

浅谈语言在声乐艺术中的重要性

陈 姝

湖南护理学校, 中国·湖南 长沙 410600

【摘要】声乐是人声唱出的音乐,作为一种综合性的艺术形式,它由音乐旋律和音乐语言(歌词)两大主要部分组成,他通过歌声和语言的结合来传达思想感情,表现艺术形象,所以我们可以把声乐艺术称之为用人声唱的带有语言的音乐。而语言通俗的讲是我们日常生活中进行交流和沟通的重要交际工具,是思维的载体,人们通过它来表达自己的喜怒哀乐以及各种情感体验。作为语言学的一个专业术语,语言在文学艺术与美学中表现出了不同的性质特征。本文所要论述的正是声乐中这一不同的特性——声乐语言。

【关键词】声乐; 语言; 风格

1 声乐与语言

1.1 什么是声乐

什么是声乐?对于学声乐的大多数人来说,似乎从来没有仔细思考过这个问题,在网站和书本中搜索到的答案更是五花八门,于是我从中做了一个最简单的总结:声乐就是由人声演唱的一种音乐。人们所演唱的歌曲都是以歌词和乐曲所结合起来的,通过歌词的涵义与旋律的风格来表达演唱者当时的情感以及歌曲所在地的地方特色,所以我们又说声乐是以歌声和语言相结合来传达思想感情、表现艺术形象的一种综合性艺术形式,也就是人声唱的带有语言的音乐。

1.2 什么是语言

语言通俗的讲是我们日常生活中进行交流和沟通的重要交际工具,是思维的载体,人们通过它来表达自己的喜怒哀乐以及各种情感体验,我们的日常生活离不开语言。

1.3 语言与声乐的关系

声乐作为音乐的一个门类,自然会与音乐语言中所指的声音造型手段有着共同的特性,这种共同性就是都具有旋律、节奏等音乐特征,然而声乐最大的特殊性则在于:在声乐中增加了语言的造型因素。因此我们才把声乐又称为语言的音乐。正如许多歌唱家所感受的那样:“任何歌曲的表现都必须通过语言、文字来描述内心的感情活动,许多细致的、生动的表演,都有赖于对文字的理解和对语言的掌握,那深刻巧妙的一刹那,常常是产生于字里行间的会心的感受”^[1]。因此作为一个演唱者来说,如果没有语言的知识,没有分析语言和表现语言的能力,就算有美好的嗓音,也是不可能完美地表现作品的思想内容和艺术形象的。

2 声乐演唱中应注意的语言问题

2.1 掌握正确的读音

读音是学习语言的基础课程,意大利著名歌唱家卡鲁索(1873-1921)反对将“歌词作为歌声的奴隶”,并曾说过:“单单是声调的美丽,是不能补偿其他缺点的。常常是歌声不十分宏大的声乐家,或者歌声不十分美好的声乐家,能有一种极佳印象的歌声,比那些咬字恶劣的声乐家,所能使大家喜爱的成分要高得多”^[2]。由此可见正确的发音在声乐演唱中占据了多么重要的位置。下面我们以最熟悉的汉族语言为例来详细的了解一下读音准确性的重要性。

汉语是以普通话为依据的,它既然是汉族人民所统一使用的语言,自然也是汉族民歌所遵循的语音标准。以歌曲《芦花》为例,在演唱前一定要将歌词仔细地大声的朗读,找到正确的发音位置,每个字都是由几个发声位置组成的,但必定有一个位置为主,例如第一句“芦花白”;芦字是以舌音为主,花是牙发音,而白很明显是双唇音,在这三个字里都没有以喉音为主的字,如果都注重了喉音,那么听起来歌词就会不清晰,很有可能会听成“无花白”,同时喉头还有可能过于紧张,影响演唱水平所以在练习演唱前一定要用标准的语言将歌词大声朗读,保证发声位置的准确,每一个字都要求精准。

2.2 理解词义和背景

声乐的思想感情,虽然是借助于歌词语言与音乐曲调共同体现的,然而掌握歌曲的具体内容与情感的细微变化,主要还在于对歌词语言的理解、体验与感受。因此,只有当声音和表情同样的完美时,歌唱才可能被称为“艺术”^[3]。所以要有完美的表情就必须对声乐作品的词义和作曲背景进行详细的了解。由于演唱自己本国的歌曲对语言非常的熟悉,有很多的人往往只在练习时边唱边理解歌词的字面意思,这样的理解往往没有深刻的内涵,非常的浅显。

比如《阳关三叠》这种古曲。这首歌原词只有短短四句:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”但三叠就是重复了三次,如果没有情感的依托,唱起来就有如“和尚念经”一般。要弄通这样一首声乐作品,就必须逐字逐句地进行分析。这首歌曲最大的特点就在于使全诗反复叠唱三次,其实了解了词义之后会发现,虽然同样的词重复三次,但每一次的感情都是不同的,依依不舍之情是逐渐增加而不是一次倾出的。“三叠”曲调的变化,反复连续陈述,使送别之情更加沉郁而深切,充分表达了送别远行友人的诚挚情意。有了对词义的深刻理解,借助一些设身处地的想像,演唱时才能达到情真意切的感人效果。

2.3 正确表达歌曲情感

每首歌曲都有一个正确的情感基调,是深情赞颂,还是亲切自豪,是欢快热情,还是庄严雄伟,是明朗开阔还是真挚自然,或者是哀婉伤感,这些都要在深入挖掘词意的同时掌握住,只有把握住了歌曲的正确情感才能有助于歌曲内容的表达与主题的发挥。歌曲是唱给听众听的,最重要的一点就是要他们不光能听懂你在唱什么,还要能理解你在演唱时的情感体验,这样才能是声乐表演达到最完美的境界。为此,必须加强对歌词内容的情感体验,准确地把握情感基调,使歌曲主题能够得到准确的揭示。

3 结论

随着时间的发展,人们对精神文化的要求越来越高,声乐这样一种寄托人们情感的艺术形式也越来越受到人们的重视,得到了不断的发展与改进。对于歌唱,人们不再停留在唱准唱对上面,更多的注重于歌曲的情感表达,这就需要我们更多的注重语言在声乐曲中的重要性。作为一名声乐演唱者,我们应该把握好歌曲语言所要表达的情感,通过自己的方式表现在演唱中,让所有的听众都能通过你的演唱正确体验歌曲的情感与背景。总之我认为,我国新的声乐艺术的发展还只是开始,还没有达到融汇贯通的地步,要继续坚持不懈地努力与实践,重视语言在声乐演唱中的重要性,从而开创出新的艺术境界。

参考文献:

- [1] 音乐建设文集下册[M]. 音乐出版社.
- [2] 李凌. 歌曲艺术漫谈[J]. 人民音乐出版社.
- [3] 那查连科. 歌唱艺术[M]. 人民音乐出版社, 2005.