

浅析贝利尼艺术歌曲风格特征——以《游移的月亮》为例

◎夏琬玥

摘要：本文通过对 19 世纪浪漫主义作曲家贝利尼的简介以及其小咏叹调《游移的月亮》进行作品分析，有助于演唱者进一步了解贝利尼作品的风格特征，把握艺术歌曲的作品内涵，希望声乐爱好者提升对贝利尼的艺术歌曲的细节处理，在演唱实践中提升自己音乐修养提供一个有益的参考。

关键词：艺术歌曲 作品分析 贝利尼

一、贝利尼简介

文森佐·贝利尼 (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 1801—1835)，是 19 世纪意大利传统美声唱法顶峰时期的代表作曲家，浪漫主义乐派代表。贝利尼从小就展现了超高的艺术天赋，18 个月便能演唱咏叹调，19 岁进入那不勒斯音乐学院深造，24 岁便创作了他的歌剧处女作《阿黛尔松与塞尔维纳》。贝利尼的一生中共创作了十一部歌剧（歌剧，由音乐和戏剧两部分组成，是音乐和戏剧的最高形式的结合。并且在歌剧中，音乐占主要地位，戏剧次之。戏剧只有插上音乐的翅膀，才具有浪漫主义气息），包括《诺尔玛》《清教徒》《梦游女》《海盗》等，其中以《诺尔玛》最为著名；27 首艺术歌曲（艺术歌曲，是欧洲 19 世纪西初盛行的抒情歌曲的统称，是带有西方室内乐性质的声乐体裁，艺术歌曲的特点是多选取著名诗歌作为歌曲的唱词，曲调色彩强烈，表现力丰富，多反映主人公的内心世界，并且伴奏织体在作品中占有重要地位，与歌词的曲调织体相一致），包括《我为你忧郁，温雅的女神》《小蝴蝶》《为艺术，为爱情》《游移的月亮》等。贝利尼的作品多表现忧郁，却又带有意大利传统古典主义的理性，也充满着浪漫主义的气息。

二、《游移的月亮》作品分析

《游移的月亮》是贝利尼抒情艺术歌曲的代表作之一，是一首优美的小咏叹调，如歌的行板仿佛在将一首浪漫的抒情小诗娓娓道来。该作品采用分节歌的创作手法，1—5 小节第三拍为引子，5 小节第四拍—27 小节第三拍为第一分节，27 小节第四拍—31 小节第三拍为间奏，31 小节第四拍至 53 小节第三拍为第二分节，53

小节第四拍—57 小节为全曲尾声。全曲在 A 大调上进行，从第一小节第四拍弱起音 a1 开始到第五小节的第三拍为整个作品的主导动机，渲染了一种静谧、清新的氛围，并将月光倾泻、一幅梦幻的月色花影画卷展现得淋漓尽致，也像是作者在表达他对爱人的眷恋、思念之情，全曲也围绕着该主题展开。从悠长的中声区开始，经过三次二度级进将情感推向高潮，进而旋律向下进行，再一次丰富了旋律线条，形成一个“悠扬、柔美的弧形旋律线”，之后第四小节的三连音以及装饰音，增加了忧郁、浪漫的气息，再缓缓回到原来的音调，再现第一段主题旋律，和声也从主和弦 ACEA 上展开。

在内容上，《游移的月亮》是一首意大利文艺复兴时期抒情性的爱情小诗，令人陶醉。歌曲的第一段“Vaga luna, … conta i palpiti e i sospir.”描绘了在皎洁的月光下，在河畔一片静谧的花海，紧接着通过月夜抒发男主角内心的情愫，引出关于爱情的主题，采用第一人称，直接表现男主角对心爱姑娘的强烈的爱慕、眷恋与向往之情；但随着间奏的进行，音乐发展到了第二段，相同主题旋律却抒发着截然不同的情感内容：“Dille pur che giorno e sera, …, nell’ amor, nell’amor.”如今自己与心爱的姑娘相距遥远，两人的距离仿佛如同在世界水平线的两端，心爱的姑娘宛如心中的海市蜃楼，可望而不可即…男主角真切、强烈地渴望与心爱的人在一起，现在两人的相聚仿佛成为了男主角唯一的念想，任何世事都无法重新让他重新振作。与第一段不同的是，第二段仿佛是幻想当中跌入了现实，与心上人的相隔，无法和自己相爱的人在一起，孤独、寂寞、思念、彷徨充斥

着男主角的内心，使他叹息：“只有你甜蜜的诺言才能让我抱有希望”。全曲歌词语言自然、流畅，个人主观情感表现得酣畅淋漓，并具有意大利语其独特的韵律美和传统意大利民族的音乐风格，悠扬，微醺，浪漫……虽然主题为爱情，却透露出一种淡淡的忧郁、哀婉的韵味，同时，语言重音与强拍得默契吻合，气息运用的相得益彰使得这首作品非常有利于演唱者把握其中的情感基调，适合歌唱。

在作品伴奏织体上，《游移的月亮》钢琴伴奏简洁、明朗、流畅，一开始就为整首作品奠定了一个典雅、浪漫的感情基调，为诉说浪漫爱情小诗奠定了情感基础。与歌词构成同一个曲调织体，与唱词、旋律一同展现一个爱情故事。作品一开始的引子与中间四小节的间奏部分，伴奏的左手都是以分解和弦的形式缓慢奏出，右手部分表现悠扬梦幻的主题音乐，渲染出一种悠然，宁静的夜色氛围，赋予听者以月夜、安逸、甜美的心境沉浸于作品中。该首作品采用分节歌的形式，第一段部分分为四个乐句，第一乐句伴奏为严格的 T—S—D—T 和声进行，用较为简洁的和声增加月夜的美好与夜晚的静谧却也充满着浪漫的气息；歌曲右手伴奏音型为流动性的琶音，不再体现主题旋律，左手基本为八度以及单音，贝利尼用最明了的伴奏体现出最为动人的夜晚。第一段与第二段旋律相同，只在歌词部分发生变化，更有利于达到推动情感发展，表现男主角内心世界的效果。

在演唱技巧上，首先，《游移的月亮》作为一首艺术歌曲，非常具有歌唱性和抒情性，并且其中多次使用了重音、渐强渐弱、延音等记号，因此要求演唱者在准备时应当充分把握作品的情绪情感，起音虽

弱,但却需要以饱满,强烈的热情投入到演唱当中,起音与钢琴伴奏保持一致,才能有利于歌曲的连贯发展;其次,作品旋律二度音程出现较多,因此在练习时要注重对音阶走向的训练,分上下行训练,上行时气息辅助推进,增强音量的同时感情也同样在递进;下行气息自然下沉,以便干净、利落地给足高音,其中尤其把握好小二度的进行;最后,需要对气息做到自然把控,《游移的月亮》速度较慢,旋律绵延悠长,对演唱者演唱的连贯性很高,因此演唱时应当很好地展现连音,才能够展现谱例中蕴含的细腻的情感,在休止符时应当充分吸气,演唱时控制吸气的平稳运行,以保持旋律线条的平稳进行。

三、贝利尼艺术歌曲特点

(一) 浪漫、典雅的旋律

贝利尼生活的年代处于浪漫主义时期,这个时期盛行以某一旋律线条为主导,音乐形象绚丽多样,并且音乐主题思想强烈的主调音乐。贝利尼深受主调音乐思潮的影响,纵观贝里尼的音乐作品尤其是艺术歌曲,其创作旋律抒情,速度多为较慢速、悠扬、诉说感强,并且其中还加入了许多强弱记号、装饰音、三连音等,这些记号虽然没有实际的意义,却有实际的用处,都更有利于抒发歌曲想表达的情绪情感(类似于我国地方民歌当中的一些叠字、转音的作用)。最具有代表性的便是他那音阶式的“贝利尼式弧形旋律线条”,即旋律由低音或低声和弦起始,经过进行后到达音的顶点,接着回到低音,该线条既像是一条抛物线,又像是一条完整的音阶进行,这种旋律进行搭配上稳定的气息运行,能够更好地展现艺术歌曲的抒情性和艺术性特征,也有利于展现出贝利尼一种追求进步,积极进取的生活姿态。在贝利尼的许多艺术歌曲中都出现了这种独具艺术魅力的旋律线条,例如《背弃》《游移的月亮》《快乐水手》等等。同为浪漫主义时期声乐领域的代表作曲家,罗西尼和多尼采蒂的音乐风格与贝利尼相比却有很大的不同,在罗西尼的艺术歌曲当中大多使用节奏感较为鲜明强烈的舞曲体裁,并且带有浓厚的当地民间地域特色。例如《邀

请》《阿尔卑斯山的牧羊女》等等。贝利尼音乐作品在旋律创作上看起来更加具有浪漫主义的那种典雅又带有淡淡的忧郁韵味的情趣。

(二) 语言柔美、体裁清新典雅

首先,语言作为一门能够服务于音乐的艺术语言,众所周知,意大利语是一门歌唱的,带有艺术性且优美典雅的语言,元音在意大利语中的占比较高;在艺术歌曲中,抒情性是这种曲调丰富的声乐体裁的特征之一。贝利尼作为意大利浪漫主义时期的代表作曲家,他的音乐中,歌词总是像在描绘一幅幅绚丽多彩的优美画卷、一个个深入人心的情节,每一首作品都像是在为人们娓娓道来一个故事,多采用第一人称和第二人称,代入感强,令人陶醉其中,流连忘返。想要更深层次地把握贝利尼艺术歌曲的内涵,在学唱之前,应当像歌唱一样,有节奏、有感情地去拼读每一句歌词,精准掌握意大利语的读音,注意气息的运用,平稳、流畅地去演绎好作品。其次,在贝里尼的艺术作品中,大部分采用的是意大利14、15世纪文艺复兴时期的爱情诗歌作为作品的歌词,因此他的艺术歌曲大多展现的是关于爱情的体裁,具有浓厚的艺术感,且赋予歌曲以强烈的个人情感色彩,在音符与歌词之间不经意地流露出淡淡的忧郁,充满诗意。

(三) 简洁、流畅的伴奏织体

在艺术歌曲这种抒情性强烈的声乐体裁中,钢琴伴奏的地位与演唱者的地位同等重要,甚至可以说伴奏织体地位在某种程度上是高于演唱者的。同样,一首优秀的艺术歌曲当中,钢琴伴奏一定是有利于烘托、渲染某种意境和氛围,抑或是展现人物形象与内心世界,也能让演唱者更好地把握、理解作品,更加有状态地进入演唱。如果没有伴奏织体的良好配合,艺术歌曲当中表现的情愫、主题,光靠演唱者将旋律展现给听者是远远不够的。在贝利尼的艺术歌曲当中,他经常采用柱状与分解和弦同时进行或交替进行的方法,虽然贝利尼的歌曲在伴奏织体上的创作不像典型浪漫主义时期那样追求华丽、炫技的方式,但是他却能够用最为常见的和声织体进行(例如T—S—D—T),用一种舒适、

清新的伴奏音型甚至是简单的八度去展现最为精致华丽的场景,像在《游移的月亮》中,贝利尼采用左手柱状和右手流线型的琶音来展现静谧、柔美的月夜和小溪旁那一片片梦幻的花海,在《小蝴蝶》中他采用了柱式和弦来展现蝴蝶轻快飞舞的优美形象,这也是贝利尼的最具代表性的特点之一。

四、结语

贝利尼是19世纪浪漫主义时期耀眼群星中的一颗,虽然他的生命历程短暂,但是在他短短的一生中,他给人们留下了许多经典流传的作品。他的音乐充满诗意,情感细腻,他用简洁、生动的音乐语言诉说着一幕幕动人的故事,在他音乐旋律进行中也展现着他生活的真挚态度。贝利尼的艺术歌曲将语言、旋律、伴奏、情感紧密地联系在一起,对于演唱者的语言、气息、情感掌握方面等技术都有着严格的要求,他的声乐作品也是声乐领域众多爱好者与专业学者在探索和学习过程中非常有参考价值的经典教材,是艺术世界的一块瑰宝。

参考文献:

- [1] 陈妍冰. 贝利尼艺术歌曲《游移的月亮》艺术特征和演绎探析[D]. 苏州大学, 2017.
- [2] 周剑波. 艺术歌曲《游移的月亮》的音乐分析与演唱特征[J]. 北方音乐, 2017, 37(19): 101.
- [3] 李杨硕. 艺术歌曲《游移的月亮》的风格特征及其演绎[D]. 安徽大学, 2016.
- [4] 古杨杨. 贝利尼歌曲的创作及演唱技巧分析[J]. 艺术评鉴, 2019(16): 77-78.

作者简介: 夏琬玥, 女, 汉族, 安徽合肥人, 本科, 专业方向: 音乐学。

作者单位: 中国矿业大学