

拿坡里民歌《负心人》的情感分析与演唱处理

胡 炜 熊祖鹏 (通讯作者)

常州大学 江苏常州 213159

摘 要:《负心人》是由意大利作曲者塞尔瓦托·卡尔蒂洛谱曲创作而成的拿坡里民歌,其至今都还广为传唱。在词的创作上,是有著名的作词家塞尔瓦托·卡尔蒂洛创作的,歌曲讲述了一个青年人在追求自己喜欢的女孩,被拒绝后那种伤心、无奈的感情,在当时的社会环境下,作曲家通过对音乐的创作,表达了对社会青年处于当时社会环境中的困境,从而抒发自己内心的真实感情。本文所研究的《负心人》这首歌曲感情真挚,语言流畅,是美声唱法男高音的一首经典作品。本文以研究《负心人》的演唱与研究为切入点,技术方面的突破为主要内容,首先对作者简介进行说明,其次对这首作品的曲式结构进行分析与探索,然后结合作品的曲式结构对这首歌曲进行情感表达的分析,最后研究说明歌曲的演唱需要正确的气息支持。本文研究的重点是在这首歌曲中的演唱技巧,笔者会利用部分片段进行说明。笔者希望通过对《负心人》这首作品的探究,能够帮助自己更好的学习该作品,也希望能够给其他学习《负心人》这首作品的人提供一些参考性意见。

关键词: 拿坡里民歌;《负心人》;艺术歌曲

一、拿坡里民歌《负心人》作者简介与作品介绍

(一) 塞尔瓦托·卡尔蒂洛简介

塞尔瓦托·卡尔蒂洛 (Salvatore Caltillo), 出生于意大利,是近代优秀的作曲家、电影音乐制作人,其出生于1874年,于1947年去世。1903年塞尔瓦托·卡尔蒂洛刚好29岁,在这一年他大学毕业并且移民美国。此后他创作了大量的电影音乐,但最为著名的还是他创作的带有拿坡里风格的歌曲,比如《月亮》、《负心人》等,尤其是《负心人》被大众广为传唱,该歌曲感情真挚,语言流畅,是美声唱法男高音的一首经典作品,并且《负心人》是一首具有意大利地方风格的民间歌曲,从斯苔芳诺到卡雷拉斯到弗洛雷兹、石倚洁等诸多男歌唱家演绎它,《负心人》不仅是声乐歌唱家传唱的曲目,更是意大利音乐理论研究者热衷运用的重要素材。

(二) 利卡尔多·科蒂费洛简介

《负心人》的词是由著名的作词人利卡尔多·科蒂费洛 (Licardo cottignolo) 所创作。利卡尔多·科蒂费洛毕生创作了无数的歌词,许多著名的男高音歌唱家都曾演唱过他的作品,如世界著名三大男高音:意大利男高音鲁契亚诺·帕瓦罗蒂、西班牙男高音普拉西多·多明戈、西班牙男高音何塞·卡雷拉斯。中国三大男高音戴玉强老师,魏松老师,莫

华伦老师。提到《负心人》这首歌,就不得不提及《负心人》的词作者利卡尔多·科蒂费洛与曲作者塞尔瓦托·卡尔蒂洛的关系,利卡尔多·科蒂费洛作为塞尔瓦托·卡尔蒂洛的好友,他们一直在作品方面保持着紧密的搭档关系,比如由塞尔瓦托·卡尔蒂洛作曲的《月亮》、《负心人》等歌曲的歌词都是利卡尔多·科蒂费洛所创作。

(三) 拿坡里民歌《负心人》内容介绍

《负心人》这首作品讲述了一位痴情的男青年,一直喜欢着美丽的姑娘卡特丽,但最终卡特丽背叛了这位男青年,与另一位男人私定终身。这首作品描写的是这位男青年失恋后的痛苦独白。作品从开头的温柔婉转,到之后的急切心情,失去爱人和被爱人背叛后的痛苦和不知所措,到最后内心挣扎、崩溃,最后的高潮部分男青年发出了彻底绝望前的最后一声呐喊,更是把这位男青年绝望的心情表现的淋漓尽致。

三、拿坡里民歌《负心人》的情感分析和演唱处理

(一) 《负心人》的音乐与情感分析

《负心人》是一首单二部曲式结构的歌曲,其曲式结构如下所示。

引子部分:(1-7小节);第一乐段:(8-22小节);第二乐段:(23-30小节);尾声部分:(31-38小节)。

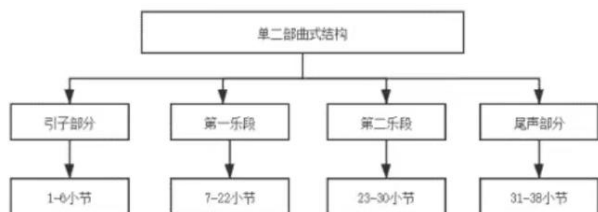

图 1

第一个部分为引子部分，为歌曲的第 1 小节到第 7 小节，通过舒缓的旋律，循序渐进的把听众带进歌曲的情感中。

第二部分是《负心人》的第一个乐段，从歌曲的第 8 小节到歌曲的第 22 小节，歌曲以一种较弱的速度开始，然后旋律保持柔和，再配上歌词将情绪的表达，使得歌曲的旋律线条与唱词更具有一致性，而这也是拿坡里民歌的主要特征之一。

紧接着歌曲开始用柱式和弦伴奏织体，旋律上慢慢由开始的柔和转向急切，配合着唱词表现出痴情男青年对美丽姑娘卡塔丽的爱慕之情，在这样的喜欢中，却得不到美丽姑娘卡塔丽的无奈。

第三部分是《负心人》的第二个乐段，从歌曲的第 23 小节到歌曲的第 30 小节，随着旋律线条向上级进，作者用一个两拍半的小字 2 组的 G 将这首歌的音乐推向了高潮，配合着歌词“啊，负心的人呐！你全忘了往日的情谊，负心的人呐，你把我抛弃！”表达出痴情男青年被自己的爱人抛弃后的痛苦和不知所措。

第四部分是《负心人》的尾声部分，从歌曲的第 31 小节到歌曲的第 38 小节，作者用一个全曲旋律上的最高音小字 2 组的 B 把歌曲引入了最后的高潮部分，进一步表现了痴情男青年被爱人背叛的绝望和崩溃，为这个有缘无分的悲伤爱情故事定下了让人意难平的结局。

（二）《负心人》的演唱处理

1. 语音处理

在拿坡里民歌中，歌曲基本上都用意大利地方语来演唱，而这种语言主要在意大利偏南地区流行，它最初起源于罗马帝国的拉丁语，之后在很长的一段时间内受到西班牙语的影响，最终慢慢独立发展成了今天的意大利地方语。在拿坡里民歌中许多处理都来自语言上的元音或者是辅音、弹舌音等。因此在进行意大利语言歌曲演唱的时候，在语言上一定要做到发音清晰、流畅，并且对于意大利语的发音要正确，绝对不能含糊不清。在一些比较长的单词发音过程中，在最后一个元音的清晰程度的处理上，需要注意和前面的全部元

音的清晰度是一样的，这样的处理方式，给进行意大利语歌曲演唱带来了一定的难度，因此在进行意大利歌曲演唱的时候，需要加强对意大利语的发声练习，从而达到在语言方面把握好意大利艺术歌曲的处理。

（1）双辅音

如意大利语中的双辅音，双辅音就是两个相同的辅音，在意大利语言中，对双辅音的读法上，需要做到在节奏上具有一定的处理，需要形成一个快速的顿挫，不能够出现双辅音与单辅音混淆的情况，这样的语言特点，也是意大利语言独有的发音方式。例如意大利语中，年的单词是 L'anno，在 L'anno 发音的过程中，一定要将它的双辅音发清楚，绝对不能发成 ano，否则它的意思就会跟原意相差甚远。《负心人》中双辅音的处理也尤为重要，如在歌曲《负心人》中，遇见带有双辅音的部分（pecche）不能读成（peche），在音乐的表现上，它在音乐中表现出一个连中有顿，顿中有连的起伏感，而这种独特的起伏感也构成了意大利歌曲特有的韵味，并且大大增强了歌曲的表现力。

图 2

（2）弹舌音

在拿坡里民歌的演唱中，弹舌音是必不可少的，这也是进行完美演唱意大利歌曲不可或缺的一环。在这个世界上有一部分人天生就能发好弹舌音，而另一部分人就需要通过后天的努力学习，来掌握好弹舌音的发声技巧。如在《负心人》选段中，演唱（recore）时需要做到舌头的放松，将舌面轻轻抵住上颚，同时利用呼出的气流冲击舌尖，使其产生振动，从而发出弹舌音。

图 3

2. 声区的统一

在声区上的统一,主要表现在两个方面,一个是在音色的处理上,一个是在音量的处理上。要做到声区的统一,就需要在音色和声音上做到统一。对于拿坡里民歌《负心人》来说,通过声区上的统一,不仅使得整个《负心人》的演唱中形成一个上下统一的声音,也能让歌曲在音域的处理上变得更像一个整体,从而表现音乐的旋律特点。进行《负心人》演唱的时候,在声区上的统一要做到以下几点:

第一,把握好意大利语的发音技巧,意大利语的特点,在前面已经进行了论述,在进行《负心人》演唱的时候,声区上的统一,就必须把握好意大利语的发音技巧。

第二,注意歌曲《负心人》中的高音部分的处理。在歌曲的最后,是经过高音的处理把音乐推向了高潮部分,音在进行歌曲演唱的时候,需要把握好高音的处理使得在声区上形成统一性。

结语

笔者通过查阅资料对该作品的作者背景进行了解,也通过相关音频视频对这首歌曲进行研究学习,体会到了歌唱家如何处理这首作品,再结合笔者本身的学习经验。这首歌曲的重难点便是的演唱技巧,气息的运用要注意很多的问题,笔者认为气息是歌唱的艺术,没有气息就没有歌唱。其次是歌曲中的情感表达,情感是每首歌曲必须需要抒发的,理解歌曲的情感表达是演唱这首作品的必备前提。笔者希望通过自己的研究能够帮助自己更好的学习这首歌曲,同时也希望能够给其他学习这首歌曲的人提供一些参考性意见。

无论任何歌曲,都需要通过演唱来把歌曲传递给听众,一个优秀的声乐演唱者,需要通过娴熟的演唱技术,和情绪处理把作品想要表达的思想感情展现给听众。而在进行《负心人》演唱的过程中,可以做到以下几点:

第一,保持身体肌肉的放松和使用胸腹式联合呼吸法,只有在身体肌肉上得到一定的放松的同时使用胸腹式联合呼吸法,才能够为演唱《负心人》提供一个完美的腔体,在声带上保持完整的声带,从而保证进行歌曲演唱中的呼吸满足演唱的需求。

第二,具有一定的音乐表演基础。《负心人》是一首拿坡里民歌,在进行表演的时候,大量的音程使用、高音部分

的处理等,都需要一定的音乐表演基础为支持,所以在演唱的过程中,需要表演者具有一定的音乐基础,能够明白歌曲中每一个曲谱的含义,充分理解歌曲的音乐特点,才能够完整的进行《负心人》的表演。

第三,加强对艺术歌曲演唱的训练。想要演唱好任何歌曲,都需要一定的技术基础,同时还需要加强对艺术歌曲的表演训练。通过对《负心人》的演唱,可以学习到很多关于拿坡里民歌,意大利艺术歌曲等知识,这些知识在今后学习和演唱拿坡里歌曲中都可以提供一定的帮助作用,因此,加强对艺术歌曲的表演训练,不仅能够更好的促进《负心人》表演学习,对于其他艺术歌曲的演唱也能起到一定的促进作用。

参考文献:

- [1]王文凯.《拿坡里民歌的艺术特色和声乐学习中的作用》[J].山西大学,2020,(06):7-28.
 - [2]何钦亚.《拿坡里民歌特色分析——以尚家骧编译的〈意大利歌曲集〉为例》[J].北方音乐,2016,(06):21-23.
 - [3]于丽红.《论情感与技巧在演唱实践中的完美统一》[J].中国音乐,2009,(01):178-181.
 - [4]吕鹏.《歌唱语言训练初探》[J].福建师范大学,2009,(08):17-44.
 - [5]于亚男.《浅析意大利那波里民歌的音乐特色》[J].《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》,2014,(02):270-272.
 - [6](美)保罗·亨利·朗著《音乐学与音乐表演》[M].马艳艳译,孙红杰校;西南师范大学出版社,2017年.25-33.
 - [7]马嘉晨.《语言与高音技巧是唱好〈负心人〉的重要保障》[J].大众文艺,2019,(06):124.
 - [8]满佳星.《浅析歌曲〈负心人〉的演唱技巧与艺术表现力》[J].齐齐哈尔大学,2018,(06):1-14.
 - [9]林少杰.《美声演唱中技巧和气息的运用对情感表达的影响》[J].音乐时空,2015,(02):132-140.
- 第一作者:胡炜(2000年),男,民族:土家族,籍贯:湖南常德,学历:硕士研究生,单位:常州大学,研究方向:音乐表演;
- 通讯作者:熊祖鹏,男,民族:汉族,籍贯:安徽六安,学历:本科学士,单位:常州大学。