

托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》作品分析及演唱技巧

阮鸿达

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830049)

摘要：“弗朗切斯科·保罗·托斯蒂是十九世纪下半叶意大利的浪漫主义的作曲家和声乐教育家，创造了三百多首艺术歌曲，其中主要意大利语和英语为主，托斯蒂的艺术歌曲在后世得到广泛的传播学习以及演唱。在学习期间学习了许多意大利声乐作品，托斯蒂的《我不再爱你》这首作品让人感触至深，这首作品以优美的旋律和丰富的感情让人内心一次次被触动，当然在托斯蒂的这首《我不再爱你》当中，也学习到了许多的演唱技巧。本文通过托斯蒂的《我不再爱你》这首作品的作品分析以及对演唱技巧的分析，对托斯蒂的艺术歌曲的特点进行研究并且对这首歌曲的诠释以及对这首作品演唱技巧的深入研究。能够使在之后对艺术歌曲的演绎和研究上得到更好的发挥。

关键词：托斯蒂；艺术歌曲；我不再爱你；作品分析；演唱技巧

Abstract: "Francesco Paul Tosti was an Italian romantic composer and vocal educator in the second half of the nineteenth century. He created more than three hundred art songs, mainly in Italian and English. Tosti's art songs have been widely spread, studied and sung in later generations. During the study period, I learned many Italian vocal music works, such as I Don't Love You Anymore by Tosti, which was deeply touched by its beautiful melody and rich emotions. Of course, I also learned many singing skills in this song by Tosti. Through the analysis of Tosti's "I Don't Love You Anymore" and the analysis of singing skills, this paper studies the characteristics of Tosti's art songs and the interpretation of this song as well as the in-depth study of the singing skills of this work. It can make better play in the interpretation and research of art songs.

Key words: Tosti art song I no longer love you work analysis singing skills

弗朗切斯科·保罗·托斯蒂(Francesco Paolo Tosti,)1846—1916 出生于意大利的奥托纳(Ortona),十九世纪浪漫主义下半叶的作曲家、声乐教育家,托斯蒂创造了三百多首艺术歌曲,其中大部分为意大利语和英语,至今都还在传唱学习他艺术歌曲,托斯蒂从小喜欢音乐,12岁开始学习小提琴,而后学和声作曲,20岁毕业,在意大利期间已经创作了很多著名的大家熟知的很多艺术歌曲,之后又去英国发展,在开个人音乐会的时候受到了英女王的欣赏,英女王邀请他到英国任教,之后他居住在英国,享有极高的名誉。托斯蒂可以说是音乐奇才,他的作品大多是以爱情为主题进行创作,多处采用诗歌为词自己编写曲式,托斯蒂的艺术歌曲旋律舒畅优美,往往是以情动人,不用过多的肢体语言来表达,这是一种让人发自内心的感悟。

一、托斯蒂艺术歌曲

(一)托斯蒂的简介

弗朗切斯科·保罗·托斯蒂(Francesco Paolo Tosti,1846-1916)出生于意大利的奥托纳(Ortona),作曲家、声乐教育家,在浪漫主义时期,托斯蒂一生创作了近400首的艺术歌曲,大部分以意大利和英语为主。托斯蒂的一生分为两个阶段,第一阶段在意大利,第二阶段在英国。

1875年托斯蒂到英国开了他的独唱音乐会,也是托斯蒂一生的一个转折点,他影响了英国整个的音乐发展,1880年托斯蒂受英国女王的邀请前往伦敦任皇家家族的声乐教师,并居住在英国,非常多的英语沙龙歌曲都是他在英国创作出来的,1894年任教于英国皇家音乐学院的声乐教授,托斯蒂在英国的声誉很快得到提高,得到英国女王的赞赏,获得女王颁发的爵士称号(爱德华七世国王骑士),在1906年他拿到了英国国籍,成为英国公民。在英国期间他创作了70多首英文作品,他的浪漫式创作,优美的音乐线条,内心情感的抒发,使他的创作的作品具有极高的表现能力,虽然没有过多的背景,但是他歌曲的情感以至于打动所有的听众。托斯蒂的后半生一直生活在伦敦,直到1912年他才回到意大利罗马,1916年病逝于罗马。

(二)托斯蒂艺术歌曲的创作特征 19世纪浪漫主义艺术歌曲以及音乐会形式表演的兴起,欧洲进入了浪漫主义文艺思潮,托斯蒂的艺术创作受到了当时思潮的影响,作曲家用自己的创作来表达自己的感情,托斯蒂的作品看似非常简单,但是他的创作手法非常复杂,节奏多变具有律动性,歌曲普遍口语化。托斯蒂的作品主要以艺术歌曲为主,大部分作品都是带着浓厚的意大利民族风格和浪漫曲的形式,托斯蒂擅长运用抒情浪漫的题材进行创作,托斯蒂的歌曲具有抒情性,音乐优美动听,又显得自然朴实,情感细腻,即便是歌曲没有过多的加花但托斯蒂的作品在音乐中所表达的情

感足以打动人心。

二、托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》作品分析

(一)艺术歌曲《我不再爱你》艺术背景

《我不再爱你》(Non T'amo piu)这首作品是一首极为浪漫的那不勒斯风格的艺术歌曲,这首歌曲是当时托斯蒂在那不勒斯皇家音乐学院任教的时候过于劳累生病而后康复所创作的,歌词是著名诗人卡尔梅洛·恩里科所写的爱情诗歌,虽说是浪漫,但是歌曲中却无时无刻强调悲伤,可能当时在病床上使得托斯蒂有感而出,在康复后创作了这首作品,当时生病的时候女友却没有能够给自己得到温暖和安慰,自己心灰意冷,该作品将旋律和歌词完美的融合在一起,虽然他没有过多的升华,但是从歌词中“你还记得我们相遇的那天”、“你不再记得”、“你不在怀念”、“你不再……”等等,歌词虽然没有大幅度的跨越,基本在自然声区,但是当这旋律加上这伤感的歌词,得到了演唱者和听众的喜爱。

(二)艺术歌曲《我不再爱你》作品音乐分析

《我不再爱你》为再现单三部曲式的小调作品,在遵循诗歌本身的特性来进行曲式结构的编排,运用了最典型的二段体结构,这首作品运用了关系大小调的转调,整首曲子4/4拍子结构

首先是2个小节的引子钢琴引入为e小调,之后在第三节开始进入A段,A段为平行乐段,分为a、a为4+4,前四小节的a句停留在属音上,所以为D和弦为半终止,后四小节的a句最后回到主音上以全终止结尾。之后进入B乐段,b在a的前提下进行展开,b1为四个小节以T结束,而后进入属准备的4小节。C乐段从e小调转为D大调,推动了整个音乐进入了一个升华高潮阶段,C乐段分为c、c为4+8,它推动了整个曲子的情绪表现。之后反复到A乐段,再现前三个乐段,为A、B、C、A、B、C、coda。在最后的coda中为4小节,钢琴落在《我不再爱你》以浪漫爱情诗歌为词的悲伤歌曲,全曲没有过多的跨度,主要以自然音乐为自然声区,以4/4拍展开,引子以钢琴声开始,之后演唱者以弱起的方式进入,首句的音域最大跨度度为4度;Ricordi ancora il di che cincon trammo”“Le tue promesse le ricordi ancor”开头第一句就写出整部作品的心情,没有过多的加花,但优美的旋律线条令人沉醉,开头的A段都是以弱起再回到弱结束,并不需要多大的音量和情绪来表达自己的心情,由回忆开始这故事的发展

歌曲在23小节由小调开始转成大调。旋律主要采用三连音的节奏形式,把整部歌曲的情绪推到最高点“Or la mia fede il desiderio immenso”“il mio sognoda mor non sei piu tu”歌曲的速度由慢到快,由弱到强,声音的情绪变化,连贯性的处理,在这段中完全的爆发出来但是又需要游刃有余的控制,提高演唱情绪,主人公的伤

(下转第297页)

浅析校园整体景观规划设计的现实意义

好的校园环境对个人的健康发展具有重要意义,在当前人们日益增长的美好生活需要,促使经济社会朝着高质量发展,物质生活的优越已经不能满足人们的需要,精神方面的丰富成为越来越多国人的需求,人们渴望拥有更好的生活环境,而景观是环境中的重要组成部分,承载着环境“给予”的重任,学生能安心下来学习也有景观的影响,学校的景观布置和所展现的效果会更好的为学生们营造学习的氛围。

1. 景观功能——区域规划设计

校园景观功能区域规划且使各功能区域之间相互交融、渗透,就必须运用“以人为本”的理念,说到底就是要使设计人性化,要求在景观规划设计中,从学生是使用主体的角度出发,考虑到景观空间内外部设置情况,考虑到学生在这样的景观环境里的种种心理特点、行为模式或习惯等。在具有交互功能的景观里,要规划设计开敞、封闭、半封闭空间,以此满足不同需求的人群使用;在具有美学功能的景观设计中,不能一味突出观赏,应当适当融合其他功能,如果一个景观功能过于单一,那么景观的使用率可能受到负面影响。美化环境,改善人类生存空间的质量,创造人与自然、人与人之间的和谐是景观设计的最终目的也是最重要的作用,因此,校园景观规划设计要始终贯彻“以人为本”的理念。

2. 文化价值——学校特色融入

在规划中传承大学文化、地域特色反映各自学校人文精神和特色的景观环境。比如,以建筑为特色的高校,在校园特色不足的情况下,可以通过规划建设特色建筑,建设长廊可以使教学空间等功能分区结合一体,建设桥梁可以使学校空间更加立体化,规划设计之下的既有建筑景观带来的教育意义,也能方便学生们的生活与学

习;在拥有悠久建校历史的高校里,通过建筑景观的端庄、古典、方正、严谨的形态特征,让学生感悟历史,感受时代的风尘。每一个高校都有属于自己的独特文化价值,是长久以来人文与自然所诞生的故事,但是它摸不着,看不到,只有用心去感受、去切实体会才能收获。景观应该是一个学校文化价值的具体表现,它将承载着校园独特的魅力,用“看得见,摸得着”的形式,展现在学生面前。

3. 生态环境——突出可持续发展

校园景观规划设计中应结合自然和充分利用自然条件,保护和构建校园的生态系统并充分考虑到未来的发展,使景观规划结构多样、协调、富有弹性,适应未来变化,满足可持续发展。人与自然是和谐共处是长久以来面对的难题,这个问题从根本上解决还需树立正确的观念。大学生是社会进步发展的中坚力量,是生力军,而高校承载着把好最后一关的重任——教育学生树立正确的思想观念。在高校景观规划设计中应该把新发展理念深化融入,以景观环境潜移默化的作用,从而让学生将保护生态环境的理念入脑、入心、入行,从而为中国的高质量发展输送高质量人才。

想要发挥校园整体景观规划设计在校园中的作用,这需要在设计中,使校园景观功能区域规划合理,且使各功能区域之间相互交融、渗透,贯彻实现“以人为本”的理念;同时,在规划中传承大学文化、地域特色等内涵,反映各自学校人文精神和特色的景观环境;校园景观规划设计中应结合自然和充分利用自然条件,保护和构建校园的生态系统并充分考虑到未来的发展,使景观规划结构多样、协调、富有弹性,适应未来变化,满足可持续发展。通过良好的校园景观,打造新型绿色和谐校园环境,净化学生心灵,在潜移默化中使学生获得教育。

(上接第 296 页)

痛越来越沉重,非常的悲伤的沉痛的想忘记旧情不在爱她(见谱例 2)在再次升华之后,在 28 小节开始慢慢缓下,最终以两句“Non t' amo piu”“我不再爱你”结束

再次进入反复,再次出现 A 段,主人公依旧在回忆,回忆当时的情景,依然思念着,但是在第 55 小节的时候从 e 小调转为 D 大调,再次进入一次升华,

这次主人公已经释然,不再去压抑自己,不再对旧情留有任何的展望,再次由三连的节奏性加快了歌曲的速度,最后抒发自己的情感“我不再爱你”。这首作品的情绪过于纠结,一开始是一种期望,后面又是一种绝望,再到一种解脱,演唱者想要很好的去诠释这个故事,需要很好的把握歌词和旋律的结合,虽然没有大幅度的高音,但这首歌曲并不好驾驭,尤其是情绪的处理和弱起,没有完全的爆发自己又要让自己的情绪得到升华,所以想要唱好这首作品并不容易。

三、托斯蒂艺术歌曲《我不再爱你》演唱技巧

这首歌曲在演唱的时候至关重要的地方就是整个歌曲大部分都是弱声区,其实在声乐歌唱中并不是在高声区的气息给的越多力量就给的越多,反而在弱唱的时候对气息的把握程度更加讲究,而且给的力量会更多,而且这首作品中很多音程关系都是上行或者下行这样级进的同时,需要进行强弱处理,这样增加了演唱的难度,我在学习这首作品的时候其实听了 Luciano Pavarotti 演唱的时候我觉得这首特别简单但是当自己在学习这首作品的时候其实非常难 Luciano Pavarotti 在演唱这首作品的时候多处在使用弱唱,比如 53 小节处声音是微弱的,但是位置震动气息全部都还在状态上,而且弱而不虚,当我自己演唱的时候,我并不能达到这种效果,因为我在尝试着用弱唱去处理的时候声音已经没有了,而且气息支撑不住,不够连贯,线条拉不长,所以我在处理这首作品的时候弱

候基本都显得比较虚,因为这首作品虽然不是什么大作品,但是它对气息要求的控制能力非常大,这首作品我觉得无意就是在炼器希望,在弱唱的时候的把握程度更大,当然在学习的时候,并不需要一开始就会弱唱,我认为弱唱是声乐歌唱中的超高技术,想要达到这种效果就需要不断地不断地练习去磨合磨练,一开始可以用正常的音量去唱,然后慢慢往里缩,在唱歌的状态下,整个管道达成一致通透,在正常的歌唱状态下控制好气息,横膈膜两肋扩张,腰部腹部要有支撑,然后喉头放松,我觉得气息可以多往上走,然后声音往弱的地方发,感觉自己的声音像在飘一样,这个训练的过程非常痛苦,不是很容易就能够学会的,然而我只是大概知道应该如何去学习,自己却不能很好的去运用,还的加以学习和练习。

结语

艺术歌曲的学习可以说是声乐学习的基础,但是唱好艺术歌曲并没有那么容易,作为学者我们应该试着多去接触一些外国作品,去深入研究探讨外国作品的演唱以及作品分析,因为外文的咬字和我们的母语还是存在着很大的差异的。托斯蒂的艺术作品之所以流传志远,是因为不管是从作品的风格、技巧,还是曲调,或者是朗朗上口的歌词,这些都是让托斯蒂的作品流传志远的亮点。学习托斯蒂的艺术歌曲《我不再爱你》使之在学习上得到了新的认识,在这次研究过程中,对托斯蒂有了新的了解与认识,当然多托斯蒂的资料查阅有限,因为各类文献中很少有出现他的资料,艺术歌曲颇为经典,通过这次学习,相信大家在学习托斯蒂的作品当中能够更好的去理解作者的想法和这首作品要表达的意义。

参考文献:

- 【1】胡庆生·《意大利古典艺术歌曲声乐教程》【M】北京·北京人民音乐出版社·2007
【2】马广雪·《托斯蒂艺术歌曲演唱探析》·【M】·大众文艺 2012.3