

歌曲创作前奏、间奏、尾声的写法及其艺术表现

唐德松

内容提要:文章分析了歌曲的前奏、间奏、尾声是歌曲的有机组成部分,并阐述了曲作者必须根据歌曲的思想内容、音乐形象、情绪变化及整体结构的总体把握等来进行艺术表现的重要性。

关键词:前奏 间奏 尾声 艺术表现

作者简介:唐德松,男,1963年生,贵州民族学院音乐系副主任,贵州贵阳,邮编:550025

歌曲创作是音乐与歌词的结合,是音乐表现的一种形式,是通过音乐语言来表述作者对生活、社会、自然的认识和思想感情。

前奏、间奏、尾声是歌曲创作的重要组成部分。它不仅只是技术手法的处理,更主要则是从歌曲整体音乐形象的塑造、气氛的烘托、情景的描写、情感的渲染、色彩的对比情绪的过渡与补充出发,经过精心的艺术构思创作出来的。前奏、间奏、尾声是歌曲的有机组成部分,与整个作品融为一体,使作品的内容、风格、情绪达到完美的艺术表现。

前奏、间奏、尾声主要是用器乐演奏,有时前奏和尾声也有用人声(独唱、齐唱、重唱、合唱)演唱。

一、前奏

前奏又称引子。出现在歌曲主题显示段的前面。为主题的出现作铺垫。前奏具有将歌曲的情绪、风格、环境烘托出来,以取于音乐形象的塑造,将演唱者和听众带入到特定的情绪和境界中,达到完美的艺术表现。在艺术歌曲及近现代声乐作品中,由于演唱部分音准、节奏、速度等难度较大,因此前奏也可达到帮助演唱者把握音准、音高、节奏、速度的作用。

前奏的写法、类型是非常多样和灵活的。有用主题型、色彩型、背景型、衬托型、器乐化型、声乐化型、音型化型等等写成的前奏,但按前奏所使用的音乐素材,大致可划分为两大类,即包含歌曲旋律因素的前奏和不包含歌曲旋律因素的前奏。

1. 包含歌曲旋律因素的前奏;

包含歌曲旋律因素的前奏、运用得较多,也最为常见。前奏音乐素材可以直接采用歌曲旋律的某一片断,或主题的核心动机,或主题的典型材料,依据歌曲的意境、内容、音乐形象、情绪加以发展,重新组织设计,以加深主题印象,强调主题思想。

①用歌曲主题首句的全部,或首句的前半部分作为前奏的素材,重新组织、发展,引出歌曲的主题。(玫瑰三愿)前奏使用歌曲主题的首句全部,起到点

明主题,把听众带到优雅的意境中。

②用歌曲后部分旋律作为前奏;

这类前奏写法较为常见。乐段结构,段落结构及其他结构形式本身就可以反复,将这种反复性能移置到歌曲创作前奏写法中是很自然的和符合逻辑的,给人一种流畅感和统一感。

在歌曲创作中,按照黄金分割线,歌曲的后部分旋律常处于高潮的部位和不稳定的状态。用此处旋律素材作为前奏,给人以强烈的印象,反向的旋律线进行,渐弱自然的收尾,引出显示性的歌声,在力度、情绪、色彩上对比度较大,给人一种新颖的感觉,赋有完美的艺术表现手法,达到特定的艺术效果。

③用歌曲主题动机作为前奏;

用歌曲主题的核心动机不断摸进的手法,以加深对主题的印象。

前奏采用歌曲的核心动机,它的每一次摸进,犹如船桨划动,轻舟荡漾。值得一提的是,作曲家精彩之处在于,有意识地把歌曲的核心动机移高三度先出现。核心动机的原型是前奏的第三小节。

《南沙之歌》前奏第一、二小节的动机来自歌声开始的虚线上括号,而第五、六小节则来自此例最后的虚线上括号,只是把音高降低八度,变为大七度上行而更有力量。在节奏上改为三连音,以突出前奏的雄伟气势。这种写法即统一了前奏与歌曲的风格,又能使整个歌曲的情绪与意境,先在前奏中得到提炼和启示,从而开拓了歌曲的思想深度。

2. 不包含歌曲旋律因素的前奏

不包含歌曲旋律因素前奏的写法,并不要求前奏与歌曲主体的旋律有必然的联系,主要是强调前奏的功能,侧重特定情景的描述或特定情绪的表达与渲染。

①根据歌曲作品意境、情绪、色彩而构成的前奏。

歌剧《茶花女》选曲“离开了她,我心里感到痛苦”前奏重在情绪的渲染,悲伤、哀叹、痛苦的内心描

写、铺垫了歌曲主题形象。

《山寨相亲》侧重在情景的描写,鸟鸣、山清水秀美丽的山寨风光,尽在眼前。

②音型化构成的前奏

这是按照歌曲的体裁、类型、歌曲形象特点,将歌曲伴奏音型提前预示作为歌曲的前奏,这些音型是情绪、感情、形象化的音型。

舒伯特《小夜曲》四小节前奏、将调式、调性、速度、力度,提前预地,钢琴奏出六弦琴的音响,引出歌声一个青年在向他心爱姑娘的深情倾诉。

《乘着歌声的翅膀》固定的分解和弦音型和全曲流畅的旋律,描绘了一幅温馨而实有浪漫主义色彩的图景,乘着歌声的翅膀,境景幸福的梦想。

③用一个或几个音及和弦构成的前奏

这种前奏,也是歌曲主题、情绪,以及调性、力度、节拍色彩上的准备。也可帮助演唱者把握音高、音准和速度。例如《人们叫我咪咪》。

二、间奏

间奏,也称过门。歌曲进行当中,在歌声暂时停止的地方,由器乐来完成的音乐片断、或段落、即是间奏。间奏的结构可大可小,这主要取决于作品发展的需要和歌曲总体结构要求而定。

间奏在歌曲作品中,起着承前启后,强调歌曲情绪的作用,同时也为歌唱者在演唱下一部分旋律音乐情绪上和音乐技术上的准备。它不仅给者生理上适当的休息,以更饱和旺盛的精力、高质量的完成歌唱的后半部分,它还具有补充前面音乐情绪和烘托音乐气氛的功能。

间奏的音乐素材中直接用歌曲的原有材料,也可用新的音乐素材。也可充分发挥乐器演奏的技巧,构成即兴的、华彩性的间奏。但无论间奏怎样展开,新材料怎样增添,最后总要衔接到另一段落歌曲主要部分中。

《黄水谣》四小节的间奏,即是同喜气的音乐情绪的补充,又为后面的变化、作了铺垫。两种截然不同的音乐情绪,如果没有间奏的过渡,则无法衔接。

《唱支山歌给党听》第一乐段表达了对党的真挚感情,音乐旋律充满了深情和激情,通过间奏的过渡,情绪的转换,引出了第二乐段悲痛凄苦、如泣如诉的旋律,及对旧社会的仇恨。

《我爱你,中国》(瞿琮词,郑秋枫曲),赋有激情、而热烈的间奏,把引子性质乐段的大自然描写转为

委婉、深沉而又内在的内心感情抒发,使“我爱你,中国”的主题思想不断深化。演唱者在歌唱引子性质乐段时,由于旋律气息宽广,音区较高,此时的间奏,也可使者得到片刻的休息,为后面演唱长乐句的旋律和逐渐上升的音乐作准备。

三、尾声

歌曲结束后再出现的部分是尾声。尾声也称后奏。

尾声主要具有补充音乐情绪的作用,是进一步把作品的情绪、情感加以抒发,使听众获得余音未尽、耐人寻味的艺术效果和的艺术表现。

尾声一般具有两个特点,即较完满的旋律因素和较完满的终身止式。

在尾声中常常将主题旋律,或主题材料重现,回顾,有时尾声还综合不同段落的主题材料,有时将前奏、间奏的材料也用作尾声的素材,使全曲更为完整,更为统一。表现形式也更为完满。

如《唱支山歌给党听》尾声再现前奏素材,歌曲主题素材,再次强调了歌曲的音乐思想。对党真挚的情感。

《晴朗的一天》(“蝴蝶夫人的咏叹调”普契尼曲),选自歌剧《蝴蝶夫人》尾声回顾歌曲主题、把情绪带强烈的思恋之情的意境。歌曲首尾呼应,作品更为完美,统一。歌曲主题、音乐形象得到充分的渲染。

《我爱你,塞北的雪》(王德词,刘锡津曲)尾声采用引子的素材,把塞北大地雪花飘洒,纷纷扬扬的意境充分再现出来。以加强歌曲的音乐意境与气氛。

前奏、间奏、尾声是歌曲创作不可缺少的组成部分。但并非每首歌曲作品都具有这三个部分。曲作者必须根据歌曲的思想内容、音乐形象、情绪变化及整体结构的总体把握,才能达到深刻的思想内容和完美的艺术形式高度的统一。

参考书目:

- 1 于苏贤:《歌曲钢琴伴奏的写作》。
- 2 龚耀年:《歌曲创作漫谈》。
- 3 王好亮:《歌曲写作与小乐队配器》。
- 4 上海文艺出版社:《音乐欣赏手册》。
- 5 人民音乐出版社:罗宪君、李滨荪、徐朗主编的《声乐曲选集》中国作品(一)、(二)、(三),外国作品(一)、(二)、(三)。

责任编辑:张琪亚