

亨德尔清唱剧 “samson” 中咏叹调《let the bright seraphim (让天使永放光芒)》的音乐及演唱分析

郭芳

徐州工程学院, 中国·江苏 徐州 221018

摘要: 亨德尔一生共创作了 32 部清唱剧, 大部分都是以圣经故事为题材。其中《弥赛亚》和《参孙》是举世公认的清唱剧中的经典之作。而《参孙》中的咏叹调“let the bright seraphim 让天使永放光芒”更是很多声乐家演唱的必选曲目。但国内同行们对《参孙》的研究, 演唱等方面还比较少, 本文简要的对《参孙》这一清唱剧做一介绍, 并从曲式结构方面分析了参孙中的代表作“let the bright seraphim 让天使永放光芒”。旨在拓展清唱剧中未知的领域, 从而使我们对西方音乐的研究更加全面和完整。

关键词: 清唱剧; “let the bright seraphim”; 演唱分析

Analysis of the Music and Performance of the Aria "Let the Bright Seraphim" in Handel's Oratorio "Samson"

Guo Fang

Xuzhou Institute of Technology, China Jiangsu Xuzhou 221018

Abstract: Handel composed a total of 32 oratorios in his lifetime, most of which were based on biblical stories. Among them, "Messiah" and "Samson" are universally recognized as classic oratorios. The aria "Let the Bright Seraphim" from "Samson" is a must-perform piece for many vocalists. However, domestic scholars have conducted relatively few studies on "Samson" in terms of research and performance. This paper briefly introduces the oratorio "Samson" and analyzes the representative aria "Let the Bright Seraphim" from the perspective of its musical form and structure. The aim is to explore unknown areas in oratorios and make our research on Western music more comprehensive and complete.

Keywords: Oratorio; "Let the bright seraphim"; Performance analysis

0 引言

亨德尔 (G.F.Handel) 是巴洛克时期与巴赫 (J.S.Bach (1688~1750) 齐名的两位伟大音乐家, 他的作品数量可以说说不胜数, 并且涉及多个领域, 包括歌剧、宗教音乐、赞美诗及声乐曲、神剧 (Oratorios)、不同乐器 (风琴、双簧管、竖琴及室内乐) 的协奏曲、键盘乐器乐曲, 尤其以歌剧和清唱剧饱满盛名。

清唱剧严格的说是为宗教性质的剧本配的音乐, 有独唱歌手、合唱队和乐队表演。用戏剧的形式, 但通常是在音乐厅和教堂演出。不用布景或戏剧服装。

1727 年 9 月, 亨德尔开始投身创作英国清唱剧, 经历最初的失败后, 直到 1741 年创作了将他的名字永远铭刻在这个世界的作品《弥赛亚》, 随后, 又用了 5 个星期的时间完成了《参孙》的创作。受亨德尔的影响, 英国清唱剧

趋于完备, 并在此基础上一步步地创新了形式。这种由歌剧演员在剧场中演出的形式, 沿袭至今。清唱剧注入了大量的“那波里乐派 (Neapolitan School)”, 结合“叙事诗 (Epic of Gilgamesh)”或喜剧性的剧情和颂歌风格, 从而演绎出全新的清唱剧。

1 清唱剧《参孙》(samson) 中名曲 “let the bright seraphim 让天使永放光芒” 概述

《参孙》是亨德尔继《弥赛亚 (Messiah)》之后于 1741 创作的清唱剧, 全剧共分三幕, 剧本来源于诗人弥尔顿 (John Milton) 的《力士参孙》(Samson Agonistes), 亨德尔的朋友 newburgh hamilton 又对剧本重新进行了润色。《参孙》的剧情根据《圣经》中有关希伯莱 (也就是以色列) 英雄参孙的故事改编而成。大力士参孙用自己特有的力量战胜非力士人, 并统治长达 20 余年, 成为以色列人的

英雄。但是非力士一直希望能有机会复仇。于是就派遣妇人大利拉,扮成天使模样以美色去引诱参孙,希望找出参孙具有特殊力量的原因,从而来消灭参孙。最终非力士的阴谋没有得逞,参孙摧毁了非利士人的殿堂并死去。

从《圣经》故事,到亨德尔的清唱剧,参孙的故事发生了巨大的变化,《圣经》里那个因为自己的弱点而横遭不测的参孙,在亨德尔的清唱剧中变成了一位完美的英雄。亨德尔的音乐也充满了雄性的魅力,抒情性与戏剧性得到了最佳的调和,特别是前面提到的对参孙最后结局的描写,真的是堪称经典。完美的英雄再加上完美的音乐,便成就了这部完美的清唱剧。

如果说《弥赛亚》是亨德尔众多宗教清唱剧的代表作,那么《参孙》就是亨德尔有剧情的清唱剧的代表作,在心理刻画上非常有创意,

在这部剧中囊括了宣叙调、咏叹调、合唱等。戏剧中也不乏类似《弥撒亚》那样的赞美诗的特点。所以不管从哪点上看,《参孙》都是近乎完美的。与合唱相比,咏叹调和宣叙调在《参孙》中所占的比重较高,亨德尔也是第一次在他的清唱剧中启用男高音。

在这部剧中第三幕结尾部分处的“let the bright seraphim (让天使永放光芒)”成为了这部清唱剧中最著名的选段。作为剧中以色列女人的咏叹调,这是一首洋溢狂喜之情的歌,它描述了六翼天使点燃火焰,天使的号角正在吹响的情景,小号的辉煌吹奏与高扬的歌声一度构成了二重唱。

2 《let the bright seraphim (让天使永放光芒)》创作分析

《let the bright seraphim》也可以被翻译成《欢乐的塞拉芬》,整部乐曲以光华灿烂的 D 大调为主,节奏密集,旋律欢快热烈,高声部人声与伴奏旋律声部巧妙的运用复调对位发展手法,精致的复调对位让整个作品显得华丽、热情,乐曲行进流畅、欢快,体现了亨德尔精湛独特的音乐风格。《let the bright seraphim》歌曲结构如下表:

结构	A		A'	B
	a	b		
小节	1—16	17—38	39—59	60—76
调性	D大调	A大调	D大调	b-e-D-b-#f

这部作品由 A、A' 和 B 三部分构成,与 A 部分相比,A' 部分多少有些浓缩。A 的 b 部分过渡转调至 A 大调并再次回到 D 大调,B 部分较为复杂并且调性变化较大。

(乐谱 1)《let the bright seraphim》的 1~6 小节的伴奏

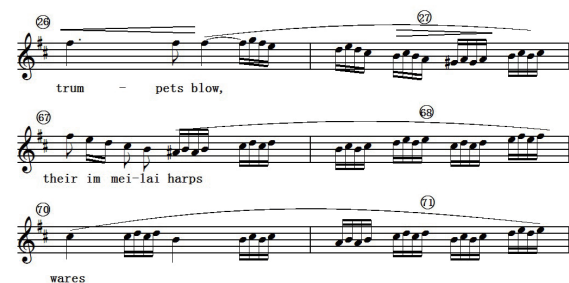
部分

1-8 小节的前奏用两个四拍进行区分连接。同时,a、b、c 动机将整个曲子统一起来。

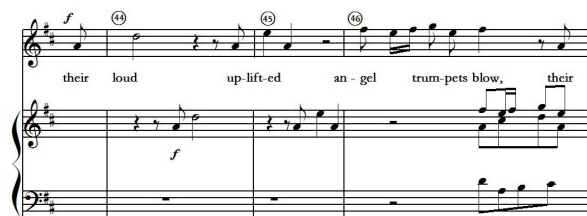
歌词里使用了“trumpets”“harp”“wires”等单词,为了表示这几种乐器的声音感觉,同时将动机 C 中 trumpets 的节奏型用在声乐的旋律中。

(乐谱 2)《let the bright seraphim》的 26~27, 67~68, 70~71 小节的声乐部。

此曲的声乐旋律和伴奏出现了相同的旋律和节奏形态。此外,此曲很多声乐旋律之后,高音小号安排极其巧妙,其伴奏在不停的模仿声乐旋律,其音色美丽、喜悦、高贵又变化无穷,像美丽的天使在反复宣扬着这巨大的快乐。

(乐谱 3)《let the bright seraphim》的 44~46 小节

3 《let the bright seraphim》的演唱分析

咏叹调《let the bright seraphim》的旋律是运用了器乐与复调旋律的创作手法,小号和人声交织盘旋,使得作品更加立体丰满。伴奏采用了钢琴和弦乐,更加烘托出人声的精巧细腻。音乐结构严谨,对于歌唱者的声乐技术和音乐素养都要求很高。

作品《让天使永放光芒》是亨德尔清唱剧《参孙》中的一首女高音咏叹调，其欢快跳跃性的旋律使整个作品音乐风格富有感染力，也是中国女高音歌唱家备受青睐的咏叹调作品。

现从演唱语言、演唱风格把握和演唱技术三个方面来对这首作品进行分析。

3.1 演唱语言

《Let the bright Seraphim (让天使永放光芒)》歌词翻译

Let the bright Seraphim in burning row,

让明亮的塞拉芬加入这欢腾的队伍吧!

Their loud uplifted Angel-trumpets blow:

他们欢呼着高举并吹起天使的小号。

Let the Cherubic host, in tuneful choirs,

让天使的主人，加入到美妙的音乐中，

Touch their immortal harps with golden wires.

弹奏起不朽的金弦竖琴。

Let the Cherubic host, in tuneful choirs,

让天使的主人，加入到美妙的音乐中，

Touch their immortal harps with golden wires.

弹奏起不朽的金弦竖琴。

这首咏叹调语言为英语，共有五句歌词，在 5 分 33 秒的时间里，用歌词的反复重来达到光明喜悦的层层递进的氛围。在演唱英语作品的时候，我们不仅要注重准确的英文发音，也要关照在歌曲中的拼读规则，也就是歌唱语音与音乐旋律的对照关系，比如歌曲 13 小节中 loud 和 uplift 连读由 [laʊd] [ˈʌplɪft] 变成 / [laʊdʌplɪft]；另外英语中关于 "r" 的发音要注意区别于德语、法语、意大利语中的“小舌颤音”，也不同于中文的儿化音，它需要舌头全部卷曲；在这首歌词里使用了“trumpets”“harps”“wires”“choirs”在演唱时，一定要在单词对应旋律的最后时值里把“s”这个音唱出来，这也是英语歌曲区别于其他语言歌曲的特点所在。另外还需要注意辅音连读中的省音，如果前一个单词以辅音[t]或者[d]结束，下一个单词以辅音开头，那么[t]和[d]往往在演唱时省略，比如 9、17、40 小节中出现的“let”“the”就应该读成[leðə]。演唱时掌握准确的语音不仅是对语言的尊重，更是正确表达与解读音乐作品风格与情感的重要环节。

3.2 演唱风格

我们在演唱声乐作品时，首要的任务就是要了解作品的音乐风格，亨德尔作为巴洛克时期一位最具代表性的音

乐家，他所创作的声乐作品，气势恢宏、精致典雅，极富艺术性。就本首作品来说，情感基调上表现出喜悦、振奋。整个作品的音程从小字一组的 d 至小字二组的 a，跨度不大但整个音乐旋律变化丰富，旋律线条持续、绵长流畅，上下自如，在技术上有充分的表现空间。演唱时要用清澈、纯净、热情的音色去表现喜悦、振奋、乐观向上的情感基调；同时也要注意整部作品的节奏、情绪变化、力度处理。

3.3 演唱技术

3.3.1 呼吸的控制

“气乃音之帅也”“歌唱的每一分钟都不能离开正确的气息支持。”这些都是我们祖辈歌唱艺术家对气息重要性的论述。的确，气息是歌唱环节中最为重要的环节，在上文中提到，亨德尔的声乐作品旋律线条绵长、华丽繁复，如作品 25-30 小节中 blow 一词用了五个小节 45 个音符来支撑，又在乐句的最后做了渐强处理。如果没有良好的气息很难完成这一乐句的演唱，要求在演唱的时候合理的分配自己的气息，每个音唱的轻巧、清晰、跳跃。另外这首咏叹调旋律跨度很大，在整个作品中，12 度的跨度屡见不鲜，可见这对气息和声音技术的要求非常高。

3.3.2 回音 (turn) 技术的掌握

回音，由四个或五个音来回级进的旋律型称为回音。常见的有顺回音和逆回音两种。也被称为具有颤音效果的装饰音，回音在现在音乐中已经非常少见，在古典音乐作品中则是被广泛运用。本作品中大量使用了回音技术，如 20-21 小节、26-30 小节、32-33 小节、67-71 小节等。要求演唱者在演唱时气息保持平稳状态下发声位置要求统一，不能忽上忽下，保持良好的头声位置，每个音都要建立在气息的支持上，不要追求庞大的音量，灵动的把音符唱出来，同时也要注意要避免有任何的音准或者错漏的现象，这样声音的线条才会流畅、音乐形象才能生动。

3.3.3 阶梯式力度的掌握

巴洛克声乐风格的一个特点是阶梯式的力度，是从一个响度到另一个响度的转换。巴洛克音乐在转换的前后都会采用一个相当稳定的音量。一般来说，一段始终响亮的乐段后面跟上一段始终低柔的乐段，以此造成前后明暗的效果。上文中所说，本曲结构有三个部分组成，这就要求在演唱时，要有层次的变化。比如旋律从 A 进行到 A' 段，从之前的兴奋、快乐、积极的氛围以下过渡到温暖、回忆、忧郁的情绪，再回到气势磅礴、澄澈光明的 B 段。演唱情绪上及音色也要针对不同的旋律作出相应的调整。这种力度的对比拉开了情感的层次，听觉效果也会非常震撼。

4 结语

曹秀美说：“巴洛克音乐的最大魅力在于可以尝试几百年前的音色、音乐的氛围，以及看到这些古老的音乐如何在现代社会里接近人们，带来愉悦。”亨德尔的清唱剧质朴感人，把高度的艺术性和虔诚的宗教信仰融入了一个个音符之中。这首曲子作曲家用欢乐明亮的旋律描绘出了天国飘来欢庆号角的美好幻境。以赞美以色列英雄参孙所带来的光明和希望。正如英国作家贺瑞斯·沃博尔所言：“这预示着清唱剧的极大繁荣——对我来说，它们给予我天堂的印象，在那里每个人都在歌唱”。

参考文献：

- [1] 牛津. 简明音乐词典[M]. 人民音乐出版社, 2002.
- [2] 罗曼. 罗兰亨德尔传[M]. 安徽文艺出版社, 2000.9.
- [3] 亨德尔. 清唱剧《三联爱乐》杂志社[J]. 生活·读

书·新知三联书店, 2009.4.

[4] Struckenschmidt, H. H. 20 世纪的音乐[M]. 首尔国民音乐研究会, 1976.

[5] Grout, Donald J. A History of Western Music. [M] New York: W. W. Norton. 1964.

[6] 罗曼丽. 巴洛克时期声乐作品的演唱风格研究[J]. 中国校外教育, 2009. 8.

[7] 胡竞文. 论英文歌曲演唱的音变规则[J]. 当代音乐, 2018. 5.

[8] 程敬乔. 咏叹调《让天使永放光芒》的演唱分析[J]. 歌唱世界, 2014.8.

作者简介：郭芳（1975-），女，汉族，江苏省徐州市人，研究生，教授，研究方向：音乐学研究、音乐教育的相关工作。