

论白话体诗歌《教我如何不想她》之演唱处理及情感表现

◆喻双江

(湖南师范大学 410000)

摘要:中国诗歌史上,白话体诗歌不仅是近代诗歌发展的必然结果,同时还是外国诗歌催生的直接产物,中国诗歌的近代化过程由它最终完成。白话体诗歌《教我如何不想她》的演唱处理及情感表现需要演唱者根据不同段落所表达的不同情感和内涵做出改变,从而深刻诠释该曲的意义。
关键词:白话体诗歌;《教我如何不想她》;演唱处理;情感表现

一、白话体诗歌的概念

中国新诗的发生从20世纪末“新学诗”开始,它经历了“新派诗”、“歌体诗”、“白话诗”四个发展阶段,使中国诗歌最终实现了近代化过程。白话体诗歌的出现反映了中国诗歌的语言白话化和体裁自由化。由于晚清白话运动的开始,新学诗中一些新名词对当时的诗歌体裁具有一定的冲击和创新作用,流俗语、外来语、口语都能大量使用于诗歌之中,呈现出一种通俗化、口语化的趋势。同时,破坏严整的格律,也是对旧诗形式的一大冲击。新派诗虽然还基本是旧形式,但以散句、长句入诗,并能借鉴民间格调,趋于散文化、通俗化,其句式自由,节奏自然,又多为长篇巨制,表现出韵散杂糅的特征,部分诗句还打破了二二三的基本句构形式。

二、歌曲《教我如何不想她》简介

1、词作者刘半农生平简介及其诗词创作《教我如何不想她》
刘半农,江苏江阴人,我国著名的教育家、语言学家,以及“五四”新文化运动的先驱,中国语言及摄影理论的奠基人。

《教我如何不想她》是刘半农在伦敦创作的一首小诗,表达了他在异国他乡思念祖国家乡的心声。《教我如何不想她》的“她”字是刘半农首创,“她”字的意义不仅对于白话文的推广起到了重要的作用,同时也在文字上给了中国的女性一个专有的位置。原来汉字中“他”本无男女之分,这在翻译外国文学作品或创作文学作品时造成了很多不方便。人们曾用“伊”字表示女性的“他”,但“他”与“伊”是截然不同的两个字,所以使用时仍有不少麻烦。为此,刘半农经过反复琢磨后首创了“她”字表示女性的“他”。

刘半农的诗歌创作具有早期中国新诗的风格,一方面吸收诗歌或者外国诗歌的特点,另一方面继承了中国传统诗歌中营造意境、比兴等特点和手法。同时,诗人还采用了西方抒情诗中的某些特点,用生活化的白话来抒发作者心中的强烈感情。

2、曲作者赵元任生平简介及其歌曲创作《教我如何不想她》

赵元任,江苏常州人,中国著名的哲学家、语言学家、作曲家,被人们称为“汉语言学之父”,是中国现代语言学和现代音乐学先驱。

赵元任先生运用他在语言学、民族民间音乐和西方音乐创作技法方面的深厚功底,巧妙地将音乐与之结合,用音乐语言为人们描绘了春夏秋冬各季诗情画意的自然景色,以及一个年轻人独自徘徊咏唱的动人情景,为《教我如何不想她》这首韵节谐美的白话诗锦上添花。

三、歌曲《教我如何不想她》的具体分析

1、歌曲《教我如何不想她》诗句分析

这首诗采用了比兴的手法。全诗共有四段,每段的开头都通过对某种景致的描写来渲染和烘托主题思想。

第一段:天空明净,大地宽阔,云儿飘在天空,微风轻拂过起诗人的头发,也唤起了诗人心中对故土和亲人的思念之情。

第二段:黑夜里,银色的月光照亮了宽阔的海面,在“这般蜜也似的银夜”,自己却不能和恋人相伴,使诗人心中无限伤怀。

第三段:水上落花,水底游鱼,燕子飞舞。燕子的喃喃细语触动诗人的内心,因此产生了更深的思念,由此感慨“教我如何不想她”?

第四段:冷风中枯树在摇动,残霞映红了天际。二者形成强烈的对比,反衬出诗人远离祖国的失落和对祖国热切的思念之情。

2、歌曲《教我如何不想她》曲式结构分析

《教我如何不想她》共分为4个段落,作曲家突破了传统民族音乐的旧模式,多次使用转调,深刻细致地刻画了歌词中的景

色和诗人复杂的情感。歌曲主调建立在以E宫调为中心的五声音阶基础上,每段结尾都加上乐句“叫我如何不想他”来点题,从而使作品的民族风味显得鲜明突出。歌曲以E宫调开始,对第一二段的春日、夏夜进行了简单的描绘;第二段的结束句曲调落在属音上,其后间奏转到B宫调,以巩固属音的调性,但在之后的第二间奏立刻回到了E宫调;用于表现凄清秋景的第三段,曲调再次从E宫调转到了同主音的e羽调上。最后一句又回到e羽调的同宫系统G宫调上,让歌者重温了深沉思念的音调;第四段描绘冬景,调性又转到了e羽调,小调色彩的同名调E宫上,最终完成了调性的回归。通过曲调及调性变化发展和语声调的完美结合,音乐变得丰富多彩,感情层次也更加丰富。在这首歌曲中,“燕子,你说些什么话”一句中朗诵调的运用,以及全曲频繁转调等,在当时都是大胆新颖的创作手法。

3、歌曲《教我如何不想她》情感内涵分析

全曲用借景抒怀之手法释放情感,通过对各个季节的描绘,形象地揭示了作者丰富而复杂的内心世界。第一段描写了天上的微云和地上的微风,并且弱起。此时的情感应当亲切、感人、充满温情。第二段描写了夏日天上的月光,地上的海洋,是对第一段的再现,同时也表现了歌者对故乡越来越强烈的思念。第三段描写了秋天水面的落花,水底的鱼儿。“燕子你说些什么话?”“教我如何不想她?”这两句表现了不安的情绪。第四段描写了寒冬的枯树、冷风、野火、残霞,此段的情绪应与之前的段落有所对比,表现更加沉重。

四、歌曲《教我如何不想她》的演唱处理及情感表现

1、歌唱的气息运用

歌曲《教我如何不想她》四段歌词具有相同的结构,曲每段的前两句都为弱起,所以前两句的音色效果应为柔和、圆润微暗,这时应运用较小的气息力度,才能使弱起部分的气息流畅、平稳,音色柔和舒缓,为后面思乡之情的表达做铺垫。发声位置的高低和强弱,都会影响歌唱者的音色,气息舒缓才能达到弱起的效果。在每段中出现的“啊!...教我如何不想她”,情感达到高潮,气息也应加强,从中表达出多层次的情绪。

2、歌唱的吐字、咬字

这首歌曲的咬字吐字是非常讲究的。第一段的第一句“天上飘着微云”在咬字吐字时,微风的“微”字,口腔要有空间,在咽喉咬字,嘴巴的动作要迅速敏捷,不能张开太大,以保证声音的统一性。第二段前两句使用押韵的手法,都以ang为韵脚,且为开口音,所以演唱时比较容易准确的咬字吐字。“海洋”与“月光”在发音时,“海洋”的音响与共鸣要比“月光”的强。第三段“流”和“游”字发音较难,需要演唱者放松喉部,以气带声。最后,第四段与第二段发音相似,但一二句的“摇”和“烧”在歌唱时声音位置容易“垮”,要多想上口盖的发声位置。

3、歌曲的情感处理

歌曲《教我如何不想她》的创作特点决定了本首歌曲的情感表达,演唱者必须具有丰富的想象力与创造性。在演唱时不仅需要运用美声唱法,还要结合我国传统戏曲与民间歌曲等演唱形式的唱法和技巧来诠释这首艺术歌曲。在情感的表现方面,应当结合肢体语言的运用和面部表情的表达,对歌曲进行更加增色演唱。第一段:描写春天的景色。旋律平缓,音域跨度较小,虽然看似不难演唱,但要注意声音的轻而实。演唱时面部表情要含蓄、犹豫。第二段:描写夏日天上的月亮和地上的海洋。第二段是对第一段的再现,表现了歌者对故乡越来越深刻的思念之情,演唱者应表现出深切的思乡之情。第三段:描写秋天水面的落花和水底的鱼儿。前两句较为抒情,情绪柔和,而后两句“燕子你说些什么话?教我如何不想她?”的附点节奏要清晰,情绪激动,表现出迷茫、不安的情绪。第四段:描写冬天的枯树、冷风、野火和残霞。这一段的情感为沉重、痛苦。“摇”和“烧”要表现出深切的痛苦感。最后,演唱者的情绪要高涨,全身心投入,达到情与声的融合。

全曲四段最后都落在“教我如何不想她”上,因此这句的韵律非常讲究,节奏是关键,要带有吟诵诗词的韵味,以情带声来表达心中对归属的渴望之情。