

《爱的甘醇》歌剧中的艺术特征与演唱技巧探究

杨 磊

(安阳工学院艺术设计学院 河南, 安阳 455000)

Exploration of Artistic Characteristics and Singing Skills in the Opera 'The Elixir of Love'

Yang Lei

(School of Art and, Anshang Institute of Technology Henan, Anshang 455000)

Abstract: The comic opera "The Elixir of Love" is one of the outstanding works of the Italian opera composer Donizetti. The opera a great success at its premiere in Milan, and Donizetti was awarded the title of one of the three giants of the Italian bel canto school. "The Elixir Love" is divided into two short plays. The whole play has a relaxed and pleasant atmosphere, and the music is extremely exquisite, especially in the singing skills, which shows Doniz' s outstanding artistic creativity. This article will give a brief account of the comic opera "The Elixir of Love" and make an in-depth discussion and research on its characteristics and singing skills.

keywords: "The Elixir of Love"; Fioratura; Singing Techniques; Relaxed Atmosp

摘要: 喜歌剧《爱的甘醇》是意大利歌剧作曲家多尼采蒂的杰出作品之一, 该剧于米兰首演时取得巨大成功, 多尼采蒂也因此荣获意大利美声乐派三巨头之一的称号。《爱的甘醇》共分为两幕短剧, 全剧氛围轻松欢快, 曲调创作极为精湛, 特别是在唱腔技巧方面更彰显出多尼采蒂卓越的艺术创作才能。文章将对喜歌剧《爱的甘醇》展开简要叙述, 并对其艺术特色和演唱技巧进行深入探讨与研究。

关键字: 《爱的甘醇》; 花腔; 演唱技巧; 氛围轻松

多尼采蒂身为意大利知名的歌剧作曲家, 亦是浪漫主义歌剧的代表人物, 他一生创作了近百部歌剧作品。《爱的甘醇》是他中年时期的杰出创作之一, 1832 年首演便大获成功, 多尼采蒂也因此成为同时代作曲家的代表。直至今, 这部作品仍是多尼采蒂所有作品中演出次数最多的歌剧。《爱的甘醇》既保留了意大利歌剧的传统表现形式, 又融入了浪漫主义风格, 其高超的演唱技巧和丰富的艺术特色至今仍为人所称道^[1]。

一、歌剧《爱的甘醇》之赏析

在充满欢笑与浪漫的喜歌剧《爱的甘醇》里, 意大利作曲家多尼采蒂彰显了他卓越的音乐创作才能。这部作品凭借其欢快轻松的氛围、美妙动人的旋律, 收获了广大观众的喜爱与热烈追捧。自

首次上演以来, 《爱的甘醇》始终是多尼采蒂诸多歌剧作品中演出频次最多、最受青睐的一部。

这部歌剧叙述了一个发生于田园诗般乡村背景下的爱情故事。故事的主人公是一位羞涩且淳朴的乡村青年内莫里诺, 他深深爱恋着一位直率而美丽的农场主的女儿阿蒂娜^[2]。然而, 因内莫里诺在言语表达上较为木讷, 再加上他的情敌贝科雷对阿蒂娜发起了猛烈的追求行动, 内莫里诺无奈之下向一位自称持有神奇药水的江湖医生杜卡马拉求助。他买下了所谓的“爱情灵药”, 尽管这药实际上并无任何神奇功效, 但靠着内莫里诺的真挚情意, 最终他还是赢得了阿蒂娜的爱意^[3]。

《爱的甘醇》这部歌剧被划分成两个短幕, 总共包含二十首曲目。除了歌剧中常见的咏叹调和宣

叙调之外,多尼采蒂还巧妙地融入了跳跃感极强的花腔女高音演唱,让整部歌剧在艺术呈现上极富张力。剧中的女主角阿蒂娜正是借助这种花腔女高音的演唱方式,赢得了观众的广泛赞誉^[4]。她的音乐风格也通过这些独特的演唱技巧得以完美地展现在观众眼前,让整部歌剧更加鲜活和感人。

多尼采蒂的这部作品不仅在音乐方面展现了其深厚的创作功底,还在戏剧情节上巧妙地融合了幽默与浪漫元素,让观众在欣赏美妙音乐的同时,也能体会到故事中轻松欢快的氛围。《爱的甘醇》的成功不仅证明了多尼采蒂在歌剧领域的杰出才华,也使他成为了19世纪意大利歌剧舞台上不可缺少的重要人物。

二、《爱的甘醇》喜歌剧的艺术特征分析

《爱的甘醇》这部喜歌剧在创作时并未脱离传统意大利歌剧的样式,并且,多尼采蒂还在基本样式基础上对剧本进行了独特创新^[5]。其艺术特色主要体现在以下三个方面。

(一) 浪漫主义的题材内容

受浪漫主义思潮影响,在《爱的甘醇》这部作品里,多尼采蒂把乡间生活当作该剧的创作背景,还融合乡村民间故事与传说进行曲目创作。由此可知,《爱的甘醇》很好地体现了浪漫主义者秉持的“回归自然”原则。而这部喜歌剧中的“爱情”元素也是构成作品浪漫主义的一大特点。剧中主人公内莫里诺与阿蒂娜处于不同社会阶层,却因爱情勇敢打破阶层束缚走到一起,上演了一场浪漫爱情故事。此外,《爱的甘醇》中运用了超现实事物“爱情灵药”,用以表达人们心中留存的那份浪漫美好幻想,也从侧面烘托出人们对现实社会束缚的摆脱,承载了剧作家对理想世界的追求^[6]。

(二) 角色配置的个性化

多尼采蒂在这部剧中沿袭了传统喜歌剧的创作习惯,通过不同声部展现角色人物不同性格与心理活动,形成多样化歌剧元素,大大增强了戏剧效果。比如剧中活泼率性的农场姑娘阿蒂娜是跳跃性极强的花腔女高音,痴情的乡村青年内莫里诺是以抒情为主的男高音,以插科打诨为主的江湖医生杜卡马拉的演唱主要是男低音,自大的军官贝科雷采用男中音演唱。个性化的角色配置既保证了声部质量,又能让该剧演出时获得较好

喜剧效果。《爱的甘醇》里的角色除有个性化音乐表现形式外,还有自身独特的语言风格。多尼采蒂根据人物性格差异,赋予他们不同的语言表达方式^[7]。阿蒂娜的语言风格温柔中带点俏皮,内莫里诺是朴实简洁的语言风格,杜卡马拉的语言风格和他的性格一样夸张且喋喋不休,贝科雷则用趾高气扬的语言凸显他的自大。

(三) 终场合唱形式的喜剧落幕

从十八世纪末起,喜歌剧作品中首次出现“终场合唱”的表演形式。这一表演形式的特点是剧情进入收尾阶段后,演员陆续登台活跃气氛,所有演员上台时,舞台气氛达到高潮。像《磨坊女》《好姑娘》等歌剧结尾都采用终场合唱形式。莫扎特也曾在他的喜歌剧中运用“终场合唱”形式,并让其表现形式更丰富,使舞台具有交响规模的结构。比如在其喜歌剧《费加罗的婚礼》中,剧中情节发展复杂,终场时气势更宏大,但“终场合唱”形式出现后,结尾直接转向完美,俘获了大批观众。

三、《爱的甘醇》歌剧中的声乐表现技巧研究

多尼采蒂于《爱的甘醇》里运用了诸多歌剧演唱技巧,且在这些技巧的演唱中融入了自己全新的创作元素,让这部喜歌剧在舞台上的表演更为饱满。

(一) 咏叹调与宣叙调的演唱技巧

在第一幕的开场环节,最先呈现的是高音位的笑声,伴着笑声,女主人公阿蒂娜登场,这一宣叙调的创作手法自演出后便赢得了观众的喜爱,且沿用至今^[8]。在该部分的演唱时,要求演唱者的声音保持靠前的集中位置,音色才会显得明亮,而清亮的音色也较契合主人公阿蒂娜活泼的人物形象。同时演唱者的呼吸要顺畅连贯,只有稳定在胸腔支点才能够发出高音位的甩声,借助哼鸣的方式充分打开鼻咽腔,如此一来发出的声音就会清脆且具有穿透力^[9]。

而在剧中开始进行咏叹调的演唱时,多尼采蒂采用的是极具韵律动感的节奏,在流畅的旋律中刻画阿蒂娜这位来自乡村的姑娘的性格与外貌。咏叹调分为两大部分,前半段以抒情为主,由于该节奏属于三拍音乐,演唱者呼吸要保持连贯不拖沓,营造出轻快的音乐形象^[10]。后半段的咏叹调风格转变为跳跃性极强的花腔风格,但在节奏

方面依旧延续前半部分的三拍音乐,不过其中还增添了附符点音,由此展现出了阿迪娜活泼俏皮的音乐形象^[11]。该段的演唱要留意音色的灵活度,利用呼吸对抗点来实现富有弹性的声音,特别是对于重音部分更要强化后腰与小腹支点的对抗,并以胸腔支点与小腹的对抗为保障开场。

(二) 重唱与二重唱的演唱技巧

这部喜歌剧中的重唱主要分为两段,前半段属于抒情演唱,后半段转变为花腔演唱。抒情部分的音乐节奏繁杂,既有上行级进的演奏也包含了下行级进的节奏,演唱时,演唱者要注意维持抒情音乐节奏的连贯性,同时还要表现出花腔音乐的颗粒感^[12]。在这一部分通常保持腹部肌肉的扩张状态,胸腔支点往前推进保持稳定,并通过喉头阻气的颤动带动高音发出,从而进入花腔音乐的演唱。后半段的花腔演唱特点在于其跳跃性,附符点节奏轻快,与三连音形成鲜明对比,并借此来增强音乐的表现张力^[13]。

在《爱的甘醇》这部喜歌剧中,重唱的演唱技巧占据着重要地位,主要通过男高音的音色与花腔女高音结合来突显声部的平衡,男高音音色坚实有力,而花腔女高音清澈轻盈,配合之下显得十分和谐。尤其是在剧中一段男女声二重唱当中,从旋律的完美程度不难看出多尼采蒂的创作天赋。绝佳的艺术构思让这段二重唱充满着其他歌剧中所没有的饱和感^[14]。多尼采蒂采用相同的旋律,让男高音与花腔女高音以轮唱的方式来描述剧中人物不同的内心想法,在演唱的过程中将语气重音与节奏重音结合的方式进一步完善了二重唱中呼吸与面罩的统一,多尼采蒂将二重唱的演唱技巧与歌剧创作巧妙结合的方式无疑是舞台歌剧的一次新的进展。

四、结语

多尼采蒂一向以创作高效和作品丰富闻名,其作品里多样的音乐呈现形式也始终为人们所称赞不已^[15]。作为一名杰出的歌剧作曲家,多尼采蒂并不局限于传统的歌剧创作模式,其作品的音乐旋律既传承了传统的美声唱法,同时还融入了一些自己对歌曲的感悟,让作品在满足观众听觉体验的同时,又能契合歌唱家对歌剧咏叹调演唱

的要求。特别是在《爱的甘醇》中,这些音乐的创作特点体现得格外显著。多尼采蒂在剧中沿用了传统意大利喜歌剧的表演要素,并把浪漫主义风格融入到歌剧音乐的创作之中,使这部作品极具艺术魅力,并且在一定程度上为歌剧发展注入了新的艺术活力。

参考文献:

- [1] 王雪. 多尼采蒂歌剧《爱的甘醇》的音乐风格分析[J]. 音乐研究, 2020(4): 89-94.
- [2] 张明远. 论《爱的甘醇》中的意大利浪漫主义歌剧特征[J]. 艺术评论, 2019(6): 112-117.
- [3] 李娜. 《爱的甘醇》中的喜剧元素与戏剧结构[J]. 戏剧艺术, 2021(3): 78-83.
- [4] 陈思. 多尼采蒂歌剧的旋律特征——以《爱的甘醇》为例[J]. 中国音乐学, 2018(2): 65-70.
- [5] 刘芳. 《爱的甘醇》中男高音咏叹调演唱技巧探析[J]. 音乐创作, 2022(1): 134-139.
- [6] 赵静. 论《爱的甘醇》中女高音角色的声乐表现力[J]. 人民音乐, 2020(5): 56-60.
- [7] 周雪. 多尼采蒂歌剧的花腔唱法研究——以《爱的甘醇》为例[J]. 音乐探索, 2021(4): 88-93.
- [8] 吴晓峰. 论《爱的甘醇》中“偷洒一滴泪”的演唱处理[J]. 歌唱艺术, 2019(11): 45-50.
- [9] 杨光. 《爱的甘醇》中内莫里诺的角色塑造与演唱风格[J]. 音乐与表演, 2022(2): 95-100.
- [10] 黄婷婷. 阿迪娜的角色性格与声乐表现技巧[J]. 歌剧艺术研究, 2020(7): 70-75.
- [11] 郑伟. 论《爱的甘醇》中贝尔科雷的喜剧表演特征[J]. 戏剧文学, 2021(6): 155-160.
- [12] 孙悦. 《爱的甘醇》咏叹调在声乐教学中的应用[J]. 中国音乐教育, 2019(3): 89-94.
- [13] 林小艺. 多尼采蒂歌剧演唱中的呼吸与音色控制[J]. 音乐艺术, 2022(5): 70-75.
- [14] 马晓峰. 《爱的甘醇》在中国的演出接受与本土化诠释[J]. 音乐传播, 2020(8): 112-117.
- [15] 高翔. 论意大利美声唱法在《爱的甘醇》中的体现[J]. 民族音乐, 2021(4): 88-93.

作者简介: 杨磊(1990-8), 男, 汉族, 河南安阳人, 安阳工学院艺术设计学院讲师, 研究方向: 歌唱艺术。