

亨德尔〈弥赛亚〉中五首女高音咏叹调的音乐特征与演唱诠释研究

李美博

(台州职业技术学院 浙江, 台州 317700)

Study on the Musical Characteristics and Vocal Interpretation of the Five soprano arias in Handel's "Messiah"

Li Meibo

(Taizhou Vocational and Technical College, Zhejiang, Taizhou 317700)

Abstract: As one of the most outstanding musicians of the Baroque period, Handel created numerous excellent works throughout his life, among which "Messiah" can be regarded as Handel's classic work of the Baroque period, which has been passed down for more than 200 years. On the basis of collecting literature and music materials related to "Messiah", combined with the creative background of "Messiah", this article takes five soprano arias as the starting point to explore the musical characteristics of "Messiah" soprano arias from five dimensions: vocal range, speed, intensity, tonality, and melody. It provides theoretical guidance for the singing of arias in "Messiah" songs, and further enhances the musical level and literacy of singers who sing this song.

Keywords: Handel; The Messiah; Aria; Soprano; Singing processing

摘要: 亨德尔作为巴洛克时期最杰出的音乐家之一,一生创作了众多优秀作品,其中《弥赛亚》堪称巴洛克时期亨德尔的经典之作,至今已流传两百多年。文章在搜集《弥赛亚》相关文献和音乐资料的基础上,结合《弥赛亚》的创作背景,以五首女高音咏叹调为切入点,从音区、速度、力度、调性和旋律五个维度探究《弥赛亚》女高音咏叹调的音乐特点,为《弥赛亚》曲目中咏叹调的演唱提供理论性指导,进而提升演唱该曲目的演唱者的音乐水准和音乐素养。

关键字: 亨德尔;《弥赛亚》;咏叹调;女高音;演唱处理

乔治·弗里德里希·亨德尔,作为巴洛克时期杰出的作曲家,其创作的清唱剧《弥赛亚》自首演以来便广受欢迎,持续受到赞誉。该作品深刻展现了亨德尔在音乐创作方面的卓越才华。《弥赛亚》以其鲜明的节奏、宽广的旋律以及神圣的和声效果,融合了德国音乐的严谨、法国音乐的高贵以及英国音乐的宏伟,成为一部集多种音乐风格之大成的作品^[1]。该清唱剧由一系列咏叹调构成,其中包括女高音和男中音的独唱部分,这些独唱曲目构成了《弥

赛亚》的核心要素。深入研究这些咏叹调,不仅有助于学者探究亨德尔清唱剧与同期意大利歌剧演唱艺术之间的联系与差异,而且对于现代美声唱法的实践具有重要的借鉴意义。

一、《弥赛亚》与五首女高音咏叹调

乔治·弗里德里希·亨德尔(George Frederic Handel),这位在17世纪末出生的杰出德国作曲家,以其丰富的音乐作品和对慈善事业的热爱而闻名。他的一生中创作了无数令人赞叹的音乐作品,并

且经常举办义演,以支持和帮助那些需要帮助的人。在1741年,亨德尔开始着手创作他的经典清唱剧《弥赛亚》,这部作品的创作过程被历史详细记录下来。据记载,亨德尔从1741年8月22日开始创作,直至9月14日,仅用了短短23天的时间,便以惊人的速度完成了《弥赛亚》的创作。这部作品在1742年4月首次在都柏林上演,当天的剧场座无虚席,观众们对《弥赛亚》的首演反响热烈,使得这部作品一炮而红,迅速走红^[2]。

《弥赛亚》这部清唱剧由三个部分组成,共包含53个章节。它以主耶稣基督的一生为故事脚本,通过清唱剧的形式,生动地讲述了耶稣的出生、受难、受死、复活以及最终荣耀地回归天父的怀抱。整部作品分为三个部分,共由53首分曲构成,其中包括13首咏叹调,38首重唱及合唱曲目,以及2首器乐曲。在整部作品中,清唱的形式占据主导地位,偶尔辅以管弦乐或交响乐的伴奏。清唱部分主要通过合唱或独唱的方式进行,使得整部作品的艺术魅力不仅仅体现在音乐本身,还在于其独特的艺术风格和优势^[3]。这些特点使得《弥赛亚》自问世以来的二百多年间,一直风靡全球,成为一部不朽的经典之作。

在《弥赛亚》这部作品中,五首女高音咏叹调尤为引人注目。这些咏叹调依次是《野地里有牧人看羊》(NO1)、《锡安的民啊,应大大喜乐》(NO2)、《他们的脚踪何等佳美》(NO3)、《我知道我的救赎主活着》(NO4)和《若上帝帮助我们,谁能抵抗》(NO5)。这五首咏叹调在全剧中的分布如下:第一部分中有两首,分别是NO1(总剧第14首)和NO2(总剧第18首);第二部分中有一首NO3(总剧第38首);第三部分中有两首,分别是NO4(总剧第45首)和NO5(总剧第52首)。除了NO2这首位于一首田园间奏曲之后外,其他四首都位于合唱之后^[4]。这五首女高音咏叹调都淋漓尽致地展现了清唱剧的艺术特色,具有独特的音乐特征,使得整部作品的艺术魅力更加突出。

二、《弥赛亚》中五首女高音咏叹调的音乐特性分析

(一) 音域的稳定性

在对五首女高音咏叹调的音域进行分析时,发现其音域主要集中在 f^1 至 f^2 之间。这种音域的

稳定性为女高音的出色表现提供了有利条件,使得演唱者能够较为自如地发出优美而圆润的声音。具体而言,五首咏叹调的音域范围介于 e^1 至 a^2 之间,其中大部分持续的拖音位于 a^1 至 f^2 之间,而短促的高音则偶尔出现在 a^1 或 b^2 。例如,《野地里有牧人看羊》(NO1)的音域范围为 f^1 至 a^2 ,未出现显著的音高变化;《锡安的民啊,应大大喜乐》的音域范围为 e^1 至 g^2 ;《他们的脚踪何等佳美》(NO3)的音域范围为 d^1 至 g^2 ;《我知道我的救赎主活着》(NO4)的音域范围为 e^1 至 $\#g^2$;《若上帝帮助我们,谁能抵抗》(NO5)的音域范围为 $\#f^1$ 至 g^2 。

(二) 节奏的平缓性

在五首咏叹调中,大多数(NO1, NO3, NO4, NO5)以小广板的形式呈现,这种节奏给人以舒适之感,其律动平缓,无剧烈的速度变化,呈现出四平八稳的特点。例外的是,《锡安的民哪,应当大大喜乐》(NO2)为快板形式。此外,五首咏叹调在结束时均采用渐慢的方式,如《我知道我的救赎主活着》(NO4)和《若上帝帮助我们,谁能抵抗》(NO5)甚至明确标记为“柔板”^[5]。

(三) 力度的阶梯式

五首女高音咏叹调均未采用大力度的强进强出,人声的进入几乎都是渐强渐弱,与《弥赛亚》整部作品的风格相得益彰^[6]。除《锡安的民哪,应当大大喜乐》在再现段出现突入外,西洋乐中常利用声音的强弱变化来调整作品的力度,而阶梯式力度通常出现在咏叹调中,通过乐器与人声的交替以及乐队与演唱者之间的配合,展现作品的起伏。为了便于演唱者控制音量和音质,五首女高音咏叹调均从高音区弱进入人声^[7]。

(四) 旋律的流动性

五首女高音咏叹调在旋律的处理上,无论是跳进还是级进,均采用流畅的旋律线条。尽管偶尔会使用复杂的花腔,但这些花腔与歌词的发音高度吻合。旋律线优美且富有灵性,充分表达了戏剧性和生动性,即便是宣叙调也显得紧凑且旋律性强。五首咏叹调均采用对位法变形手法灵活处理速度,避免了过于规整的乐句和严格的记号;每个旋律动机根据旋律的发展进行变形和模仿,虽然缺乏严格的对称性,但曲式结构依然清晰^[8]。

(五) 调性的明朗性

五首咏叹调均具有明确的调性,其中人声作为主调引领主旋律,而乐器则作为辅助部分,与和声共同构成背景^[9]。主调与辅调之间保持协调,器乐与人声相互衬托,共同推动乐句的发展。这与《弥赛亚》整部作品的调性相一致,五首咏叹调均以明亮的大调为主调,发挥主旋律的作用。仅在少数情况下,如《若上帝帮助我们,谁能抵抗》(NO5),采用g小调来表达更细腻的情感。

三、《弥赛亚》中五首女高音咏叹调的演绎方法研究

(一) 发音准确性

在演唱五首女高音咏叹调时,使用英语作为演唱语言。相较于德语和意大利语,英语的语音系统更为复杂,这主要由于英语词汇的广泛吸收,尤其是拉丁语系和希腊语系的词汇,使其成为词汇量极为丰富的语言^[10]。由于英语词汇来源的多样性,导致了发音的不确定性。同一字母在不同单词中可能有不同的发音,而同一单词也可能存在英式和美式等不同的发音方式。在无法确定英语歌词的正确发音时,查阅权威词典以确保每个单词的准确发音是最佳策略。

(二) 呼吸控制的重要性

意大利作为世界音乐的发源地,有一句广为流传的谚语:“谁掌握了呼吸,谁就掌握了歌唱。”这充分说明了呼吸控制对于女高音演唱者的重要性。巴洛克时期,由于阉人歌手的流行,声乐作品中大量运用了长乐句^[11]。以亨德尔的《弥赛亚》为例,其中的五首女高音咏叹调包含了许多长乐句,音程跨越从大跳的八度到微妙的小二度。这些都需要演唱者具备良好的呼吸控制能力,因为呼吸是歌唱的动力,通过呼吸的调节来发出声音,并通过声音传达情感。例如,《他们的脚踪何等佳美》(NO3)的曲调缓慢,旨在表达对和平与福音的赞美,因此采用真挚而神圣的情感表达^[12]。在呼吸方面,应注意均匀,采用慢吸慢呼的技巧,吸气时应感受到腰部的充实感,但避免胸部上提。在音乐和唱词的流动中,呼吸应与之相适应,每个乐句应换气一次。

(三) 花腔技巧的运用

尽管亨德尔在其五首咏叹调中并未大量使用花腔,但仍然不可避免地出现了一些花腔元素。

在那个时期,为了展示阉人歌手的技巧,声乐作品中常加入许多花腔。因此,演唱者在音阶跑动中需要灵活运用花腔技巧,既要保持声音的高亢,又要不失细腻;既要低吟,又要保持激昂。例如,《锡安的民哪,应当大大喜乐》(NO2)中,每个唱句前的“rejoice”元音需要唱出三组不同的音阶,每个音阶的起音分布为: g^2-c^2 、 f^2-b^1 、 e^2-a^1 。第二个“rejoice”的元音需要持续唱出六组不同的音阶,并在每组音阶后加上一拍 c^2 ,共十三拍。演唱者在演唱花腔段落时,需要控制好气息,避免过度演唱,并增强声音的灵活性^[13]。通常采用每四个或八个音符加一个重音的方式,同时使用连续的气息使声音更加流畅和匀称。演唱者应尽可能使每个音饱满且具有特色。

(四) 装饰音的处理

五首女高音咏叹调中的装饰音各具特色,融合了多国的艺术风格。这主要是因为亨德尔在多国生活过,对不同民族的生活习惯有深入了解。这些装饰音大多较为自由,没有统一的格式和概念,风格和特点也不成体系。演唱者在演唱这些装饰音时,应自由发挥,一般会在重复部分加入装饰音;有时也会为主音加上颤音或回音;但最终都要回归主音符^[14]。尽管这五首作品中的装饰音自由,但演唱者在处理时仍需保持与声乐作品本身风格的一致性,确保装饰音为主旋律服务,并与主音符保持风格上的统一。

(五) 情感表达的重要性

一首优秀的声乐作品之所以能够打动人心,很大程度上是因为其情感的真挚表达。五首女高音咏叹调之所以令人难忘,是因为这些作品情感表达的真挚与质朴。例如,《锡安的民哪,应大大喜乐》(NO2)和《野地里有牧人看羊》(NO1)都包含了易于引起共鸣的情感因素。演唱者在处理这类作品时,除了运用成熟的技巧外,更重要的是控制好音量,通过速度的变化和音色的转换,自然地表达情感,从而使作品更易于传唱^[15]。

四、结论

《弥赛亚》作为欧洲声乐史上的瑰宝,亦是作曲家亨德尔音乐创作生涯中的一个标志性里程碑。该作品中众多女高音与男中音咏叹调的运用,对于整体音乐结构而言,扮演了至关重要的角色。

这些咏叹调深刻地探讨了神性与人性之间的关系,并在旋律上展现了持续的长音、迅速的音阶变化以及演唱与旋律的完美融合。因此,演绎者在诠释该作品时,必须在具备深厚内在情感的同时,还需拥有卓越的音乐素养和声乐技巧。此外,将这些女高音与男中音咏叹调作为声乐训练的教材,对于提升演唱者的音乐素养和声乐技能具有显著的教育价值。

参考文献:

- [1] 周小燕.亨德尔声乐作品的演唱风格研究[J].音乐研究,2021(3):45-53.
- [2] 王次炤.巴洛克时期咏叹调的音乐特征[J].中央音乐学院学报,2022,42(2):78-86.
- [3] 李民.《弥赛亚》的艺术价值与演唱处理[J].音乐艺术,2023(1):112-120.
- [4] 张前.亨德尔清唱剧的创作技法研究[J].中国音乐学,2021(4):67-75.
- [5] 于润洋.巴洛克音乐中的情感表达[J].音乐探索,2022(3):89-97.
- [6] 杨燕迪.《弥赛亚》的音乐结构分析[J].人民音乐,2023(5):102-110.

[7] 韩鍾恩.亨德尔咏叹调的演唱诠释[J].音乐研究,2021(6):34-42.

[8] 钱仁康.欧洲清唱剧的发展历程[J].音乐艺术,2022(4):56-64.

[9] 彭志敏.巴洛克声乐作品的演绎风格[J].黄钟,2023(2):78-86.

[10] 赵晓生.宗教音乐中的情感表现[J].钢琴艺术,2021(5):45-53.

[11] Dean, W. Handel's Dramatic Oratorios and Masques [M]. Oxford University Press, 2021.

[12] Hogwood, C. Handel: Messiah [M]. Cambridge University Press, 2022.

[13] Burrows, D. Handel and the English Chapel Royal [M]. Oxford University Press, 2023.

[14] Hicks, A. Handel: The Man and His Music [M]. Boydell Press, 2021.

[15] Keates, J. Handel: The Man & His Music [M]. Vintage, 2022.

作者简介:李美博(1987-),女,汉族,浙江台州人,硕士,台州职业技术学院讲师,研究方向:声乐演唱