

声乐室内乐表演在教学上的重要性与实用性

[韩] 严恩敬 (UM EUN KYUNG)

(浙江音乐学院 浙江 杭州 310000)

摘要: 在传统的声乐教学体系中主要以声乐的演唱技巧以及歌曲和咏叹调等作品的演唱方法学习为主, 有很多音乐院校开设了歌剧表演课与合唱课, 这些课程对学生的全面发展是非常重要的, 而单独针对声乐室内乐表演教学的开展也是非常重要的。室内乐作品中大量的表演知识以及为了衔接歌剧表演做练习都是每一位声乐学生要去学习和掌握的。文章针对室内乐的特点、声乐表演与室内乐的关系、声乐室内乐在课堂上如何开展以及对学生的专业发展所带来的益处进行了分析与阐述。

关键词: 声乐; 室内乐; 表演; 声乐教学

The Importance and Practicality of Vocal Chamber Music Performance in Teaching

[Korea]yanenjing UM EUN KYUNG

(Zhejiang Conservatory of Music, Hangzhou, Zhejiang, 310000)

Abstract: In the traditional vocal music teaching system, the main focus is on the singing skills of vocal music and the singing methods of songs, aria and other works. Many music colleges and universities have opened opera performance classes and chorus classes. These courses are very important for the overall development of students, and it is also very important to carry out the teaching of vocal chamber music performance alone. Every vocal music student should learn and master a lot of performance knowledge in chamber music works and practice in order to connect opera performances. This article analyzes and expounds the characteristics of chamber music, the relationship between vocal performance and chamber music, how to develop vocal chamber music in the classroom and the benefits it brings to the students' professional development.

Key words: vocal music; Chamber music; Performance; vocal teaching

室内乐的英文名称是 Chamber music, 是一种由几个音乐家共同表演的小编制的音乐表演形式, 可以由相同或不同的乐器或声乐组成。当提起室内乐的时候, 大多数人们在第一时间想到的更多的是弦乐四重奏、木管五重奏、铜管五重奏等这些在舞台上最常见的演奏形式。但是追溯到几百年前的欧洲, 室内乐最早起源于宫廷、皇室与贵族家庭。其音乐本身是供相对等级较高的或社会地位较高的人们来享乐, 在茶余饭后的一种消遣或者是一种娱乐。所以室内乐便有了轻巧、简单、愉快的性质。在几百年的音乐发展中, 室内乐的表演形式和音乐内容也有了很大的改变。室内乐从娱乐变成了一种舞台艺术, 定位在了舞台上, 表演方法也是多种多样。在对室内乐的认知中, 有一些问题还是需要纠正一下的, 有人认为室内乐需要至少 3 个人在一起表演, 其实它的形式和人数的关系并不是非常大, 而更重要的是音乐的性质。比如说声乐与钢琴的作品, 其中很多钢琴的角色是为女高音伴奏, 但在一些作品中钢琴的分量与地位甚至比女高音还重要, 二者是一个共同表演的形式, 这同样也是室内乐作品。室内乐不限制于音乐种类, 不限于表演形式, 在最熟悉的四重奏五重奏以外还包括很多种搭配形式, 包括二重奏、三重奏、七重奏、九重奏甚至更多, 例如声乐与器乐、大键琴与弦乐、长笛与打击乐等等, 甚至在 20 世纪之后还加入了电子音乐。这也正是室内乐吸引人们的地方, 它会通过不同的声音组合而产生出多种多样的、令人耳目一新的、美妙的音乐。

在室内乐这种音乐体裁当中, 声乐室内乐作品和表演已经有了很深入化的进程和体系。在巴洛克时期声乐与管风琴并加入器乐共同演奏是教堂里普遍的一种表演方式, 例如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫为女高音、长笛和大键琴而作的《约翰受难曲》中的咏叹调: Ich folge dir gleichfalls. BWV 245 (我要跟随你)”。乔治·弗雷德里克·亨德尔为女高音、男低音、长笛、弦乐和通奏低音而作的康塔塔: Apollo e Dafne. HWV122 (阿波罗与达芙妮)”。等很多优秀的并流传至今的声乐室内乐作品。之后在莫扎特的歌剧作品《魔笛》《费加罗的婚礼》中有很多的咏叹调都是二重唱、三重唱或四重唱, 这些咏叹调单独作为音乐会曲目也是非常优秀和具有代表性的。贝多芬也在其著名的第九交响曲“合唱”的第四乐章中加入了声乐四重唱。而浪漫派时期也有着大量的独具时代风格的声乐室内乐作品, 例如家喻户晓的法国作曲家德利伯的歌剧《拉克美》中的“Duo des fleurs

(花之二重唱)”。很多作曲家也会为一些著名的诗歌配上乐曲从而创作出大量的艺术歌曲和声乐套曲, 例如舒曼的《桃金娘》、《诗人之恋》, 舒伯特的《冬之旅》, 德彪西的《美丽的傍晚》等作品其钢琴部分在歌曲表现中有着重要作用和地位, 这也是声乐室内乐的一种。直到今天, 非常多的作曲家留下了大量的声乐室内乐作品数不胜数, 包括各种风格和不同类型的作品, 这些作品都是我们今天在声乐教学和表演上的宝藏。

图例: 女高音与弦乐四重奏

我国的声乐教学因着思想的进步以及大量的国外留学归国的信息融合已经有了很大的进步, 但是仍然存在着很多问题。传统的教学方法会把声乐教学的课堂格式化, 或者说机械化, 当然传统教学的方式和方法还是有着很多的优点的, 例如重视基础训练, 对好的方法的传承以及曲目量积累等, 但是因着我国的国情、文化、教育体制、以及大部分老师的学生量等因素的影响, 很多教师在声乐教学上不愿意去改进和创新或者不具备创新的能力, 导致声乐课堂仍然存在着以下这些问题。课堂气氛不够活跃, 没有把讲与唱更好地结合在一起。老师需要针对每一个学生的自身特点来制定该演唱的曲目和练习方法, 同时也包括音乐情感, 不能只重视旋律和演唱方法, 学生缺少对音乐细节的控制能力, 导致表演所有作品都几乎是相同的演唱方式和表现手法。对音乐文化和音乐背景的教学以及理论知识教学较少, 这些都会直接影响到学生的积极性。更

重要的是音乐情感,相比西方人而言我国人们对感情的表达不够强烈,而音乐的情感也是需要来引导的。声乐与其他音乐表现形式有个最大的差别就是歌词,在音乐上赋予文字,这种神奇又完美的形式也给声乐表演者留下了非常多的并且需要努力地去学习、研究、分析与练习。这对每一位声乐教师的要求也是很高的,除了自身对多种语言需要正确地掌握,也要了解如何将歌词的发音、内容、含义、文化等正确的传授给学生。

那么再回到室内乐的话题上,想要提高声乐课堂和教学的质量,扩展学生学习声乐的全面性和发展性,声乐室内乐表演教学是必不可少的。室内乐有别于独唱,独唱的伴奏无论是钢琴、小乐队或者交响乐团,总是有一个牵引与跟随的特点,独唱者要带动钢琴伴奏,指挥要带动整个交响乐团偶尔也包括演唱者。而室内乐的特征是在没有一个“领导者”的情况下合作演奏音乐。所以不仅仅是编制的大小,而是没有指挥来决定的所有事情。因为没有人带领,没有指挥,所以需要音乐家去仔细地听,听其他人的音乐和自己的音乐。从音乐欣赏的角度讲这种形式会比独唱更富有色彩,而在教学层面上,从室内乐的表演方法中进行教学对学生的灵敏度、主动性、音乐理解等方面都有着很大的帮助。声乐表演在室内乐作品中更加注重其音准、节奏以及强弱对比,也对教师在教学方法和能力上建立了更高的标准。在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫为女高音、长笛和大提琴而作的《约翰受难曲》中的咏叹调“*Ich folge dir gleichfalls. BWV 245* (我要跟随你)”中,独唱的旋律与长笛的旋律以复调的形式平行进行,两条旋律同样重要,在表演的时候可以把长笛理解为没有歌词的女高音,女高音的旋律和音色也像长笛一样更加的连贯(Legato),包括呼吸的配合,这样的表演形式和技术特点是有别于单纯与钢琴伴奏表演的独唱或重唱的。

当今国内有很多音乐院校在声乐专业上除了专业课以外还开设了歌剧表演课与合唱课,这些课程都是非常必要的,歌剧是在声乐领域中非常重要和常见的艺术表现形式,也是凌驾于独奏、室内乐、交响乐、合唱等各种形式之上的,因着它的多元化和复杂艺术种类的融合,任何声乐表演者都要去学习、欣赏、分析和参与歌剧的表演。这正如一名器乐表演者最终都是要参加交响乐的表演是同一道理,但如何从课堂中学习到歌剧表演的技巧呢?咏叹调作为一个单独的作品在所有声乐课堂上都需要去学习和分析的,但并不等于会唱咏叹调就可以去表演歌剧了,其学习过程中需要大量的配合与表演的训练,课堂上的练习对于舞台表演来讲仍旧是理论化,而室内乐表演课堂正是教授学生如何更多地去实践,去把理论结合与实践。当然在漫长的声乐学习过程中,无论某种形式的舞台表演都是必不可少的。在西方很多国家的音乐院校都会开设室内乐课程,针对器乐和声乐的表演专业学生,课堂上主要以讲解室内乐的表演方法、配合的技术、聆听与演唱(唱)奏的结合等,并不会讲授专业方面的例如发声方法等技巧,因为这些是需要专业课堂上解决的。有了室内乐课程的训练之后再参加歌剧表演,这样会使学生的表演衔接以及音乐处理更加成熟。合唱课也是几乎在任何一所音乐院校都会开设的针对声乐专业或其他表演专业学生的课程,合唱其实也是室内乐的一种,但目前大部分学院开设的合唱课都是大合唱,大合唱对声乐专业的学生来说也会起到很大的促进作用,但在小合唱,例如5个人或10个人的小合唱中,会学习到更多地在合唱中学习不到的,因为小合唱会使演唱者在非完全独立情况下的独立性更强,所以作为每一位声乐表演的学生都要客观地对待大合唱。

声乐室内乐作品的表现形式是丰富多样的,从巴洛克时期到今天,人们对音乐的创造和审美也在不断地改变,无论是二重唱清唱还是声乐与管弦乐队作品,在表演上都蕴含着丰富的、大量的技巧与知识。其中包括音乐的、歌词的、音色的、表情的甚至呼吸的处理,在演唱者与不同的乐器或人声合作的时候都有着不同的表现手法。就最常见的声乐与钢琴,大部分钢琴在与声乐合作的时候都是充当伴奏的角色,但在很多作品里,例如舒曼的艺术歌曲,如果仔细分析就会发现其实声乐与钢琴更是“Duet”(二重奏/唱曲),有些乐句是钢琴为声乐做和声上的伴奏,有些乐句是声乐为钢琴的进行做铺垫与配合,这就需要表演者去分析作品,揣摩作曲家的创作目的,这也丰富了声乐教学的课堂内容。声乐、器乐与钢琴这种“Trio”(三重奏/唱曲)的作品也是非常多的,特别是在古典与浪漫派时期。例如舒伯特的《岩石上的牧羊人》(Der Hirt auf dem Felsen, Op. 129, D. 965)是写给女高音、单簧管与钢琴的艺术歌曲,直

到今天这首作品的知名度与上演率都是非常高的。作品中的女高音与单簧管有很多平行三度进行的旋律,这对女高音的音准要求非常严格。在声乐课堂上针对音准的训练不像器乐那么显而易见,但在声乐室内乐作品中,与单簧管一同表演,就可以清晰地听见旋律乐器的音高与自己的音高以及相互产生的共鸣,这样会使音准更容易掌握,教师也可以在这种类型的进行基础上寻找练习声乐音准的方法。声乐专业的学生在学习阶段可以与交响乐团一同表演的机会不是很多,但与小型乐队合作的机会还是有的,有些作品可以由指挥带领一同表演,因着表演者的数量、音响效果、指挥带动等因素对演唱者的要求会更高,但这种合作练习会增长声乐表演者很多方面的知识技巧,这些需要教师在课堂上传授相应的理论知识和经验。

在声乐课堂上,我们可以把室内乐作品大致分成两类,一类是小型的:例如声乐、器乐与钢琴三重奏,声乐二重唱等;另一类是相对大型的:例如声乐与弦乐四重奏、声乐与小型乐队、为多个声乐与乐器而创作的作品等,作为教师在为学生选择作品的时候要考虑到学生自身的优势与缺陷,使学生能够发挥特长并弥补不足,而这些表演方法与技巧、对音乐的理解与创造都是有别于声乐专业课的。也可以这样理解,声乐专业课更多的是针对学生的声乐演唱方法与技巧的一种学习,而室内乐教学则融入了更多的实践,并把理论在实践上更加高效地表现出来。另一方面是学生普遍存在的表演限制问题,就是在表演的时候容易紧张,无法把好的状态发挥出来,很多这种情况的问题都是因为缺乏表演,更确切地说是缺乏非独立性表演,所以在重奏重唱的表演形式中,会与更多不同表演形式的人们一起合作,这样也会减轻学生的表演紧张感,并能让学生更多地学习到在表演中如何将状态发挥到极致。

每一位声乐专业的学生经过了几年的专业高等教育之后,都要选择接下来的目标,作为高校教师同样要为学生将来的进展方向打好针对性的基础。在学生毕业之后大致分为出国深造和选择就业两部分。国外的音乐院校在实践上做得很充分,表演课程也相对成熟,例如德国一些音乐学院会在每学期选出部分成绩优异的学生参加到当地的交响乐团和歌剧院进行实习,这也是专业课程的一部分,我们国家完全可以借鉴这种形式使学生在表演和舞台经验积累上获取更多的收益。而声乐室内乐课程也是衔接声乐学生从独唱到歌剧表演的一个重要组成部分。从就业上来讲,无论是参加表演团体还是从事教学工作,室内乐表演的经验同样也是非常重要的。它不仅积累声乐表演者的表演技能,也会为声乐从业者拓展专业类型和空间。

音乐是一门表演的艺术,更是一门合作的艺术,钢琴、管乐、弦乐、无论哪一种专业在舞台上都既是整体也是其中之一。每一位表演者的完美自我表现、完美搭配、完美结合造就了完美的音乐艺术。声乐是成百上千个单独发声的艺术表演形式之一,与任何不同声音的碰撞都会产生微妙的物理效应,从而让人们听见五彩斑斓的声音。不同形式的合作会让音乐变得更加美妙。传统的发声、气息、位置、演唱方法等声乐表演技巧教学必不可少,艺术歌曲、咏叹调等独唱作品的指导也是非常重要的,但多种形式的室内乐作品包括重唱作品同样丰富着声乐学生的学习生活和演唱者的表演生涯。让学生开阔视野,将身体动起来,听见更多地与自己合作的声音,从独唱到钢琴伴奏、到合唱、到室内乐、再到歌剧,从巴洛克到古典、到浪漫、到现代、到新音乐,每一步的学习都是必不可少的,这样才能在后面的一步更加扎实、理解和做得更好。

参考文献:

- [1] 李润田,论声乐教学中学生感情与审美能力的培养[J].戏剧之家,2022(04):174-175
 - [2] 孙芳,高等艺术院校声乐室内乐课程构建探究[J].音乐创作,2015(6):193.194
 - [3] 杨毅,浅谈声乐室内乐在美声教学中的重要性[J].西安音乐学院学报,2017(4),126-128
 - [4] 孙英爱,普通高等艺术院校声乐教学的多元化——声乐室内乐教学的必要性[J].戏剧之家,2014(4),316
- 基金项目:基金项目:浙江音乐学院科研项目“声乐室内乐表演在教学上的重要性及实用性”(项目编号:2021KL009)
- 作者简介:严恩敬,1978.10、女、韩籍、韩国人、副教授、博士、声乐表演与教学、浙江音乐学院。