

论舒曼艺术歌曲的演唱风格

陈春华

(陕西教育学院 音乐系, 陕西 西安 710061)

[摘要]舒曼是继舒伯特之后重要的艺术歌曲作曲家,也是一位多产的作曲家,他创作的艺术歌曲风格细腻、结构精致、旋律美妙。本文以其作品集《桃金娘》中的艺术歌曲为例,分析了舒曼艺术歌曲的创作风格及其在实践中对艺术歌曲演唱风格的把握。

[关键词]舒曼;艺术歌曲;《桃金娘》

[中图分类号]J616.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)18-0080-03

罗伯特·舒曼(1810~1856)是19世纪上半叶德国著名作曲家、音乐评论家,对德国音乐史有突出贡献。在他的艺术创作中,深刻地反映出德国浪漫主义音乐的优点和不足。

舒曼是浪漫主义音乐成熟时期的代表之一,他生性敏感,有民主主义思想。1834年,他创办了《新音乐杂志》,对改变当时陈腐的音乐空气,促进浪漫艺术的发展起了重要的作用。他关心和支持尚未为人所知的音乐家,如肖邦、柏辽兹、李斯特、勃拉姆斯、瓦格纳等。舒曼的作品以钢琴曲和歌曲居多,他的钢琴作品有很强的文学功底,常表达人和事在心中激起的反响,他继舒伯特之后继续发展着浪漫主义的钢琴音乐风格。他常以数首歌曲组成套曲,以浪漫主义诗人的诗作为歌词,注重诗的内在意境。作为音乐评论家,舒曼热情推崇巴赫、贝多芬,赞誉肖邦、勃拉姆斯的天才,他的积极评论对浪漫主义音乐起到了重要的推动作用。

1838年,维也纳反动当局发现舒曼介绍舒伯特的《C大调交响曲》,迫使他无法工作。他遂于1839年返回莱比锡,次年与当时有名的钢琴家克拉拉结婚,促使他的创作热情空前高涨,这也是他创作技巧最成熟的时期。1840年,仅歌曲就完成了138首:根据德国诗人海涅的诗创作了套曲《诗人之恋》,根据德国作家沙米尔的组诗谱写了套曲《妇女的爱情与生活》,为诗人艾兴多尔夫的诗而写的浪漫曲《林中的故事》和歌曲《欢乐的旅客》,根据海涅诗歌写了《歌曲集》(9首);根据艾先多夫写出描绘大自然的淳朴诗歌等一大批优秀的歌曲。当然,舒曼这一年中最重要的

成果之一是创作了著名的歌曲集《桃金娘》。桃金娘是蔓生的长春花属植物,也译为“长春花”。在德国,新娘所戴的花冠就是用桃金娘的花织成。舒曼在其婚礼的前夜,将此歌曲集献给未婚妻克拉拉。该曲集中的26首曲根据8位诗人的诗篇所谱成。

作为舒伯特的继承人,舒曼不但继承了舒伯特所确立的艺术歌曲的专业性、室内性和抒情性,还使它们在作品中得到了更深刻的发展。这主要体现在以下三个方面:

首先,在选词方面更加严格,范围更广,精心选择诗作并深刻理解其内容,用凝练而准确的手法将不同的歌曲意境表现出来。在旋律进行中更多地加入了朗诵性因素,音乐直接体现诗歌的语言音调。这一风格的形成在很大程度上是由于舒曼自幼受浪漫主义文学的影响,有着很高的文学修养,他对歌词的选择因此十分讲究,为之谱曲的诗歌都具有很高的艺术价值且极富感情色彩。

其次,在抒情上,舒曼更加侧重于对情感的深度和准确性的把握,注重心理状态的细致分析。简洁含蓄、意境深邃是舒曼艺术歌曲的特征,舒曼提供给歌者的旋律更像是诗句的吟诵,乐句结构不规则而多变化。舒曼是一位具有强烈创作欲望和无穷创作灵感的多产作曲家,他对生活的感悟是敏锐而独特的,他较舒伯特更加神经质和敏感,感情变化更加细致,但他却没有达到舒伯特所具有的自然的宏伟性和强大的力量。舒曼的艺术歌曲主要表达人的思想感情,注重内心情结,对细节的描绘细腻精致,沁人肺腑。由于舒曼的艺术歌曲创作高峰时期是他与克拉拉最

终战胜家族的束缚、获得自由爱情果实的时期,因此,他的艺术歌曲大多为爱情题材。这就不得不使舒曼的艺术歌曲在抒情上更加深刻,让演唱者难以把握。

最后,在声乐和钢琴的结合上更加紧密,伴奏的独立性也更明显。钢琴担负着前所未有的重任,其前奏、间奏和尾奏充分抒发了声乐未尽之情的作用,歌曲整体的诗意是由歌唱和钢琴共同创造的。钢琴以丰富的音色和织体提供连续不断的背景,在它之上,人声自由地进入和退出。有时钢琴和人声形成对唱或二重唱,有时声乐线条从钢琴伴奏中延伸出,构成统一的音乐组织。舒曼使人声与钢琴共同分担旋律。钢琴的前奏、间奏和尾声起着充分揭示诗意和抒发声乐未尽之情的作用,为人声提供完美的补充。

下文主要以舒曼的歌曲集《桃金娘》中的几首艺术歌曲为例,对舒曼艺术歌曲的演唱风格作具体分析。

1840年2月21日,舒曼创作出歌曲集《桃金娘》。在这部由26首歌曲组成的作品中,舒曼选用了歌德、吕克特、拜伦、穆尔、海涅及摩森的诗作。虽然各曲间主题、音乐并无紧密联系,却大都是抒情的爱情歌曲。

歌曲集的第一首,舒曼选用了吕克特所写的《献辞》,充分地表达了他对克拉拉的爱情:“你是我的灵魂,我的心。你是我的欢乐,我的痛苦。你是我生活的世界……”浪漫的诗句配上舒曼的音乐,真可谓浪漫主义音乐中的完美佳作。

此曲是A-B-A的单三部曲式结构。除呈示部与再现部的旋律最后有变化外,基本一致。这两部分的速度较快,而中间部采用二分音符与全音符结合,使人感到音乐变得缓慢、平和,与前后两段形成鲜明的对比。

在声乐实践中,呈示部与再现部的演唱需要比较激动的情绪,从音乐中感受到内心有一种压抑不住的热情,随着音乐伴奏中的琶音不断地涌动。而中间部、呈示部和再现部相反。“你是安宁,你是和平……”舒曼把人们引向安宁与和平的气氛中。这一段的演唱需要用平静、深沉的语气。这一段的前两个乐句是相同的,演唱者应注意音量的控制,轻声处理此处。这一段的后几个乐句开始渐强,而到“du hebst mich liebend über mich”(你使我超越人间)这一句时,又从收住强声而到渐弱,并同时渐慢。这时,声乐线条要连贯做出一个大连线。感情较前边更加内在。在这里

舒曼揭示出了爱的崇高与神圣。在再现部的最后一个乐句,这里伴奏中的每个和弦都加了重音,并渐慢。演唱者这时也应在每个音上加上重音,一字一顿、坚定地道出爱情的真谛。

第二首《胡桃树》也是舒曼的名曲之一。由他的好友摩森作词,这是舒曼的艺术歌曲中最被人熟知的名曲之一。G大调在钢琴和一段旋律上摇摆的琶音轮流与声乐配合,为梦中少女创造了一种昏昏欲睡而又童话般的气氛。伴奏在描写树叶的沙沙声时,旋律美得像梦境。歌词是擅长写民谣风抒情诗的摩森之诗。

这首歌曲按歌词划分共有四段。第一段是从开头到“sie herz—lich zu umfahn”(轻轻地拥抱你)。这一段描述了可爱的胡桃树在风中摇动,微风轻拥着枝头的鲜花。在演唱这一段时,声音平淡而轻缓,声音在琶音的伴奏上摇摆,好像母亲给睡熟的孩子轻推着摇篮。第二段从“Es flüstem zu zwei gepaart”(一对对低声谈论)到“Vom nüchtern Jahr”(将临的明春),这一段主要描写树上那一对对鲜花低垂着、紧挨着,好像在窃窃私语着一个姑娘的心思。在演唱这一段时,开头两句需要极弱的音量控制,体现出窃窃私语的场面。而这一段的后面两句又恢复第一段时的音量。而到“Sie flüstem”(轻轻地)时,又变为极弱的音量。到后面又回到正常的音量。第三段是从“Das Mägdlein horchet”(那姑娘静听)到最后。音乐变得低沉,昏昏欲睡,声乐线条也随着低沉的旋律进入了梦乡。

《桃金娘》中最美的一首是第七首《莲花》。这首歌曲是由海涅作词。

静静地,像梦中的花似地,在月亮的光芒下,绽开她的容姿。花儿沐浴着柔和的月光,唤醒了她的生命与爱情。把在强烈阳光下隐藏以来的美丽尽展无疑。但花儿仍然哭泣,哭泣这爱情的短暂。

这首歌曲,海涅用花儿比喻少女的命运,用月光与花儿的爱情说明了爱情的短暂。

这首歌的演唱速度相当慢。在音乐表现手法上,伴奏以不断变化和弦衬托着丰富较慢的声乐线条,使声乐的旋律在伴奏上静静地漂浮。此曲从歌词上可分为两段。第一段写强烈的阳光下,莲花不堪阳光

浅论计算机在舞美设计实践中的应用

——以舞剧《大梦敦煌》为例

李建国

(兰州歌舞剧院,甘肃 兰州 730030)

[摘要]传统的舞台美术设计是手工绘制效果图,手工画图时间长,且表现效果不理想。而现代计算机图形设计技术在舞台美术设计中的应用,以高效、精确、易于修改、存储等特点,使舞台美术设计者们从繁重的手工绘画中解放出来。

[关键词]计算机图形设计;舞台美术设计;《大梦敦煌》

[中图分类号]J714.1 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)18-0082-03

21世纪是多元化发展的信息时代,以电子技术为代表的各种先进技术使舞台美术设计手段发生了根本性改变。计算机、网络技术的加速发展,软件的不断更新,为计算机在舞台美术设计领域的应用提供了广阔前景。舞台美术设计已由传统的手工操作变为电子计算机设计制作,使过去手工业时代艺术的封闭性、保守性受到前所未有的挑战,计算机舞台美术设计不但扩大了人们的视觉,还拓展了人们的思维能力。

在传统的舞台美术设计中,需要人工做大量工作,总是先要有一个从构思、画草图到修改、整理、定稿、实景绘制,最后搬上舞台,再经过对光、对景、彩排才算完成的过程,这一过程非常漫长。过去舞美创作人员必须要有“三强”的真功夫:要思维敏锐设计能力强;要有扎实的绘画基础;手绘技巧和造型能力强。对于一个优秀的舞美设计人员来说不光要有好的构思,而且要在图纸上把好的构思用手绘方法很好地画出来。另外,还要身体素质强,因为过

的照射,已经萎缩起来,并企盼月光的来临。这一段在演唱时,只用叙述的语气,唱出即可。第二段是写月光来临,莲花苏醒,生命重新振作,但莲花怕月光离开,怀着爱情与期望哭泣。这一段在演唱“Der mond”(月光)到“und chm entschleiert sie freundlich ihr frommes Blumen ge side”(她娇媚地展开她那贞洁的花)时,歌者要用极轻、极柔的声音,像月光悄悄来临似的,把莲花唤醒,并随着声乐旋律的升高而渐强。最后渐渐收弱。在演唱“Sie blüht und glün und lenchtet”(她开放,滋长发光)这一句时,情绪要较激动,比前面速度更快,并且基本上每一个乐句都要渐强,因为这时莲花哭了,怕失去爱情与生命。但这并不是自己能够掌握的,于是只有无可奈何的哭泣。因此在唱到“Vor Liebe und Liebesweh”(怀着爱情和切望颤栗)这一句时,应用一种无奈的心情去演唱,结

束整首歌曲。这首歌曲全曲要用“legato”(连贯)来演唱,注意保持声音的松弛与气息的平稳,乐句之间的换气要自然,声乐线条要圆滑,这样才能充分表现歌曲的意境。

如前所述,1840年是舒曼创作的丰收之年。在那一年,创作《桃金娘》的同时,他还创作了其他几部声乐套曲,如《妇女的爱情与生活》和《诗人之恋》。

总之,舒曼是一位多产的作曲家,他创作的艺术歌曲风格细腻,旋律美妙,结构精致。他的声乐创作与诗融为一体,水乳交融,充满真情,富于幻想,具有强烈的浪漫主义气质。从这些歌曲中我们也可以直接体会到诗人和音乐家对当时德国社会反动势力猖獗、市侩风炽盛的厌恶和憎恨,以及对资产阶级民主的强烈向往。