谈萧友梅《今乐初集》中四首歌曲的演唱

★ 文 / 曹　粹

内容提要

《今乐初集》是由民国时期作曲家、音乐教育家萧友梅和词作家易韦斋合作完成的一部歌唱教本。其中的歌曲以简单易唱，并具有一定人文教育意义而成为音乐教育的经典。由于时代距今较为久远，很多歌曲中的文学表达，已经不能为当下的人们所熟悉。也正由于语言文化方面的隔阂，《今乐初集》这部教材中的大多数歌曲也已经消失于当下的音乐教材当中。不过，这部民国时期的歌唱教材对于今天仍存在借鉴意义，因此，本文选取《今乐初集》当中的单声部歌唱与钢琴伴奏的歌曲——《燕・蝶》《踏歌》《中秋（秋季始业）》《新雪（初冬二日）》四首歌作为研究对象，首先对歌曲的调式调性、节拍、写作目的、表达内容进行阐述，再分别选取每首歌曲中的歌唱要点以及难点进行简要的分析，并通过对作品的分析达到指导歌曲教学的目的。

关键词

萧友梅　易韦斋　今乐初集　歌曲　演唱

《今乐初级》是民国时期的一部为中等以上学校编写的歌唱教本，由上海商务印书馆出版于 1922 年 10 月。歌曲集中的曲目都由易韦斋作词，萧友梅谱曲。他们是中国音乐创作早期的一对合作者，通过写作一些适于各个等级学生歌唱的歌曲，并集合成集出版，在很大程度上推动了上世纪二三十年代中国音乐教育事业的发展。在这些音乐教材当中，《今乐初级》是他们合作出版的第一部歌唱教本。因为在此之前，中小学校音乐教育当中所用的歌曲大多是选用原有曲调并填词的学堂乐歌，所以这部原创歌曲集可以说在一定程度上开创了在国内中小学音乐教育中选用创作歌曲先河。本文所选取的四首歌曲，都是单声部旋律并配合钢琴伴奏的歌曲。从歌词上来看，这四首歌曲都是有着文人气息的文白相兼的文字风格，而在曲调上则都具有典型的欧洲古典时期音乐特点的旋律及和声。

一、《燕・蝶》

歌曲《燕・蝶》所选用的调式为 A 大调，节拍为四分之四拍，速度为小行板，歌唱表情“怡荡”——可以解释为轻松或者愉快的意思。这首歌曲的旋律共 24 个小节。自 6 小节的前奏开始，便具有轻松明快的音乐风格，渲染出春日当中生机盎然的气息。歌曲第一段写燕子，第二段写蝴蝶，虽说是用相同的旋律描绘不同的动物，但这两种动物都是在春季较为有生机的，因此具有一定的代表性。

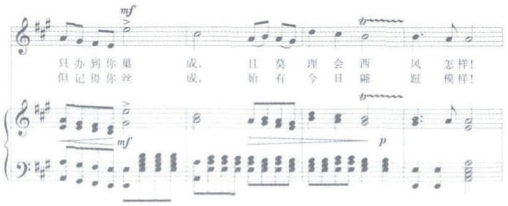
（一）较为多变的节奏类型

第一乐句 4 个小节的主要节奏特点是前附点节奏和大切分节奏的结合。旋律从跳进开始，其后连接相对平稳的级进。第二乐句从第 5 小节开始，第 1 小节，在节奏上承接了之前的音乐动机，但在最后一拍加入了三连音的节奏。从第 8 小节开始旋律加入了新的节奏特点，曲作者通过大附点音符结合两个十六分音符的节奏，谱写出了燕子和蝴蝶飞来飞去、时动时静的景象。

从这些变化上来看，这首歌曲的节奏具有相对的不稳定性，如果脱离钢琴伴奏，对于水平相对较浅的歌者而言，可能会造成节奏把握不明确的问题。因此，慢速的节奏练习对于歌唱者的初级训练是有极大帮助的。

（二）歌曲中颤音的演唱

例 1.



在歌曲的倒数第二小节，出现了一个带有颤音的二分音符（例 1）。这个音所对应的唱词分别为西（第一段）、翩（第二段）。从形式上来看，这个颤音的用法与西方古典主义或更早时期的咏叹调中所使用的颤音用法极为相似，应当可以看作是对古典主义音乐的一种效仿和致敬。不同于很多中国民歌或是戏曲中的吟诵式的颤音歌唱方式，这里的颤音在歌唱中具有着西方古典音乐的典雅效果。从谱面上看，这个颤音所在的一个连贯的乐句，在两个半小节之内是不能换气的，演唱这一颤音需要保持松驰的声音状态，与后面的音进行完善的连接。

二、《踏歌》

歌曲《踏歌》所选用的调式为 D 大调，节拍为四分之二拍，速度为小快板，歌唱表情“喜乐”为喜悦、欢乐的意思。全曲旋律共 40 个小节，篇幅稍长。这首歌分成两个乐段，第一乐段描写了美好的夜景以及一群青少年学生在夜色中借着灯光与星光一起漫步的场景。第二乐段描写了学生们对友谊的珍爱以及对未来不

作者简介　曹粹（1984—）女，沈阳音乐学院大连分院讲师。

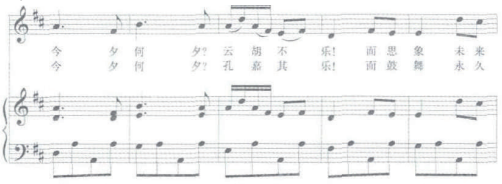
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

明朗的人生的思虑，还有对待当下美好时光的珍重。

（一）长音与短音在歌唱中的节奏对比

长音与短音的结合通常是打破节奏惯性的有效途径，同时也会增加演唱的困难程度，这种困难尤其出现在类似节奏运行方式的基础上加以稍有变化幅度的音程之后。

例 2.

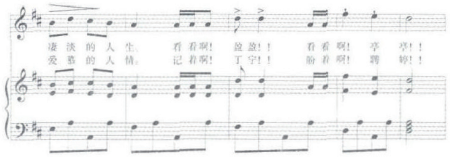


在这首歌的第 31 小节，我们看到，“今夕何夕”两小节所对应的音乐节奏为大附点节奏（例 2），在歌曲中是属于较慢的节奏类型，而紧接着的“云胡不乐”（第一段歌词）则迅速变为十六分音符的组合。这一部分需要注意的是“云”“胡”两个字的演唱难度较大，主要体现在音高、歌唱状态以及咬字的准确把握上。

（二）重音与顿音的演唱对比

通常，标有重音和顿音记号的音符，在演唱效果上具有一定的相似性，都是带有一定力度的。而有所不同的是，标有顿音记号的音符，在演唱上具有一定跳跃性，而标有顿音记号的音符，只是要求了演唱声音的力度。

例 3.

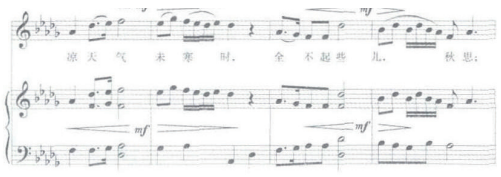


而在歌曲《踏歌》中，倒数第 3 小节和倒数第 2 小节，这两个相邻的小节，出现了重音和顿音的具有对比性的音乐效果（例 3），“盈盈”两个字所在的音符标有重音记号，也就是强调了这个形容词，而在后面的“亭亭”处，则是顿音和长音结合的演唱效果。这里的顿音要唱得灵活而坚定，有着一丝调侃戏谑的意味。这也体现出了歌曲本身所具有的趣味性。

三、《中秋（秋季始业）》

歌曲《中秋（秋季始业）》所选用的调式为降 D 大调，节拍为四分之四拍，速度大约为小广板，歌唱表情为静谧的。这首歌曲的旋律共 16 个小节，篇幅较短。所谓秋季始业，是指全校学生开始上秋季学期的课程的意思，可以看作是开学的第一首歌。前半部分歌词通过起兴的方式，描写没落的秋景，展现时光匆匆流逝，吐露出的是时不我待的含义，后半部分则承接之前的景观描写将劝学的主张较为巧妙地表达出来。

例 4.



这首歌曲的主要演唱难点是，在较高的音区进行渐弱。在歌曲的第五小节，“未”字的所在重拍的音为降 e^2，而之后的音则提升为降 g^2（例 4）。这个音乐向上运行的过程，在谱面上给出的标记却是渐弱，这一音乐处理给实际演唱增添了不小的难度。需要歌唱者在演唱这一部分的过程中，控制好气息运用的方式，并且不要过度用力，以至于声音过强，破坏了歌曲所希望达到的美感。

四、《新雪（初冬二日）》

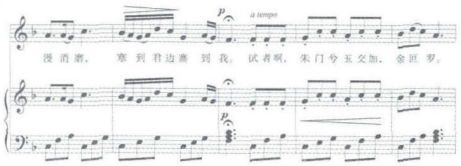
歌曲《新雪（初冬二日）》所选用的调式为 F 大调，节拍为八分之六拍，速度大约为小广板，歌唱表情为感慨。这首歌曲的旋律共 36 个小节，篇幅较长。歌曲分成前后两个乐段，在第一乐段中歌词以俏皮的歇后语一般的方式，将江南地区初冬时节各式各样的景物一一道来。而在歌曲的第二个阶段，歌词先是一连串的问句和感叹，回应了之前对初冬时节景物的描写，我又以富人家庭和穷人家庭的景象相对比，让我们感受到当时社会贫富差距悬殊的现实。

（一）前后乐段在情感上的对比

很明显，歌曲的第一乐段，仿佛是一个游戏，先把谜面抛给听众，让观众先思考一下，再用一个字把谜底告诉给听众。这种歌曲写作的方式不仅在民国时期，即使是现在也是非常罕见的。那么在歌唱这一段的时候，作为演唱者可以一种引导者的心态，戏谑地歌唱。我在歌曲的第二乐段，先有急促的疑问与感慨，将现实与之前的景物描写联系起来，之后又直截了当地写到，美好的时光已经过去，寒冷的冬日已然来临，富贵人家过着平和的日子，而穷人家，可能都找不到御寒蔽体的衣物。虽然此时歌曲依然是在大调中进行，但显然音乐情感发生了极大的变化，这种变化体现在歌唱当中，就是音色的对比，前一乐段明快，后一乐段深沉；前一乐段带人游戏，后一乐段引人思索。

（二）歌曲临近结尾处跳音的演唱

例 5.



在歌曲的第 29 和第 30 小节，有一连串标记了跳音记号的音符，这里的乐句讲述的是富人家的奢华生活，因此带有一定的华丽的倾向，同时我们也要注意到钢琴部分有一个渐强的标记，这表明在声乐的部分也要有一定程度的渐强。因此在演唱这部分的跳音时，歌唱者要注意灵活运用歌唱音色，以连续跳音的轻巧的特点表现出富裕家庭生活的奢靡，同时要通过渐强的处理，预示出之后描写穷人家庭生活的悲惨情景。

结　语

综上所述，虽然本人选取的四首歌曲都是为中等以上学校的学生创作的，具有一定教育意义的校园歌曲，但其歌词中的一些部分会显得晦涩难懂，曲调也和我们所预想的不尽相同，也正是这些因素导致这些声乐小品具有一定的歌唱难度。这要求歌唱者首先要对歌词有比较深刻的理解，并在能够正确读谱的基础上对歌曲的谱面所标记的种种音乐表情进行创作者所希望的歌唱表达。笔者在本文中所摘选出的对于这四首歌曲的歌唱要点分析，也大抵属于实践中的理解与思考，而对于萧友梅所作歌曲的研究，还有很大的开拓空间有待更多的研究者进行进一步的发现和探索。

参考文献

[1] 萧友梅 . 萧友梅作品选 [M]. 北京：人民音乐出版社，1984

[2] 萧友梅 . 萧友梅全集 (第 2 卷)[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2007

（责任编辑　李浩）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net