

埃里克惠特克与《海豹摇篮曲》

夏傲

(安徽艺术学院 音乐舞蹈系 安徽 合肥 230001)

摘要: 埃里克·惠特克是美国当代作曲家、指挥家。他在合唱方面有着独特的创作天赋。因其作品独特的风格,他的影响力与作品的传唱度也越来越广泛。他的“网络虚拟合唱团”也以新颖的合唱形式和视觉效果而闻名于世。近年来,他的合唱作品受到全世界众多优秀合唱团的追捧,争相演绎。本文以惠特克最为大众所熟知的合唱作品《海豹摇篮曲》为研究对象,探究该作品的创作特点与作曲技法,以及在实践排练中对于作品二度创作要点的把握。

关键词: 埃里克惠特克; 海豹摇篮曲; 艺术特点; 排练演绎

1 作曲家的介绍

埃里克·惠特克(Eric Whitacre: 1970-)美国当代作曲家和指挥家。1970年1月2日出生于美国内华达州里诺市。1990年,他为唱诗班写了一首《Go, Lovely Rose》,将这首作品作为礼物献给了唱诗班的指挥 David Weiller,后来这首作品上演出并获得好评,也使他决定要成为一名专业的作曲人。他随后创作了交响乐《Ghost Train》、合唱作品《Water Night》、女高音小提琴和钢琴编制的《Five Hebrew Love Songs》、交响乐《Godzilla Eats Las Vegas》等一系列作品,1997年惠特克大学毕业并获得硕士学位。2002年他发行了首张合唱作品精选集《Eric Whitacre The Complete A Cappella Works, 1991-2001》,于2003年获得了格莱美最佳跨界音乐专辑提名。2006年发行合唱作品专辑《Cloudburst》,之后他又创作了大量的合唱作品,《Sleep》、《Lux Aurumque》、《A Boy and a Girl》、《The Seal Lullaby》、《The Chelsea Carol》、《Water Night》、《Fly to Paradise》等。

除合唱作品之外,惠特克还涉及音乐剧、交响乐以及影视配乐等诸多领域。值得一提的是2009年,惠特克在互联网上发起了他的第一个“网络虚拟合唱团”(The Virtual Choir),演唱作品为《Lux Aurumque》,吸引了来自12个国家的185名歌者参加,点击率超过100万次。从此开启了世界虚拟合唱团的大门。“网络虚拟合唱团”的创办,一方面跨越了国界,将世界各地的歌者联系在一起;其次打破了专业的界限,让更多的非专业的爱好者有了演唱的机会;也通过网络媒体手段开展一些具有宣传意义的积极向上的主题活动。

2 海豹摇篮曲的艺术诠释

《海豹摇篮曲》(The Seal Lullaby)是惠特克的一首非常经典的合唱作品,它的创作源自于英国小说家 Rudyard Kipling 的短篇童话《白海豹》。讲述了主人公小海豹科迪克在成长过程中逐渐认识到世间的一些丑恶与黑暗,最终凭借自己的努力成为海豹的首领,带领大家找到了未被人类涉足又适宜海豹生存和繁衍的海湾,摆脱了被捕杀的命运。这则童话故事后来被制作成动画片,惠特克受电影制片厂的委托为该动画片的片头创作了一段歌谣,后改编成合唱曲《海豹摇篮曲》,是白海豹科迪克的妈妈在他小时候哄他入睡时的摇篮曲。作品也被设在合唱标准曲目之列,是全世界各合唱团频繁演唱的曲目之一。整首作品以和谐美妙的音乐表达了母亲对孩子的爱怜之心,让听众感受到了温馨温情的母爱。整首作品的歌词也都体现着静谧的基调,没有大幅度情绪波动,在提到风暴和鲨鱼时,可稍微推动即可。惠特克在对歌词的理解上下足了功夫,曲调的每一次叹息,每一处低吟,都与歌词紧密结合。引子部分伴奏中的琶音,就是交织的浪花,期间有小海豹不时地探出头来,中段的声部间的交融,体现了小海豹与母亲的相互依偎,尾声与引子相互呼应,声音却渐行渐远,月亮躲进云里,海面也渐渐平静,小海豹进入了梦乡。整部作品无论是歌词还是与之相配的旋律,都是在紧紧围绕

着海豹在入夜的大海的一幅唯美的画面。

3 作品的艺术特点分析

3.1 不协和音响的使用

15-23小节多次出现交错式的小二度和大七度的不协和音响,如19小节第三拍男高声部进入与后半拍进入的女声声部形成了一个小二度,22小节第一拍女低声部与女高声部构成了大七度,这个大七度的形成也正是由于主和弦与Ⅲ级和弦的交叠在这里变换了形式,由之前的交替变为叠置,丰富了和声色彩(图一)。

图一:

从36小节开始依然有二度和七度的碰撞,36小节女高的降b与男高的c形成一个小七度,女低的降d与男高形成小二度,而这三个音同时发出大大增加了此处的紧张度(图二)。

图二:

这一连串的不协和音响效果很好的表现了该部分黑色大海的恐怖气氛。整个展开部的音乐材料本质上与呈示部相同,所以和声依然是主和弦、Ⅲ级和弦与Ⅵ级和弦的交替。

3.2 明暗对比与交错式声部进入

1-14小节为全曲引子部分。1-4小节和声上由Ⅱ级到Ⅴ级四六和弦交替进行,小三和弦与大三和弦的交替形成明暗的色彩变化,配合钢琴的琶音,意为“潮汐式”的开始(图三)。5-14小节主要以Ⅳ与Ⅵ、Ⅳ与Ⅲ的和弦交替为主,色彩上依然是一明一暗形成对比。所以整个引子部分都是在营造暮色下大海的气息。

图三:(图片删减掉)

23-28 小节在和声为Ⅱ级和弦与属和弦的交替进行, 27-28 小节有一个阻碍进行, 音响上又是小三和弦的暗与大三和弦的明产生对比。28-31 小节主要以Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅵ级小三和弦为主。而在这样一个大调作品中, 作者大量使用小三和弦, 意在表现温暖祥和的画面, 让曲调色彩听上去更加温柔细腻。

31 小节主题从男低进入。再现部即是主题的再现, 和声的发展依旧以大小三和弦的对比而贯穿。多往Ⅵ级方向进行, 甚至在 37 小节出现了九和弦来增加丰富性。

作品另外一个表现明暗色彩的方法是强弱变化。纵观整部作品, 几乎是在每句话中都用到渐强再到渐弱, 甚至于在很短的小乐句中。弱时的暗到强时的明, 通过快速收放的演唱方式把明暗变化表现的淋漓尽致。这种表现手法在听觉上除了展现大海的呜咽, 潮汐的涨落, 还唱出了海豹的呢喃, 让听者身临其境。

4 作品的排练与演绎

该作品将以段落结构的形式来进行二度创作和排练演绎。首先, 作品共 77 小节, 降 D 大调, 带变奏的单三部曲式, 曲式结构图如下:

Int	A	B	A'
(1-14)	(15-31)	(32-51)	(51-77)

引子部分(1-14)都是在营造暮色下大海的气息。在排练演绎上, 引子部分前四小节需要人声模仿潮汐的效果, 所以开头就要把渐强推动感和减弱的收束感做出来, 演唱上用有空洞感的头声, 在不影响发声状态的前提下做强弱变化。女高女低在句尾下行归到同一个音 c, 在音色上到这个音要突然融合成极统一音响。3、4 小节是 1、2 小节的发展, 所以音量上稍有提高, 整体幅度稍大一点。5-8 小节是引子部分最要强调的地方, 人声需要往前推动让声音流动起来, 这样在三个乐句间就形成了“潮汐式”的动态效果。需要注意的是, 合唱起声的时候, 钢琴的琶音要完美贴入进去, 这样才能把平静海面上的微微波浪表现出来, 在排练时需要团员和钢琴伴奏集中注意力, 一起“呼吸”。

A 段(15-31)在排练中主题声部为“诉说式”进入, 平静但不乏流动性。首先要求 15 小节女声的音色要非常统一, 仿佛一个人发出的声音。用说话的方式演唱, 像是在诉说着一个美丽的故事。15-23 小节分为三个乐汇, “oh hush thee my baby”为第一句, 以此为发展, 后面的乐汇在情绪上不断递进发展, 尤其注意要抓逻辑重音, 如 17 小节的第一个音、19 小节的第一个音等, 22 小节的第三拍为该段的情绪最高点。从 23 小节开始情绪立刻回落。后面保持平静状态略有起伏即可。23 小节由于声部的交错进入, 极易引起声音“打架”、“嘈杂”, 所以再演唱的时候要求每个声部音准不能有一点偏差, 节奏上要极其准确, 轻声进入随后在各声部都汇进来后再在力度上有所增加, 但依然要遵循作品的强弱收放规律。28 小节女高的还原“g”不能偏低, 甚至于可以稍作上提, 达到一个更好的色彩变化。

B 段(32-51)由男低开始。本段落男低在演唱时需要用深沉的音色, 低沉而温暖, 但歌唱位置不能低, 做到低而不压, 厚而不重。33、34 小节的休止符做到声断气不断。35 小节上方三声部汇入需

要弱唱并贴着前面声部, 36 小节处再增加音量往前推动。这一段有多处不协和音响, 排练时可以单拉出来, 让声部一个保持一个加入, 达到正确的效果时, 让团员认真聆听并记住这种音响, 39 小节最后一拍男声部与女声部的音色要与歌词相符合。歌词大意为“没有风暴将你吵醒, 没有鲨鱼扰你梦境。”虽然说“风暴”和“鲨鱼”给人以恐怖和激动, 但这句的整体基调还是需要温柔对待, 营造小海豹依然在熟睡的氛围。

A 段(51-77)主题由钢琴引入。钢琴在这个地方要突出旋律声部, 如吟唱一般, 温柔但坚定, 此时的合唱声部转为背景音乐, 变暗拉宽, 由大海在低吟的效果。整段除休止的地方都不能换气, 音量也随着钢琴的走动而起伏。整个尾声部分人声要极其控制声音, 指挥需要调整声部间音量的比例, 已达到最舒服的和声效果。

纵观整个作品, 都是以“摇篮曲”为主基调, 所以整体都不能有太强的音响, 那就需要指挥在整体音响安排上有所控制, 一些需要略强的地方, 可以通过加强内在的力量来达到推动的效果。最后在完整演唱的时候需要控制速度, 不能太快, 由于作品中的休止符较多, 需要把这些地方处理为潮起潮落的间隙, 时间要把握的恰到好处。

结语

本文通过对惠特克合唱作品《海豹摇篮曲》的研究, 深入挖掘他的合唱理念、作曲技法、以及作品特点等, 包括研究他合唱作品的音乐特点与表演诠释, 探究其作品的创作特点与作曲技法。

埃里克·惠特克的合唱作品将 20 世纪现代作曲技法与西方古典体系的作曲技术相结合, 复杂和弦较多, 和声音响色彩对比明显。通过对作品二度创作的研究, 可以为国内外合唱团的表演提供参考, 从而在实践排练中, 使他们能够更好的理解和诠释作品, 准确的把握作品风格特征, 推动我国合唱的发展。另外在新作品的创作中也有着极其重要的意义。

合唱要想走向世界舞台不能仅仅是遵循传统, 它还需要在音响上有突破、有创新, 在选材上有新意、有思想。惠特克的作品就有着“返璞归真”的特点, 但他的“真”是具有时代新意的, 这对于我们的合唱改编如何能体现民族性、时代性和全球性有着极大的帮助, 所以研究惠特克的创作思想、技术理论在我们的歌曲创作中、民歌的改编中都有比较突出的借鉴作用。

参考文献:

- [1]【美】霍默·乌尔里奇.西方合唱音乐概论[M].周小静、周立潭译, 中央音乐学院出版社, 2008.
- [2]【美】库斯特卡.20 世纪音乐的素材与技法[M].宋瑾译, 人民音乐出版社, 2002.
- [3]【美】文森特·佩尔西凯蒂.二十一世纪和声[M].刘烈武译, 人民音乐出版社, 1989.

基金项目:安徽省省级人文社科重点项目 SK2018A1110 埃里克·惠特克的合唱创作思想与实践价值研究;

安徽省教育厅质量工程教学团队项目“作曲教学团队”(编号: 2018tjtd301)

作者简介:夏傲(1987.10), 男, 回, 安徽合肥人, 安徽师范大学音乐学院 10 级硕士研究生, 安徽艺术学院讲师, 主要研究方向为合唱指挥。