,硕士,助教,研究方向为音乐表演(声乐方向)。

通讯作者简介:刘佳佳(1988-),男,山东潍坊人,硕士,讲师,研究方向为声乐演唱。