

歌曲《永恒的爱恋》的艺术处理

袁勤

(云南师范大学 云南省昆明市 650500)

摘要:《永恒的爱恋》是由著名作曲家孟卫东和词人薛锡祥共同创作的一首艺术歌曲,将西方音乐技法与中国本土音乐结合在一起,汇集精髓创作而成。笔者在知网上查阅该作品文献,文献数目为零,在维普网上查阅,仅有一篇关于该作品的和声分析,故笔者认为研究该歌曲的艺术特征以及演唱分析是有价值的。

关键词:孟卫东;《永恒的爱恋》;艺术特征;演唱分析;中国

一、歌曲《永恒的爱恋》的相关概述

《永恒的爱恋》是一首女高音独唱作品,由孟卫东先生作曲、薛锡祥先生填词,是一首爱国性体裁的艺术歌曲。由歌唱家李双松演唱的《永恒的爱恋》收录在同名专辑《永恒的爱恋》中,专辑由唱片公司北京中唱时代音像出版社有限公司发行,发行时间为2009年,专辑收录了8首歌曲。

(一) 曲作者——孟卫东

孟卫东,1955年生于北京,毕业于中央音乐学院作曲系。现任中国铁路文工团副总团长,第八届中国音乐家协会副主席、创作委员会主任,享受国家政府津贴,国家一级作曲。他创作歌曲400余首,管弦乐作品和合唱作品100余首,其中《同一首歌》、《今夜无眠》、《中国进行曲》、《新闻联播》片头曲等影响深远。歌曲《永恒的爱恋》收录在上海音乐出版社2013年10月出版的《孟卫东创作歌曲精选》中。

(二) 词作者——薛锡祥

薛锡祥,军人、诗人、词人。中国作家协会会员,上海作家协会会员,中国音乐家协会会员。他曾为四十余部电影、电视剧创作主题歌词。在全国、全军获奖诗词作品有300余首。2001至2007年由上海电视台、东方电视台等单位先后为他联合举办了《军旗下的敬礼》、《永恒的爱恋》、《军魂》、《云间诗韵》等作品朗诵演唱会。

二、歌曲《永恒的爱恋》艺术特征

(一) 歌词

这首艺术歌曲的名字叫做永恒的爱恋,永恒的爱恋是佛肚海棠的花语,象征爱情的美好与永恒。笔者将从佛肚海棠入手来分析曲名的由来。佛肚海棠也被称为佛肚树,是一种沙生植物,养殖简单,以旱养为主,冬季会休眠,叶子会掉光,但是红色花朵四季开放,树干会储存水和养分,所以树干是肥肥圆圆的,这就是被称为“佛肚”的原因所在。该艺术作品是一首红歌,佛肚海棠是一种红色的花,鲜艳美丽,象征了我们的祖国,该花四季开放,象征了我们祖国繁荣昌盛,永世太平,即使遇到困难与阻碍,也会通过全国人民的共同努力,共渡难关,同甘共苦,共创美好未来。因此笔者认为佛肚海棠的花语不仅仅是爱情永恒的象征,更是我们对祖国繁荣昌盛的信心与向往,所以作者用“永恒的爱恋”来表达对祖国的热爱之情。

歌词采用了拟物和拟人的修辞手法。歌词第一段的第一句“我是一枚太阳,挂在你的胸前”,把“我”比作“太阳”,把“你”比作“祖国”,即便“我”闪闪发光,走到哪里,“我”永远是中国人,祖国永远是“我”的母亲。第二句“我是一朵小花,开在你的身边”,把“我”比作“小花”,“我”永远是祖国的花朵,要祖国的滋润才能茁壮成长。第一句和第二句采用了对比的手法,一个是“太阳”,一个是“小花”,大物质与小物质进行对比,表达出了无论我们中华

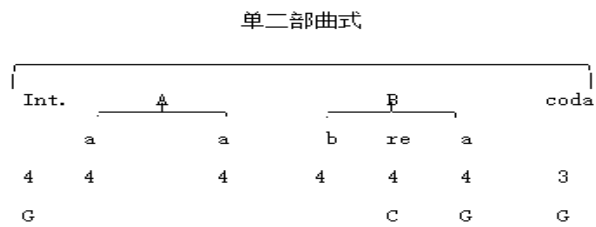
儿女成就大小如何,祖国永远是我们最坚强的后盾。第三句“我是渔歌,我是牧笛,唱的你月儿圆”,把“我”比作“渔歌”、“牧笛”,优美的声音一直持续着,到月儿都圆了都舍不得停下来。第四句“祖国啊祖国,你是我生命的春天”,把祖国比作“春天”,春天象征万物复苏,滋养万物,可见对祖国的依赖与赞颂。歌词第一段的“我”还是一个正在成长的少年形象,“太阳”挂在胸前还未冉冉升起,“小花”开在身旁并未绽放,为第二段埋下伏笔。

第二段歌词第一句“我是一缕春风,亲吻你的笑脸”,把“我”比作“春风”,有一天“我”长大了,那时就是我报答祖国的时刻,为祖国的建设发展进出绵薄之力。第二句“我是一抹红霞,披在你的双肩”,把“我”比作“红霞”,这时的“我”已能独当一面,为祖国争光。第三句“我是快乐,我是幸福,唱的你天地欢”,此时的“我”快乐、幸福,“我”的祖国也越发光彩照人。第四句“祖国啊祖国,你是我永恒的爱恋”,点明主题,歌颂祖国,表达对祖国的热爱之情。因此歌词的第二段的“我”已是祖国优秀青年,不再是需要保护的小花,而是可以化成春风来安慰祖国,拿出卓越成就为祖国添彩。

两段歌词是一种递进的关系,人物形象也发生了改变,从少年形象到青年形象,在不同的年龄段,表达对祖国热爱之情。

(二) 曲式结构分析

该歌曲的曲式结构为G大调的单二部曲式结构,曲式结构图如下:

该歌曲的速度为慢板,拍号为4/4拍。

图一: 动机 1

图二: 动机 2

歌曲的1-4小节为引子部分,钢琴伴奏高音声部第一小节从主和弦开始,二八节奏型整体下行至二分音符主和弦,采用逆分型组合节奏型,这是该曲的音乐动机1;第2小节就是由动机1下行五度发展而来;第3小节节奏型由动机1的节奏型发展而来,从G大调降六级音开始整体下行至主音后整体上行至属音;第5小节二分音符属和弦半终止引子部分。钢琴伴奏低音声部第1小节采用八分

音符等分节奏型,主和弦线上行分解后下行分解,形成先上行后下行波浪式结构,这是该曲的音乐动机2。引子部分低音声部的2-4小节都是由动机2发展而来,在第4小节G大调属七和弦半终止引子部分。

歌曲的5-12小节为A乐段。A乐段是由两个同头异尾的平行乐句组成。旋律声部以及钢琴伴奏高声部都是由动机1发展而来,旋律声部与伴奏高音声部交错进行,钢琴伴奏低音声部由动机2发展而来,在第12小节G大调主和弦全终止A乐段。

歌曲的13-24小节为B乐段。B乐段是由对比中句、连接乐句和再现乐句组成。对比中句13-16小节,旋律声部13小节从G大调三级音开始上行逆分节奏型模进至属音,14小节从G大调降三级音开始上行逆分节奏型模进至属音,第15小节围绕属音环绕,16小节属音半终止,钢琴伴奏高音声部13小节由动机1的二八节奏型转化为两拍附点节奏型,14小节在第13小节的基础上降半音,第15小节围绕G大调主音环绕,第16小节属音半终止,钢琴伴奏低音声部由动机2发展而来,加入了三连音,这是与之前乐段不同的地方。连接乐句为17-20小节,该乐句为假再现,从G大调转到C大调又转回C大调,旋律声部17-18小节为C大调,19-20小节转回G大调属和弦作属准备,钢琴伴奏高声部直接在C大调再现后转回G大调,钢琴伴奏低音声部采用二八节奏型和三连音结合的形式,起到承上启下的作用。21-24小节为再现句,全终止与第24小节。

第25-27小节为补充部分,起到加强终止感。

笔者认为这个乐曲采用了中西结合的作曲技法,运用了中国创作的起承转合技法又运用了西方假再现的作曲技法,使乐曲既保留了中国色彩又有西方特点。

三、歌曲《永恒的爱恋》演唱方法分析

首先,无论演唱什么样的作品,学会正确呼吸是重中之重,没有正确的呼吸,演唱一首歌是非常困难的,所以要找一找打哈欠的感觉,学会呼吸音质才会更加统一。呼吸方法多样,如胸式呼吸法、腹式呼吸法、胸腹式联合呼吸法、丹田式呼吸法,现采用胸腹式联合呼吸法和丹田式呼吸法较多。其次,这是一首歌颂祖国的红歌,适合用美声来演唱,声音更加浑厚,突出气势。最后,全曲最高音为小字二组g,所以适合女高音来演唱。

(一)演唱情感分析

由于两段歌词展现出不同时期对祖国的热爱之情,所以演唱的情感也会有所不同。

第一层次——少年时期,少年是祖国的花朵,是祖国未来的希望,此时此刻祖国在滋养我养育我,我努力成长,期望成为国家栋梁之材。在这样的背景之下,演唱第一段时是活泼的、喜悦的、自豪的,祖国使孕育我们的母亲。

“你是我生命的春天”后接第二段中间有一小段过门,此时的情绪不能掉下去,沉浸在祖国的温暖的怀抱中,双手可以随着音乐的律动与起伏缓缓打开,直至与肩同宽,眼神充满着依赖,并看向远方,常言道“眼睛是心灵的窗户”,它可以表达各种视神经信号,既神秘又细腻,第二段开始前再缓缓把双手放下,这既丰富了舞台的表现力又不至于显得过门太生硬。

第二层次——青年时期,此刻我已成年,我长大了,我感恩孕育我的母亲,我亲吻她,爱护她,回馈她,在她的臂膀之下,我幸福我快乐,更加展现出我对祖国的热爱之情,此时的热爱程度比之前更甚,所以在演唱中,第二段的情感比第一段更加浓厚,是一种递进关系,对祖国的爱只会增加不会减少。

(二)演唱难点分析及解决

笔者在演唱过程中,发现在“我是一枚”与“太阳”之间会出

现拖拍子的现象,以至于不能和伴奏合上,所以要注意节拍长短,把气吸好。“挂在你的胸前”的“挂”由于与前面音程跨越了六度,所以唱的时候不能喊出来,要通过气轻轻的叹出来。

“开在你的身边”与“披在你的双肩”音高相同,“开”和“披”的唱法也是这首歌曲的一大难点,由于音比较高,“开”字是开口音相对比“披”这个闭口音更好发音,但是无论是开口音还是闭口音,我们发声的位置不会改变,要把气吸好,在唱之前就要做好准备,要集中音色,不能喊,不能夹着唱,腔体要给足空间高音才能上去。

“唱的你月儿圆”与“唱的你天地欢”是该曲的第二大难点,也是最难的地方,这一句的强弱变化是强弱次强弱,而这一句恰恰是这个乐曲的高音部分,控制声音音量技巧上也是有难度的,再加上歌词是“月儿圆”,晚上是宁静的不能很吵闹,所以唱这一句就得收着这一点唱,但并不意味着声音发虚,声音依旧在腔体,气息推动着声音的强弱变化。“天地欢”可以唱的激动一点。

演唱中国艺术歌曲最常见的难点就是咬字和吐字,这是唱歌语言部分的基本功,所以非常重要。字分为头、腹、尾三部分。如“唱的你月儿圆”中的“圆”的字头是复韵母的韵头介母“y”,字头主要要求清晰度,出声后时值不宜拖长,它的字腹是a,字腹主要要求声音圆润饱满,宜拖腔和甩腔,它的字尾是n,n为前鼻韵,字尾讲求归韵,唱“圆”字时不可以嘴扁平的念出来,嘴巴应该像手指画一个圆圈一样发“圆”字,所以唱“圆”字要有出声、引长、收声、归韵这一过程。除“圆”字以外,还需注意咬字和吐字的有“前”、“脸”等,每个字都应该精雕细琢。

还要注意防止气息僵化,气息僵化会导致情感无法表达出来,所以要积极使用“横膈膜”歌唱,每次吸气不需要太多,七八成就好,要有意识的打开胸廓,让胸肋保持住吸气的状态,寻求横膈膜弹跳的感觉,可以用咳嗽去体会,多用流动性强的音阶练习及活泼的唱段。值得注意的是,唱歌的时候将气息流动起来并不意味着声音颤抖,不能为了流动而流动,所以首先就要稳住喉头,以此为目的使各器官协调归位、稳定,用深呼吸控制作直声练习,用少于每秒周率颤动5回的声音去克服颤抖,有意识的控制中枢神经对各有关肌肉的神经刺激,最后做喊声练习,适当注意强弱控制。

我们在演唱任何一首歌曲,起音非常重要,这是大家欣赏我们演唱的第一印象,所以在演唱第一句时,一定要把气吸好,把声音立起来,找好鼻腔共鸣的感觉。同时也需良好的唱歌乐感——音准和节奏,这是歌者必备的素养,同时还必须有较强的语言表达能力和字声结合的技巧。

其次,唱歌的时候仪态是非常重要的。发声时头习惯性的偏向一方或过度仰头或过度低头,非常容易造成歪侧声带受损,发生单侧声带炎,所以要重视正位;歌唱时下巴要杜绝前突现象,要学会放松,这样才能有良好的共鸣腔体;全身肌肉也应该放松,下部两腿稳稳站立,稳如磐石,以便于唱歌吸气。

再次,我们要把自己带入到歌曲当中去,我就是创作者,想他思想,爱他所爱,这个作品表达对祖哥的赞美与热爱,我们的演唱就要表现出来;再次,我们在演唱《永恒的爱恋》这个作品的时候可以肢体的表演来带动着歌唱,肢体动作的加入会使得演唱更加生动。

最后,需要注意的是,要注意把握分寸,过多的肢体动作不仅不会带来良好舞台效果,反而会会影响唱歌,所以要注意分配,协调统一。

作者简介:袁勤(1999.1-),女,汉族,湖北武汉人,云南师范大学音乐舞蹈学院,22级在读研究生,硕士学位,专业:音乐,研究方向:声乐。