

# “深入呼吸”在演唱莫扎特音乐会咏叹调时的探析

——以《我怎能忘记你，别怕我亲爱的》为例

田丛丛 (厦门大学艺术学院音乐系 361005)

**摘要:** 在声乐教学中,莫扎特的作品向来是被广泛采用的,因为演唱他的作品在训练声音的连贯、均匀、控制等技巧上都是效果显著的。笔者结合自身声乐专业学习的体悟,以《我怎能忘记你,别怕我亲爱的》为例,结合演唱内容从而对“深入呼吸”声乐技巧的掌握与训练方法进行探析。

**关键词:** 莫扎特;音乐会咏叹调;深入呼吸

## 一、音乐会咏叹调

莫扎特一生创作了56首音乐会咏叹调,其中大多数是为女高音谱写的,女中音仅有一首,其余的分别是为男高音和男低音写的。与艺术歌曲相比,莫扎特的音乐会咏叹调在他的音乐创作中具有更大的份量。他的音乐会咏叹调旋律优美、典雅之外,还有着更为深刻的内涵,在声音表现上比他的艺术歌曲显得更富个性色彩。我们以《我怎能忘记你,别怕我亲爱的》K505为例:

这首咏叹调篇幅较大,结构较复杂的作品,乐段间既紧密相系又富有独立性,各有内容的发展和感情的变化,是莫扎特1786年为他的一位朋友南茜写的,她是一位天赋极好的女高音歌唱家。当时的莫扎特虽才华横溢,但却始终未得到宫廷的重用。这首咏叹调作于他们离别之后,曲中充满了莫扎特既感于与朋友的离别,又感叹自己的悲惨境况。曲子描写了爱情的痛苦和折磨,全曲由宣叙调和咏叹调组成。开头的宣叙调表现力极强,旋律性不如咏叹调,速度、节奏、情绪上在不到30小节中起的变化很大,简单音型的钢琴伴奏在一定程度上给予演唱者自由的演唱处理,但在技术要求上与咏叹调有着同样的要求,用深呼吸和高位置来唱。当唱到宣叙调最后的快板“让死亡来吧”时,音色可以浓郁一些,当回到行板时,情绪趋于缓和,以忧伤黯淡的情感结束。第二部分是回旋曲式咏叹调,分为两大段,前段为行板,后段为小快板。随着速度逐渐加快,对歌唱者呼吸的深入程度也随之增加。这首曲子情绪上变化较大,所以要求声音在表现上要有层次感,从而体现出莫扎特音乐的戏剧性风格。但是考虑到莫扎特创作的古典时期,一切的戏剧性都是在严格规范与控制内的,声音仍然应该始终保持在极好的控制之中,深入的呼吸便是控制声音的有效方法。

## 二、“深入呼吸”的训练与要求

回顾声乐演唱技巧研究的论文与文献中,研究者都不同程度的阐述演唱者历来要掌握与学习的技巧与难点就是呼吸技巧在歌唱的运用。尤其是在演唱古典时期的音乐会咏叹调时,“深入呼吸”更是检验歌者声乐素养与技巧的重要因素之一。“深入呼

吸”支配着歌唱,但其最终目的仍是为更好的表现歌唱内容服务的。《我怎能忘记你,别怕我亲爱的》作为音乐会咏叹调与艺术歌曲的区别在于声音上有了较多的强弱对比,虽然古典的旋律创作富于歌唱性,气息也比较平稳的运行,但是需要在声音上塑造“形象”,这就要求深入的呼吸予以支持。

深入呼吸的前提是呼吸的到位,我们可以通过以下四点来初步达到正确有力的呼吸:1.夸张的吸气 2.面部放松,这里的放松不是懈怠,是在积极状态下的放松,结合笔者的演唱实践在这个步骤中,演唱者要注重的是露出上下牙。许多演唱者没有“露下牙”的意识,这是不可取的,我们都明白要微笑着歌唱,上牙自然微露,笔者建议用闻香水来寻找吸到脚后跟的感觉,在闻的伊始就要做到鼻子吸入多,上下牙都要露出,露下牙才使得声音回到通道里,若不露下牙,声音自然会被顶出去,没有通道感。3.“放掉”肚子。如果说夸张的呼吸是预备动作,面部放松是助力作用,那么放掉肚子就是使得声音通畅的过程,如果演唱者做到了上述两个步骤,但是肚子是“收起”的,那么气息自然不深入,唱出来的声音也是端着,放掉肚子才会将呼吸的力度与横膈膜的张力配合起来相得益彰。4.腰部“矜持”。气息是声音的架子,腰部便是歌唱的架子,当然声音是歌唱的一部分,那么呼吸的大支持也离不开腰部的支持。演唱者在将肚子放掉后马上需要腰部力量的承接,否则整个歌唱状态就会变垮,像是永远沉不了底的玻璃球,失去了回归的根源。

## 三、结语

唱过或演奏过莫扎特音乐作品的人多半会有这样的体会:要把莫扎特所写的音符变成理想的声音,这需要很高的声乐技巧及深厚的综合艺术素养。莫扎特的作品,要求的是严谨的诠释,是细腻完美的声音,注意细节却又不失自然,轻巧快乐却又不轻浮。歌声中有悲欢但更多的是节制,正如莫扎特在给他父亲的信中所说到的:音乐,甚至是在描写最可怕的情境,表达最激烈的感情时,也应该是顺耳的、美的音乐。笔者认为这是对莫扎特音乐的完美概括。

## 参考文献

- [1] 蔡良玉:《西方音乐文化》[M].北京:人民音乐出版社,1999
- [2] 席慕德:《有心如歌》[M].上海:文汇出版社,1999
- [3] 尚家骥:《欧洲声乐发展史》[M].北京:华文出版社,2003
- [4] 张洪岛:《欧洲音乐史》[M].北京:人民音乐出版社,2004

强和对那初次恋爱的朦胧情愫;有晚年被疾病、痛苦、孤独缠绕下,那中复杂的心情和坚强的生命力。“含着眼泪的微笑”似乎是对莫扎特音乐情感的最直白的描述。

三个时期的作品,反应出来的精神内涵是不同的。在“歌唱性”的前提下,述说和每一个阶段的故事和成长经历,所以我们在诠释作品时不能只单单看谱面的力度、速度、音符的变化,更应该着重理解每个时期莫扎特的遭遇,以及他的内心感受。

莫扎特创作了极富有个性化的音乐风格,他的音乐中所蕴含的特质,使他成为维也纳古典乐派的代表之一。他完善了维也纳派钢琴奏鸣曲三个乐章的套曲形式。他的钢琴音乐以优美、流畅、明朗、乐观为主要特征并创造性继承、发展了“阿尔贝梯低音”手法,增强了低音的旋律性,既吸取了法国库泊兰古钢琴音乐中装饰音的曲雅趣味,又大大地改变了装饰音的形式,使装饰音不再仅仅装饰作用使之成为旋律的组成部分。这种新的钢琴语汇的创造,不仅形成了莫扎特钢琴音乐所特有的清新、典雅的风格,而且对后来的作曲家也有很大影响。这些钢琴奏鸣曲的形式是古典时期的标志,莫扎特作品的光芒持续到他生命的终点。时至今日,莫扎特的钢琴奏鸣曲仍然对音乐家和音乐爱好者有着不

可忽视的影响。

## 参考文献

- [1] [美]露丝·史兰倩丝卡著、王润婷译,《指尖下的音乐》,广西师范大学出版社,2005年。
- [2] 杨九华,《西方音乐史》,湖南文艺出版社,2006年。
- [3] 陈比纲,《论莫扎特钢琴作品的特点》,钢琴艺术,2006年,第5期。
- [4] Alfred Brendle 文、俞星译,《给莫扎特演奏者的几点建议》,钢琴艺术,2006年,第5期。
- [5] 杜泰航,《关于莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》KV.331的第一乐章》,钢琴艺术,2006年,第11期。

## 作者简介:

邓琦,女,西北师范大学音乐学院06级硕士研究生,兰州商学院艺术学院讲师。