

Analysis of the Phenomenon of the Four Elements of Musical form in Vocal Music Performance—Taking the Aria *Tutte Le Feste Al Tempio* as an Example

Yangyang Liu

School of Music, South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

This paper analyzes the actual singing effect of the aria *Tutte Le Feste Al Tempio* with the synesthesia phenomenon of pitch, pitch length, sound strength and timbre, and they play a vital role in the phenomenon of synesthesia. On this basis, through the analysis of the song background, the paper further analyzes how to optimize the singing effect by adjusting the singing skills, such as breathing control, sound resonance and emotional input, so as to maximize the expression of the music. This paper will scientifically explain synesthesia and explore how it enhances the appeal and depth of music. By combining the author's own performance experience, we share how to transform these theoretical knowledge into practical skills in the actual singing, as well as the challenges encountered and valuable experience gained in the process. This paper discusses the synesthesia in singing from four elements respectively, and talks about the enlightenment and psychological experience brought by the phenomenon of synesthesia in combination with their own performance.

Keywords

Tutte Le Feste Al Tempio; music aesthetics; synaesthetic phenomenon; singing analysis

浅析音乐形式四大要素的联觉现象在声乐表演中的体现——以咏叹调《每逢那节日到来》为例

刘扬扬

华南师范大学音乐学院, 中国·广东广州 510000

摘要

论文以音高、音长、音强以及音色的联觉现象为切入点对咏叹调《每逢那节日到来》的实际演唱效果进行了分析, 它们在联觉现象中扮演着至关重要的角色。在此基础上, 通过分析歌曲背景, 进一步剖析了如何通过调整歌唱技巧, 如呼吸控制、声音共鸣和情感投入, 来优化演唱效果, 使音乐的表现力得到最大化的发挥。论文科学地解释联觉现象, 并探讨它如何增强音乐的感染力和表现深度。通过结合作者自身的表演经验, 分享了在实际演唱中如何将这些理论知识转化为实践技巧, 以及在这一过程中所遇到的挑战和所获得的宝贵经验。论文分别从四个要素与演唱中的联觉进行讨论, 并结合自身表演谈及联觉现象带来的启示与心理体会。

关键词

《每逢那节日到来》; 音乐美学; 联觉现象; 演唱分析

1 引言

联觉是一种发生在感觉层次上的心理现象, 在各个感觉之间相互作用, 它能帮助笔者们锻炼感官, 培养审美, 从而更好地欣赏音乐, 表现音乐。在笔者们欣赏音乐时, 音乐传达到笔者们的听觉器官, 继而引起各种感觉。例如, 在海顿的《惊愕交响曲》第二乐章中, 第一次听这首曲子的人们总会被第二乐章突然的强音吓到, 即使有些人已经听过许多

次, 有了心理准备, 但还是不免有些惊颤, 这正是音乐欣赏的联觉体验。在声乐演唱中, 笔者们不仅仅是音乐的欣赏者, 还是音乐的表演者, 所以不能仅仅只是“听”, 更要有“看”, 作为音乐表演者一定要有必要的听觉联觉视觉的能力, 脑子当中画面感将会从我们歌声里体现出来, 欣赏者也会随表演者所传达的意境展开画面的联觉。三者之间相互传递的感觉, 从而形成从作曲家到表演者再到欣赏者不断地联觉链, 最终达到音乐作品的升华。而在这一过程中, 表演者的能力是至关重要的^[1]。

【作者简介】刘扬扬(2003-), 女, 中国广东韶关人, 在读本科生, 从事声乐研究。

2 吉尔达的咏叹调《每逢那节日到来》分析

咏叹调《每逢那节日到来》是意大利作曲家朱塞佩·威尔第的歌剧《弄臣》中的一首著名女高音独唱曲目。这首咏叹调不仅展示了威尔第在音乐创作上的卓越才华，也深刻描绘了剧中角色吉尔达的内心世界。

在歌剧的情节中，吉尔达是一位天真无邪、心地善良的少女，她对爱情充满了憧憬和向往。这与她后来遭受到的灾难形成了鲜明对比，命运的残酷和周围人的欺骗让她陷入了深深的痛苦之中。在这首曲目中，花心的公爵假扮穷学生欺骗了吉尔达的感情，吉尔达被强暴后在房间里向父亲哭诉自己的悲惨遭遇，如此善良的人最终却得到了如此惨烈的结局。因此，表演者在演唱这首歌曲时要把吉尔达心中的悲愤演绎出来，让观众从音乐感受到吉尔达的悲伤痛苦。

在这首咏叹调中，吉尔达通过她的歌声，向观众展示了她对爱情的纯真梦想以及对被背叛后的绝望和痛苦。为了更好地演绎这首歌曲，表演者需要深刻理解吉尔达这个角色的复杂情感。在演唱时，应该注重以下几个方面：首先，情感的传达，表演者需要将吉尔达的纯真、憧憬、失望和痛苦通过声音和表情传达给观众，使观众能够感受到她的内心变化。其次，声音的控制，咏叹调要求表演者有高超的声乐技巧，能够在高低音之间自如转换，同时保持声音的纯净和稳定。最后，还有戏剧性的表现，这首歌曲不仅是音乐上的展示，也是戏剧性的表现。表演者需要通过肢体语言和面部表情，增强歌曲的戏剧张力。与剧情的结合也十分重要，在演唱时，表演者应该将自己融入剧情中，使观众能够通过音乐感受到吉尔达的遭遇和情感变化。在音乐的细节处理中，威尔第的音乐充满了细腻的情感变化和丰富的音乐细节，表演者需要仔细研究乐谱，把握音符的情感色彩。

通过这样的演绎，观众不仅能够欣赏到美妙的音乐，更能够感受到吉尔达这个角色的悲剧命运，以及她在面对背叛和痛苦时的坚强和勇敢。这首咏叹调是歌剧中的经典之作，也是对表演者技艺和情感表达能力的极大考验。

3 音乐形式四要素联觉现象在《每逢那节日到来》中的体现

3.1 音高联觉在《每逢那节日到来》中的表现分析

音高是音乐的基本要素之一，由振动频率决定，音高能让声乐表现力更加丰富饱满。在声乐作品中，高音常用来表达或者描述英雄的事迹，快乐积极正面的情绪，或者是人物情感最强烈的爆发点而低音用来诉说心里低落或失落，渲染沉重的气氛^[1]。在《每逢那节日到来》之中，低音基本出现在前段的诉说部分，让人感觉偏压抑。最高音小字二组的 a 音出现在歌曲 20, 34 小节和结尾 50 小节，20 小节在歌曲前段，也是吉尔达回想起多情的公爵目光，34 小节吉尔达正在诉说两人之间的爱情，都是她情绪逐渐激动的部分。结尾正是吉尔达痛苦的情绪最高潮之处，人的情态体验

愈加兴奋，在演唱时，要注意情绪的把控，音高让空间知觉高度达到了顶峰，所以音不能唱的紧。笔者曾经为了上这个高音使用了许多蛮力，气息紧张上浮，想方设法达到这个音高，但效果并不好，反而听着更加紧张。音越高，应该给人感觉越轻，这也是音高与声音的物理属性的联觉，所以在演唱高音时应更加放松，气息往下沉。许多优秀花腔女高音在唱高音时给人的感觉也是十分轻巧有弹性，笔者应该更加向这个方向靠拢。

《每逢那节日到来》乐谱截图见图 1。

图 1《每逢那节日到来》乐谱截图

3.2 音长联觉在《每逢那节日到来》中的表现分析

音长就是声音的长短和持续时间长度，一首歌曲若没有时间，那就没有音乐的存留和展现，音乐也就会消失，所以时间对音乐来说是十分重要的。在《每逢那节日到来》的 50 小节，这里出现了长音和自由延长的记号，长音常常让人感受到宽阔，这时要保持好声音的高位置，软腭抬起，让声音更加统一，有穿透力。而前面的 49 小节，音乐一直是十六分音符的三连音级进上行，让人感觉到狭窄，急促，喘不过气来，这里也是吉尔达受到惊吓的情绪宣泄之处，笔者之前演唱这里时情绪比较平淡，但这种短音的连续上行应该要更加深入角色，表达出吉尔达的焦急和不知所措，让情绪更饱满。

3.3 音强联觉在《每逢那节日到来》中的表现分析

音强是指声音的强度大小，由声波振幅来决定。音越强，存在感也就越明显。在《每逢那节日到来》中并没有出现太多的力度记号，但唯独在结尾的小字二组的 a 音处，作曲家标记了 *ff* 的记号，此处让人感到的情态体验最强，是吉尔达情绪爆发的时刻，所有的惊恐和痛苦在此时涌出，观众也能感受到此时演唱者的强大能量。这是整首歌的一个技术大难点，笔者在演唱这里时常常支撑不住，所以要加强后腰和腹部肌肉对气息的控制，保证声音的强度。曾经在剧院听歌唱家演唱这首歌曲时，笔者能通过音强感受到歌唱家强大的气息与力量，即使笔者坐在剧院的后排，笔者也感觉歌唱家离笔者的距离很近，吉尔达仿佛就在笔者面前倾诉她的苦难。在前段吉尔达描述与公爵相遇的画面时，整体音强是偏弱的，如开头第 10 小节的弱起和第 13, 15 小节小字二组

e音的弱处理,笔者之前演唱时声音过强,破坏了歌曲氛围,有时候弱音的运用比强音更加难,因为音越弱给人的感觉越远,情态体验越弱。此处是吉尔达讲述刚刚陷入爱情时的情

景,演唱时应更加轻巧,流畅,表达出吉尔达初入爱情懵懵懂懂的甜蜜幸福。

每逢那节日到来乐谱截图见图2。

图2 每逢那节日到来乐谱截图

3.4 音色联觉在《每逢那节日到来》中的表现分析

音色是声音的色彩,也是人类听觉中感觉到的不同声音属性,与波形有关。

它是由发音体振动的方式、形状、成分及发音体的品质等因素来共同决定的”^[1]。不同的器乐音色不同,同样,每个人都有自己独特的音色。但在歌唱中,音色并不是人声的原始音色,而是人声的调节音色^[4]。歌唱者可以通过调整自身的音色和运用掌握的技巧来唱出不同人物的声音以及一个人物不同情绪时的声音。在《每逢那节日到来》中,吉尔达从诉说前段幸福的回忆到后来想起被公爵侮辱后的惊吓悲伤,情绪变化极大,所用的音色也不同,前段是音色需要更加抒情,后段更偏向于惊叫。为了表达出吉尔达复杂的心理变化和矛盾的感情、气息、声带和共鸣腔的配合调整尤为重要,结尾歌曲伴奏的弦乐也逐渐增多,随着主旋律一起走向高潮,这都是作曲家的精心配器。

4 结语

通过深入分析音乐形式中的四要素——音高、音长、音强和音色——以及它们与《每逢那节日到来》之间的联觉关系,我们可以清晰地看到,音乐联觉现象在声乐演唱中具有极其重要的参考价值。它不仅增强了演唱者与观众之间的情感交流,而且通过观众的联觉反馈,为演唱者提供了宝贵

的互动和灵感来源。这种互动不是单向的,而是双向的,演唱者在舞台上并非孤芳自赏,而是与观众共同创造和体验音乐的美妙。学习音乐要素与联觉现象的过程,促使演唱者进行自我反思,识别自己在表演中的不足之处,并积极寻求改进的方法。这种自我提升的过程是永无止境的,它要求演唱者不断学习、实践和创新。音乐的四要素——音高、音长、音强和音色——每一个都是构成音乐美感的关键,它们相互依存,相互影响。演唱者需要将这四者与联觉现象融会贯通,以创造出和谐而富有层次的音乐体验。这种综合运用不仅能够提升音乐的艺术表现力,也能够为观众带来一场视听上的盛宴。最终,我们的目标是观众提供一种超越单纯听觉享受的音乐体验,触动他们的情感,激发他们的想象力,使他们能够在音乐的引导下,体验到一种全方位的感官之旅。这正是我们每一位表演者不懈努力的方向,也是我们对音乐艺术的无限热爱和追求的体现。

参考文献

- [1] 刘颖昊.从咏叹调《夫人,请看这张名单》谈作品的二度创作与音乐表演中的联觉[J].北方音乐,2016,36(8):163.
- [2] 伍俊秋.浅谈音乐审美中联觉体验在声乐作品中的体现——以《复仇的火焰在心中燃烧》为例[J].音乐大观,2013(5):172-173.
- [3] 童忠良.基本乐理教程[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [4] 白雪莲.音色在美声唱法中的作用研究[J].文化产业,2022(15).