

曲高也可和众——试论美声艺术的现状和出路

刘华南

(柴可夫斯基音乐学院 俄罗斯 莫斯科 101-135)

【摘要】近年来,由于我国市场的发展,也带动了文化发展的大潮,这使美声艺术已经成为音乐文化百花园中的一枝奇葩,它也应该释放更耀眼的光辉。从二十世纪初,美声艺术进入了我国,在通过一代代音乐工作者的不断努力奋斗,终于取得了辉煌的成绩。但是,因为一些原因,它始终只被少部分人所了解,真正熟悉它的歌唱技艺的人也是非常少的,美声艺术的大众认可度和社会影响力都还非常低,甚至出现了“曲高和寡”的现象。

【关键词】美声艺术;现状;发展路径

长期以来,由于受到多方面的影响,美声艺术在中国的发展还不能取得预期的速度,尽管历经数十年的发展,也做出了相当的成就,但是对于美声艺术还只是很小部分人能够了解它的表演技法。尤其是近年来流行歌曲的日益盛行,对美声艺术的发展产生了一定影响。

1 美声艺术发展的现状

1.1 东西方文化差异巨大

任何一门艺术的产生都是建立在不同的文化基础之上,由不同的文化基础所形成的各种艺术形态和审美观念的不同变化等等,都不可能完全一致。由于我们的人民群众一直受到戏剧等民族传统文化形式的熏陶,故而由对西洋带来的美声艺术形式也产生了排斥的倾向。因为民族的戏曲文化讲究字正腔圆,在发音、抒情等各主要方面,大都和美声艺术存在着较大的差异,也因此使美声艺术深受不同文化的影响。

1.2 东西方语言的差异性

语言是最具民族性的代表,而语言在音乐艺术中的表现也无疑是影响中国美声艺术发展的关键因素。只有学会语言,才能真正了解并掌握音乐作品的含义,但如果不懂得语言,也就无法了解歌曲,更无法掌握歌曲的真正含义。在国际舞台上,因为受到语言问题的影响,不少歌唱家都无法在国际舞台上发挥自身的歌唱天赋,但同时国外的美声艺术,对于中国的观众而言,又是一种很大的障碍。

1.3 音乐作品的创作滞后

虽然我国和外国文化、语言上都存在着差距,但是由于长期没有能够立足民族的音乐作品是导致美声艺术发展速度缓慢的另一种主要因素。中国人在声乐作品创作上,都是采用了大量的时代背景和大量的人文精神,表现出各个时代人民所遭受的痛苦与情感上的变迁。但是在新时代,因为没有创新、创意的声乐创作,以及目前我国在声乐作品创作中的滞后性,使得美声艺术没有办法在我国无法很好地流传。

2 如何能做到曲高又能和众

2.1 演唱风格要民族化

对于目前国外的美声唱法我们可以借用与学习,而要想“洋为中用”的关系,现代声乐教育者杨仲子先生提倡:“引入西式声乐之学理和技法,而增益为吾国者而未有,以图中国声乐之革新。它的终极目标,就是要让社会大众认识音乐的价值,使审美教育逐渐流行于整个社会。把美声演唱原理,与中华民族传统声乐艺术风格融合出来演绎自己的歌声,将美声艺术变成民族化。我觉得这并非遥不可及的事情。事实上,我们的许多音乐家,都将美声演唱精妙地融合到我国优良的传统音乐之中,从而产生了一个既不同于我国传统戏曲和歌谣的语言演唱,也不等于西洋美声演唱的语言表达,它充分表达了中国人的情

感。其演唱和表达更加接近观众,容易与观众产生共鸣。要懂得歌唱技巧的重要性,就是要为艺术服务,为观众服务。音色要有鸣。要懂得歌唱技巧的重要性,就是要为艺术服务,为观众服务。美学艺术应具有大众意识,艺术表现应符合大众审美心理。我们再也不能为自己的“曲高和寡”寻找理由,强调大众的音乐品味不高。

2.2 赋予美声艺术时代特征

唯有具有时代特征的艺术作品才能够适合现代人的审美观念,并与更多现代人的精神共鸣。所以,美声艺术需要更加具有时代感,在不同的历史时期采用不同的表演方法,才能更加有力地推动美声艺术的传播发展。

2.3 美声艺术需要进入到市场

目前,不少的社会主义优秀文化艺术作品是在如影片、电视、音乐等市场要求下运营的,而市场化发展是当今社会发展的主要趋向。歌曲可以让不同背景、不同环境的人聚在一起,并且仅仅依靠音乐市场这一媒体,就可以使各个地域的人都体验到了来自歌曲的吸引力。经营属于自己的音乐文化市场时,参考海外音乐艺术文化市场的良好经验,并寻找符合中国文化市场发展规律的经营方式,从而使音乐专业团体的正常运作。

2.4 作品创作坚持走民族化道路

美声艺术的发展,也必须走民族化的发展路线,在这方面较为成熟的例子是俄罗斯民族美声艺术的发展。俄罗斯在美声艺术的发展历史中,虽然也曾经历过其他民族乐派占主导地位的时代,但是在俄罗斯音乐家的继续不懈努力下,致力于多民族文化交流,在继承了外国先进文学艺术精华的同时,又充分融合了民族文学,成为富有特色的俄罗斯歌剧,美声艺术也获得了良好的发展。因此,在我国,还必须不断地借鉴外国的艺术文化,同时立足于本国民族文化,以创造出富有中华民族特点的美声艺术。

3 结束语

在我国,美声艺术的发展虽然还处在相对迟缓的阶段,但是通过近几年的努力,美声艺术水平已获得了长足的提高。在新的时代,人们需要重新定位美声艺术,并对其发展状况做出科学的分析,并在此基础上,采取合理的措施。

参考文献:

- [1] 谢元熠.美声艺术的现状和发展探析[J].群文天地,2012(3):267.
- [2] 赵佳楠,王远峰.美声唱法的发展方向及现状[J].北方音乐,2019,39(3):59,64.

作者简介:

刘华南,1990年,女,河北承德人,柴可夫斯基音乐学院博士研究生,研究方向:声乐演唱与教学研究。