

# “抹平声音”：意大利语声乐教学中的比喻使用

张雨青

西安石油大学, 中国·陕西 西安 710000

**【摘要】**比喻在声乐演唱技巧教学中的运用,特别是在师生口头互动中是一个尚未探索的新领域。本文既对在这种情况下最常用的比喻类型加以探讨,强调它们在使学学生难以从视觉上获得的一系列理解反馈中的作用,尤其对非意大利母语的学生以及声乐初学者非常适用。

**【关键词】**意大利歌剧; 声乐; 声乐教学; 比喻

## 引言

在Lakoff和Johnson(1980)题为“我们生活的比喻”的著名文章中提到将比喻作为修辞方法的研究广泛存在于文学及其他领域,甚至在实用学科里也得到了运用。事实上,它不仅是日常语言的基本要素,也是我们思维方式的基本要素,从话语和认知的角度来看具有重要意义。除了文学,比喻也出现在术语语言中,特别是在教育领域的专业文本中。比喻在声乐演唱技巧教学中的运用,特别是在师生口头互动中是一个尚未探索的领域。本文既对在这种情况下最常用的比喻类型加以探讨,强调它们在使学学生难以从视觉上获得的一系列机理现象中的作用,尤其对非意大利语母语的学生以及初学者的应用。

### 1 专业沟通中的比喻

对共同语言与专业化程度不同的各个学科领域语言之间关系的思考,产生了大量社会语言学、语用学、翻译和教学领域的研究,特别是自1970-1980年代以来,主要针对书面或传输的文本,特别关注词典的应用,几年来还关注到不同文本体裁的句法和互文性使用。<sup>[1]</sup>

这里有横向维度(学科主题和参考内容)和纵向维度(上下文、功能参数以及广播者和接收者的不同专业化程度)之间的区别。

从横向的角度来看,每个学科都有不同程度的形式化,严格意义上,专门化语言(也就是所谓的“硬科学”,例如数学,物理学,医学),其特点是单一参考性,没有同义词,具有精确度,实惠性和中立表达(参见Mammìno, 1995),与其相反的人文社科,被称为“软科学”,包括心理学、语言学、艺术史、文学批评等,每个领域都没有那么严格的词汇和文本特征。

### 2 从纵向的角度来看,可以确定三个级别:

a) 专家之间的交流;

b) 技术人员之间的交流,主要是口头的,具有非正式和通俗的特点;

c) 信息性和教学性交流(从专家到外行,但意图不同),发生在与特殊语言典型特征的背离更多是在文本而不是词汇层面的文本中。

萨巴蒂尼(Sabatini 1990: 634-640)通过这两个维度(垂直和水平)的结合,区分了高度、适度 and 不太具有约束力的文本类型,以及作者对其目标施加的限制,也就是说:科学、法律和技术文本最具约束力;研究和信息具有中等约束力;文学文本的约束力较小。

从这些考虑,我们可以假设在专门的交流中没有比喻,如果我们认为这构成了一个解释随意性非常有限的领域:实际上,比喻隐藏了一种潜在的相似性,它与使用的表达方式有时是具体化的,有时是创新的,甚至是随意的。

比喻表示将一个术语从它通常定义的概念转移到具有某些相似性的新概念上。我们不断地使用它们,正如Lakoff和Johnson(1980)指出的那样,运用这些比喻不仅使我们的思想更加灵活,

而且有助于构建我们对现实的感知及理解。<sup>[2]</sup>

事实上,在口头教学互动中,学习者的认知过程(在寻找教师比喻话语所暗示的类比和相似之处时受到刺激)与比喻决定了互动机制的语用效果。从已知和普遍的事物来看,注重新领域的比喻和隐含元素创造了一种强大的“交流动力”,首先有利于学生注意力集中,其次是有助理解,最后是强化记忆。通过描述它的形象观感,比喻使人感到振奋,特别是词汇更为简单、出人意料、具相化并且被接受者从文化层面上容易理解。<sup>[3]</sup>

在“教学比喻”宏观类别中,确定了三个子类别:

a) 形态比喻:人体器官常被比作几何形状或常用物体。例如:“锁骨的形状是大写的S”;“双层细胞膜看起来像一个内部填充物的双层饼干”;

b) 功能比喻,表达形式、位置和功能。例如“手臂是铰接式的,它与肩胛骨串联,与锁骨串联,串联意味着像火车的车厢一样排列”;

c) 概念比喻:与日常生活情况相比的抽象概念。例如:“冲洗两个分支的是前室,如果我关掉水龙头,我也会让这两个分支没有氧气和葡萄糖,我让它们死去,但如果它们死了,它们就不再唱歌了,我有没有现在清楚了吗?”<sup>[4]</sup>

### 3 美声歌剧教学中的比喻

在这篇文章中,我们将特别关注歌剧演唱的声乐技巧课中的师生互动。这是一个各种问题交叉的领域,其特点有一对一的口头互动、身体机能模仿、教学意图、学科专门化。教师有一系列在语言和非语言层面上实现的交流方式,他们需要经常使用体态(如显示嘴巴、躯干、头部的正确位置;演唱或乐句的一部分模仿),而在语言层面上,还要具备专业语言特点,根据Sobrero(1993:239)的说法,“没有特定的词汇——或者说,只有非常有限的特定词汇——如有规定,或约定俗成,往往需要借鉴通俗语言或其他特殊语言来导入要表达的词汇和隐喻”。

正如Peppoloni所言(2014:2),“使用比喻从学习者已知事实开始解释新概念和知识,有助于弥合教师拥有的知识与学学生尚未掌握的知识之间的差距”,这在声乐课中更是如此。师生之间在理论和实践技能上的差距加上对自己身体和知识的掌握较少。如果解剖课中的比喻确实有利于“语言技能和认知能力的和谐连贯发展”(Peppoloni, 2014: 15),那么在声乐技巧课中,它们是获得答案的不可或缺的工具,教师可以通过评判学生姿势和声音的变化立即验证教学效果。

在教学活动中有三个重要组成部分(教师、学生和学习对象)。动作的核心体现在两个对话者之间的相互关系上:学生和教师。“两者成为统一体的一部分,学习过程的结果取决于这个实体的统一”(Scanu, 2018: 26)。那么参考歌剧演唱的教学,让我们看看他们每个人在这种关系中扮演什么角色。

#### 3.1 学生

不像解剖课,学生只需要想象和理解,在歌唱课中,只有想象是不够的:你还需要立即理解,以便快速实施所理解的内容。

Fussi 和 Ghiotti (2017) 指出,“比喻作为学习基本技术概念的补充很有用,但这些概念必须具有易于理解的物理基础”。当学生必须向老师描述他的感受时,比喻更显价值,从而可以更准确地纠正技术错误。作为象征性语言,特别是比喻性或通感语言,代表了填补专家和教师之间表达的差距:一方面,教师不能使用过于复杂的技术语言,另一方面,学生可以从演示中掌握正确发声必不可少的指示。

### 3.2 老师

老师“是学生渴望成为的人,而不仅仅是知道学生渴望学习什么的人”(Scanu, 2018: 28-29)。出于这个原因,老师的任务是传授他的经验中已经成熟的知识(技术-声乐、解剖学知识,但也与音乐世界的所有其他领域相关),还有教师本人的专业技能。因此,声乐教学一方面是理论知识,另一方面是实践。

与其他学科相比,情感领域在这里起着至关重要的作用:激发学生的信心至关重要,以便在相互理解尊重的基础上与他们建立联系。“在词源意义上,某种‘共情’是必要的,也就是说,教师能够感受到与学生相同的感受”(Tosto, 2009: 3)。由于这种“共情”,教师将能够选择最适合他所要表达的概念的符号语言,同时考虑到学生的长处和短处——无论是身体、表达能力和声音,还是语言——以便选择最有效的比喻和技术语言。

当学生不完全了解进行教学的语言或文化时,这一点尤其重要。例如,不熟悉意大利(或欧洲)文化的外国学生可能难以理解老师使用的比喻的含义,或者可能只关注其含义中更边缘的部分。同样的事情也可能发生在交流的实用方面,比如手势、反讽、强调。

### 3.3 其他变量

歌唱的学习,除了取决于学生和教师之外,还受到其他变量的影响。

要考虑的第一个变量是辅助物的无形性。与其他音乐家不同,歌唱者既看不到也摸不到他的乐器。而且,虽然它有已经拥有的优势,但在使用时无法物理表现出来。这使得经验知识变得如此困难,而比喻和通感想像的使用很重要。“因此,老师和学生的通感是让你习得看不到的东西的唯一途径”。

另一个变量是声域的异质性。这意味着专业指导(以及与之相关的比喻)具有一些共同特征,而另一些则特定于每种声音类型。

此外,歌剧演唱的技巧也不是独一无二的。正如 Fussi 和 Ghiotti (2017) 观察到的那样,“每个歌唱老师在提出他的方法时,都倾向于选择他在训练经验中找到的教学材料,几乎完全基于他的个人经验,没有任何其他客观规则”。教师通常会重新提出对他们产生积极影响的练习和心理设想,但还要考虑到教师并不总是教具有相同声域或相似身体特征的学生(体型、脸型、肋骨、谐振器等)。

## 4 案例分析

与任何其他部门语言一样,声乐语言也包括许多特定术语。在笔者于 2020 年所做的调查问卷中,所有术语(“混音”和“颤音”除外)至少被提及一次,但是我的受访者认为有些术语偏简单的技术性(例如“呼吸支持”和“气息支持”),其他术语则常作比喻(例如“覆盖声音”、“下沉”、“假声”、“全声”和“放映”)。因此,我们可以假设,某些比喻在声乐技巧的微观语言中已经具体化,而其他隐喻则属于更广泛的类别,与教师的语言想象创造力有关。

因此,作为声乐技巧的一部分,我们可以概括出 3 类不属于通用语言的表达方式:

a) 实际技术细节(例如“横膈膜呼吸支持”、“收

录”);

b) 具体化的比喻技术细节(“下沉”、“面具”);

c) 创造性的比喻(“传播你的声音”,“想象你的喉咙里有一个烫手山芋”)。

通过对问卷调查和音频和视频片段的分析,笔者收集了大量案例,这些案例可以与所检查的两个类别(比喻手法和创造性比喻)相关联,这两个类别中的每一个都与以下三个集合相关联:

### 3.3 物理隐喻: 身体、重量、形状、空间

考虑到歌手的辅助乐器是他自己的身体这一事实,我们确定的许多比喻(惯用手法或创造性的)都精确地关注物理维度,以便将声音的渐变质量与某些部分联系起来,这并不奇怪。身体,声音在其中扩展的空间,声音实现的(想象的)形式以及与之相关的重量。例如,诸如“重/轻”或“小/大”之类的概念允许您为歌唱者的身体反应营造视觉和感官想像。

其他比喻手法,如“拱”、“柱”、“圆顶”、“线”、“尖”在某些情况下用于推动歌唱者在身体上呈现某种姿势(例如“拱顶”,通常联想到“头腔”的概念,指的是软腭的位置,弯曲以增加嘴里的共鸣空间),其他时候它们用于给出一个到达或跟随的想像(例如“点”,指涉的是固定声音焦点,以使发声精确“干净”)。许多更具创造性的比喻也有其主要目的,即引导歌唱者采取最适应产生特定声音的身体姿势或发声方法,例如在向上推头部的表达中看到的(“感觉一个气球从上面拉你的头”,“有人拽你的马尾辫”,“感受你头上有皇冠”,“有人往后拉你耳朵”)。<sup>[5]</sup>

身体的某些部位显然比其他部位更受关注,例如头部、鼻子、颧骨、喉咙(想想“面具”的基本概念),因为它们是最直接主导的发声器官。但也有涉及整个身体或部分身体的想像(“睁开你的眼睛和耳朵”,“从肚脐下方支持声音”,“用整个身体唱歌”)。

### 3.4 感官比喻: 听觉、触觉、味觉、视觉、嗅觉

从感官的角度来看,有趣的是,不仅听觉参与了比喻的创造(“铃声”、“固定声音”、“敲击”3),因为有许多触觉表达(“声音质地”、“纤维”)或视觉(“使声音变暗”、“干净的音符”、“颜色”)即使在最常见的专业细节中也经常使用。例如,“颜色”表示“声音段落的层次,强烈的程度,以声音的表现能力为特点”(Galignano, 2013: 118): 这种通感反映指的是分级音质的趋向性,类似于分级色调。

一些使用触摸感的创造性比喻试图激发身体机制以适应描绘的感觉,例如感觉嘴里有东西(“感觉舌头上有糖果”,“感觉喉咙里有烫手山芋”,甚至“感觉嘴里有岩浆”)。相反,比喻涉及味觉和嗅觉的情况更为罕见: 味觉中,我们只发现了两种相当常见的比喻手法(“刺鼻的声音”、“甜美的声音”),嗅觉中,我们只发现了指代身体反应的比喻,比如闻到好闻或难闻的气味。威尔第歌剧中的发声常被歌唱者定义为“像青铜色”(视觉比喻)和“像天鹅绒一样”(触觉比喻)。<sup>[6]</sup>

### 3.5 动态比喻: 动作

动态比喻,连同前面提到的空间比喻,是最丰富的修辞手法。例如,“支撑”和“用力”的概念是任何发声技巧的基础,指的是让你控制横膈膜的肌肉运动,以及“覆盖住声音”或“让声音转起来”(在提升软腭并使喉头向前的意义上使声音“更柔和”),甚至是“不倚靠”(失去横膈膜支撑呼吸的位置)。<sup>[7]</sup>

还有无数创造性的喻指,有些是在始终保持相同音质的情况下连贯乐句的措施(“好比使用大提琴弓”,“让所有音符都集中在一个冲劲上,就像一只缓慢扇动翅膀的鸟”,“抹平声音”),调节气息和歌唱的音量(“呼吸必须像喷泉一样流出”,“不要马上挤压整个声音管道”,“好比吹蜡烛而不去吹灭它”),通过使用自己身体器官的共振使声音传播更广,



而不是使猛劲将声音推出(“好像喝声音”,“吸入/呼出声音”),即使在尖锐和节奏快的歌唱中也能发出精确而清晰的声音(“不要让高音一闪一闪的”,“声音不能跳舞”)[8]

#### 4 总结

从目前所说的情况来看,很明显,与其他学科语言一样,比喻也广泛地使用在师生互动的声乐技巧中。然而,比喻作为澄清功能并不总是有效,特别是如果学生是初学者,不熟悉教学使用的语言或不属于同一文化体时。因此,教师经常将口头上使用的比喻形象与特定的手势、面部表情或语气相结合,以进一步解释它所指的意义。

在长期的教学关系中,教师和学生之间总能培养出一种“秘密”语言,通常还包括使用非常原始但已被证明有效的比喻。实际上其目标是鼓励采用正确的行动,促使学生以最快且自然的方式进行自我纠正。其中特别富有想象力的比喻有(“腰上用力”、“女巫的笑”、“将文字视为小火花”)会引起强烈的情绪反应,这会进一步增强记忆并立即影响要假设或避免的行为。

“抹平声音”:在我们看来,这似乎是最具象征意义的创造性比喻之一,即使对那些非专业人士来说,也能理解这种歌剧演唱的特殊性质,它依赖于声乐大师将各种技巧结合起来的能力,是具有教学意图的行为。比喻的使用代表了言语和非言语这两个维度之间的交汇点,因为这是一个用言语唤起最相关或最意想不到的想象来影响歌唱者在训练中的现在和未来行为的问题。

(上接228页)

题,使学生“跳一跳可摘到树上的果子”,当学生摘到果子后得到的不仅是成就感和快乐感,更能使他们的创新思维能力得到阶梯式发展。比如在讲授八年级下册道德与法治第六课《国家司法机关》时,如果从字面看只是介绍了人民法院和人民检察院的性质、职权和组成,为了提高学生的思维能力,我不仅围绕这几个教学内容设计了问题,更是在最后让学生思考人民法院和人民检察院的关系,提示学生可以从相同点、不同点和相互影响来思考,学生通过对这一问题思考不仅能梳理出本节课的知识体系,还能提升思维能力,更能感悟出司法机关对维护正义和保证社会稳定的作用。

同时在道德与法治的教学中,教师设置的问题不要过多,否则会增加学生的负担。在具体操作过程中,教师的提问也不要过于死板,可以先按照备课时预设的教学思路来提问题,再根据课上学生的上课状态、表现及所回答问题的实际情况灵活变通。在对学生提问时,问题要面向全体学生,要先说出问题,给学生预留足够的思考时间和空间并给予适当的引导,再请学生起来回答。既要给学生独立思考的机会,又要为学生提供群体研讨、协作交流的时空。尊重个性,鼓励创新,让学生在多种学习方式中分析问题和解决问题,使学生的学习能力得到充分的发展。最后对于学生的回答教师要给予适当点评和归纳总结,指出学生的亮点和不足并及时进行归纳总结,让学生对问题有更深、更全面的理解。

#### 2.3 鼓励质疑

“学起于思,思源于疑”,教学实际上就是设疑、质疑、解疑的过程。课堂提问的方式应多种多样,不要把课堂提问的权利归属于教师,学生作为课堂学习的主人,教学中的主体,更应该具有提出问题的权利。比如在讲授九年级上册道德与法治第五课《延续文化血脉》时,我就鼓励学生大胆提出自己的困惑,结果学生提出好多问题,如书上说中华文化博大精深,为什么班里的同学热衷于国外动漫,他们认为国产动漫就是不如国外动漫?又如中华传统美德已经融入中华民族的思维方式、价

#### 参考文献:

- [1]余宇.意大利语在声乐演唱中的地位[J].科技信息,2011(35):450-450.
- [2]刘士煜.意大利语原文声乐作品在高校声乐教学中的应用研究[D].长春师范大学.
- [3]季向敏.(2007).高师声乐教学中意大利语音的运用.艺术评论(07),66-67.
- 王茁.俄语语音在中国高师声乐美声教学中的作用[J].大众文艺,2014.
- [4]齐兰.意大利语声乐作品中发音问题浅析[J].2021(2014-15):59-59.
- [5]杨柳.意大利语音在美声唱法教学中的运用[J].玉林师范学院学报,2010.
- [6]姚云彬, and 李娜."高师声乐教学中"美声唱法"与"民族唱法"字音的比较研究."戏剧之家:理论版9(2011):48-49.
- [7]李南箫.声乐语言的训练及声乐教学语言的运用[M].新华出版社,2013.
- [8]齐兰."意大利语声乐作品中发音问题浅析."戏剧之家15(2014):59-59.

#### 作者简介:

张雨青(1991.5-)女,汉,陕西省西安市,硕士,研究方向:生态文学意大利文学和文化。

值观念、行为方式和风俗习惯,成为一种道德文化的遗传基因,那为什么会出现“老人跌倒无人敢扶”“歹徒行凶无人制止”的现象?课堂上学生积极提问,思维活跃,学生有疑,教师宜释之。“小疑则小进”,“大疑则大进”。因此教师要培养学生的课堂提问的意识,教师要为学生提供主动提问的条件和环境,鼓励学生积极思索、大胆发表自己的独特见解,培养学生敢于质疑的能力。

提问是课堂教学中的重要环节,教师运用巧妙的提问有助于调动学生的积极性和开拓学生的思维方式。让学生踊跃发言,拓展自己的思维,引发学生学习道德与法制课的热情,激活高效课堂,提高课堂教学效率。通过教师的引导和学生自己的拓展学习,学生才能把课本知识转化为自身道德提升的能力,才能养成良好的道德品质习惯,才能更好地践行社会主义核心价值观,同时也提高了教师的业务素质。

#### 参考文献:

- [1](苏)苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].北京:北京教育科学出版社,1980.
- [2]陈玉琨,代蕊华.课程与课堂教学[M].上海:华东师范大学出版社,2002.
- [3]黄伟.实现沟通与交流课堂提问教学价值新解[J].教育科学研究,2010(1).
- [4]邢玉清.课堂提问之我见[J].青海教育,2011(6).
- [5]程爱芹.课堂提问的艺术[J].新课程(中),2011(7).