

女声合唱《阿尤拉与苏丽娅》作品分析及排练要求

刘凤祥

(内蒙古师范大学音乐学院 内蒙古呼和浩特市 010022)

摘要:《阿尤拉与苏丽娅》是一首女声合唱作品,这首作品旋律特征明显,欢快活泼,本文将从曲式结构、作品分析以及如何进行排练等方面进行研究。

关键词:曲式结构;作品分析;排练

Female voice chorus "Ayula and Surya" work analysis and rehearsal requirements

Abstract:"Ayula and Surya" is a female chorus work. This work is cheerful and lively. This paper will study the song structure, work analysis and how to rehearse.

Key words: Song type structure; work analysis; rehearsal

合唱根据音色可分为同声合唱和混声合唱两种,同声合唱依据音质的不同可分为童声合唱、男声合唱和女声合唱三种。女声合唱作为合唱的种类之一,同样可以体现各声部的融合性及合唱的魅力。作曲家刘庆欣创作了十余首合唱作品,《阿尤拉与苏丽娅》作为其中之一,向我们展现出来的是女声合唱独有的特性。

一、曲式结构分析

《阿尤拉与苏丽娅》是一首由刘庆欣作曲,克明作词的女声合唱,一共分为三个声部:女高音一声部、女高音二声部和女中音声部。这首作品为 2/4 拍,速度为行板,情绪为欢快、诙谐地,全曲一共 72 小节,单二部曲式,共分为五个部分:第一部分前奏;第二部分 A;第三部分 B;第四部分 B';第五部分尾声。整体的曲式结构如表 1 所示:

表 1 《阿尤拉与苏丽娅》整曲结构图示

一级曲式结构	前奏	A	B	B'	Coda
乐句		a+b+连接	c+d+扩充	e'+c'+连接+c'+c'	
小节数	4	4+4+3	4+5+13	4+4+3+4+5	15
调性	C 徵				

二、作品分析

1-4 小节是作品的前奏,合唱各声部休止四小节,手风琴进行演奏。手风琴进行独奏,把听众带入到了一种愉悦的氛围中,节奏型较为复杂,但是使这首作品的表现力更加丰富,不仅如此,还为合唱团三个声部的出现起到了很好的引领作用。

5-15 小节是作品的 A 乐段,乐句划分为 a+b+连接,小节数为 4+4+3。女高音二声部休止一拍,女高音一声部与女中音声部同时进行演唱,两个声部以纯四度音程关系为主进行呼应,特征性节奏为小切分,从第 6 小节的后半拍,女高音二声部进入,作伴奏声部,运用了和其他两个声部不同的节奏型,使音乐跳动了起来。最后三小节的作用是连接下一个乐段。在这个乐段中,伴随着女高音一声部和女中音声部演唱歌词“有位那青年阿尤拉,样子那长得潇洒,他的那脸庞真英俊那,他的那眼睛会说话,阿尤拉”的出现,一位

英俊的青年仿佛浮现在了我们的眼前。女高二声部巧妙地对答,运用四分休止符、八分休止符、两个十六分音符、八分音符、八分休止符的节奏型,与其他两个声部相呼应,使这首作品听起来更加地诙谐。手风琴伴奏轻快活泼,使旋律特征更加明显,各个声部的旋律线条更加清晰。在三小节的连接中,女中音声部 C 音、E 音,女高音二声部 G 音构成了传统的三度叠置和弦。如谱例 1 所示:

谱例 1

16-37 小节是作品的 B 乐段,乐句划分为 c+d+扩充,小节数为 4+5+13。从 16-24 小节,三个声部都在演唱新的材料 c 与 d, 25 小节为扩充部分,此时女中音声部休止一小节, 26-30 小节,旋律交给了女中音声部,紧接着 31-37 小节,三个声部合起来进行演唱,随即进入 B 乐段的再现部分。在这个乐段中,三个声部运用了一样的节奏型:四个十六分音符、小切分、后十六、四分音符、附点三十二分音符、八分音符、八分休止符、两个八分音符、二分音符等。并且在乐句 c 和 d 中,女高音声部和女高音二声部的旋律是一样的,演唱时加厚了音响效果,而女中音则分为了两个声部,以同度、三度、四度音程关系进行叠置,营造出一种厚重的音响效果,就像歌词中所描述的一样,“有位姑娘苏丽娅,苏丽娅,悄悄爱上阿尤拉,阿尤拉,傍晚来到了小河边,心里那害羞,又害怕”,运用中低音,凸显出苏丽娅的害羞的样子。在扩充材料中,女中音声部先休止一小节,其他两个声部进入之后,女中音声部开始演唱旋律,而此时的女高音声部和女高音二声部长音持续来衬托主旋律,最后一句歌词“苏丽娅,眼里只有阿尤拉”,突出了苏丽娅对阿尤拉的爱慕之情。

38-57 小节是作品的 B' 乐段,这个乐段用 B 乐段的 c 材料不断再现主题,加深了听众的印象,加强了主题的形象,使作品更加

生动,赋有活力,感情色彩更加浓厚。歌词“河边的杜鹃咕咕唱,树上鸟儿叫喳喳,叫喳喳,姑娘走到他身旁,要把爱情献给他,献给他”中,借景抒情,c材料变化再现,演唱的音高越来越高,升华了主题。

58-72小节是作品的尾声,女中音声部、女高音二声部与女高音一声部先后运用降III级和弦音,之后整体回到主和弦,再到VII级,最后回到I级,这样奇妙的变化给人以不一样的听觉效果,扣人心弦。不同和弦的使用使音乐的色彩更加多样,让人不禁沉醉其中。三个声部同步演唱歌词“阿尤拉,苏丽娅,阿尤拉,苏丽娅,献给他”,最后得以结束,使全曲回到了主和弦,手风琴伴奏再次陪衬了三个声部。

三、排练要求

(一)声音的基础训练

合唱不同于独唱,合唱是一门多声部艺术。它不仅要求一个人的声音,而且要求多个人声音的统一和融合。合唱要求合唱队员的声音“轻而不虚,高而不炸”,也就是说合唱不需要像独唱一样追求音量有多大,音色有多突出,而是要和合唱团的其他人配合起来,音色要一致,不同的歌曲变换不同的音色。要有很好的气息支撑,气息的练习很重要,在合唱团中,不要大口换气,不能在小节线处换气,要注意声音的连贯和乐句的完整性,要学会循环呼吸。

学习合唱作品不要急于唱歌词,练声曲的选择很重要,每次进行排练作品前,都应该用常用的练声曲练声,也可以使用固定的练声条,笔者在合唱团的学习过程中发现,老师会变换不同的母音进行练声,或者不同的作品运用不同的方法,灵活变通,为作品的有效演唱做一个好的铺垫。

对于气息练习,大家可以试着用“嘶”进行练习,长音嘶、短音嘶、跳音嘶,都可以辅助练习,在练习的时候要注意声音从牙缝中出来,肚子要往里收,气息是可以自然吐出来的,而不是憋着,或者使用其他不当的方法。

对于练声的时候,大家可以试着用“bang”进行练习,采用跳音的方式,跳音的练习可以使合唱队员更容易找到声音的着力点,练声和加歌词可以轮流尝试着做,相信大家可以收获好的效果。

(二)指挥的准备工作

指挥家蓬勃在一次讲座中提到,指挥要学会表现音乐,追随内心的音乐感觉。指挥的时候要体现音乐的自然和合理性,注意眼神,手到眼到,动作恰当、干净。手要有张力,手上动作要慢,带气息,找到音乐中的支点以及乐句中的逻辑重音,调动和释放声音的张力。指挥和合唱团的呼吸、声音保持一致,合唱团气息拉紧,声音也有张力,越是大的音量,手越要靠近身体,打在气上。指挥家郭孟雍在一次讲座中提到,合唱团的各声部之间要互相倾听,每个声部都要进行分组,这样便于练习。合唱团排练的时候,不需要每次都从头像,而是要注意细节,演唱作品的时候,不仅要注意横向

的音响效果,而且要注意纵向音响效果。指挥要选择适合合唱团的歌曲,找到适合合唱团的声音,尝试模仿范例,声音凝聚在一个点上,上台的时候要想着以什么样的方式呈现歌曲,不要忘了合唱是根本。这些都是一名合格的指挥在排练作品前应该考虑到的问题,指挥永远是走在合唱团前面的。

作为一名指挥,在合唱团学习这首作品前,应该仔细地去分析作品,了解作曲家的作曲手法。在这首作品中,前四小节手风琴进行独奏,首先,指挥应该给手风琴伴奏手势,手风琴开始演奏,在第四小节第二拍的时候,指挥要做预示,女高音一声部和女中音声部开始演唱,一小节后,指挥做预示,加速弹,打后半拍,女高二声部进入,指挥要明确左右手分工,可以用左手来指挥女高音一声部和女中音声部,右手指挥女高音二声部。在这首作品中,要注意合唱团的声音是轻快的,尤其是女高音二声部,因为女高音二声部与其他两个声部是呼应式的写法,应注意“轻声高位”,而且在A乐段中,演唱的部分较少,但是起着关键性的作用,声音要有弹性,不能唱得过重。在三个声部同时进入,运用同样地节奏型的时候,女高音一声部的音量不宜过大,三个声部要做到很好地配合。在B乐段的扩充部分中,女高音一声部和女高音二声部唱长音的时候,指挥要提示合唱队员声部要有纯四度叠合的音响效果,在演唱的时候,要注意听女中音声部的旋律。对于作品中有难度的地方,应该首先保证节奏和音准没有问题,再进行反复练习,练习的时候,不要每一次都从作品的开始练到结尾,这样是没有效率的,我们可以试着每次排练都纠正一个小的问题,并及时帮助个别有困难的队员解决问题,慢慢加强大家对作品的熟练程度。指挥要用肢体带动大家的情绪,及时根据作品的力度调整合唱团的状态。指挥是合唱团的核心,好的指挥可以带领合唱团演绎出好的合唱作品。

结语

一首好的合唱作品的诠释需要学习者明白作曲家的作曲意图,也就是我们在学习的过程中,要对作品有一个深入的了解,要仔细分析作品,做好合唱基础训练,循序渐进地去感受作品的内涵与感情色彩。只有用心去做,才会做到合唱声音的融合,音响的平衡,才能演唱好一首合唱作品。

参考文献:

- [1]郝广龙.夏炎彬混声合唱《如果有来生》创作分析与指挥诠释[D].海南大学,2020.
  - [2]丁岩.陈国权合唱改编作品《追寻》的音乐分析与指挥诠释[J].艺术教育,2020(11):218-219.
  - [3]夏波.合唱作品排练的步骤与方法探析[D].辽宁师范大学,2014.
- 刘凤祥(1995.12—),女,汉族,籍贯:山西忻州人,内蒙古师范大学音乐学院,19级在读研究生,硕士学位,专业:音乐与舞蹈学,研究方向:作曲理论与教学