

民族声乐的发展过程中西洋美声唱法对它的影响

徐开美

(文山学院 云南省文山市 663000)

摘要:美声唱法和民族唱法是源于不同门类的两种演唱方法,在音乐元素日益多元化的今天,通过时代的变迁与进步,两种唱法已经相互交融互为补充。歌唱者们声情并茂的演唱及其对于声乐技巧的娴熟运用,使得中国的民族唱法日益多远化和美声化。本文分别从民族声乐的发展历程、发展概况、发展特点及美声唱法传入中国的发展历程等几方面简要的论述了美声唱法对民族唱法的影响,从而分析了民族唱法发生的改变及提高。

关键词:民族唱法、美声唱法、演唱技巧、融合

The influence of western Bel canto on the development of national vocal music

Xu Kaimei

(Wenshan University, Wenshan, Yunnan 663000)

Abstract: Bel Canto singing and folk singing are two singing methods originating from different categories. Nowadays, with the increasing diversification of musical elements, the two singing methods have blended and complemented each other through the changes and progress of The Times. The combination of singing and the skilled use of vocal skills by singers has made Chinese folk singing increasingly multilingual and bel canto. This paper briefly discusses the influence of Bel canto on national singing from several aspects, such as the development course, general situation and characteristics of the development of national vocal music and the development course of Bel canto being introduced into China, so as to analyze the change and improvement of national singing.

Key words: Folk singing, Bel canto singing, singing skills, fusion

一、民族声乐的发展历程

(一) 民族声乐的界定

中国民族声乐有着超过数千年的悠久历史,它受到各个民族文化影响,也有着各式各样的民族韵味,古往今来人们对于民族声乐的界定也在不断变化。本文所要探讨的是20世纪30年代至今,在传统的民族歌曲基础上进一步升华后的民族声乐艺术。它在世界音乐熏陶下融合各民族语言歌曲以及西洋美声的成份,形成了民族“新声”,一般称之为“民族唱法”。换言之,它是目前我国各大院校中学生学习的声乐专业为代表,不但继承发展了传统的民族歌曲风格与经典的同时,又融入科学的美声的歌唱理论和演唱技巧。形成了新一代的民歌演唱方法,但又不缺失古老的各地方独有特色的少数民族歌曲的特点,在融合了国外科学的美声唱法之后,更加丰富多元。

(二) 民族声乐的发展概况

民族声乐在发展过程中受到各个地方民歌的影响,种类繁多、杂乱无章、风格多变。后来经过了漫长的发展演变,才逐步形成了较为统一的格式。无论在歌唱技巧、作品创作和歌唱形式等方面有较大的进步和上升空间,民族声乐的发展过程中经历了初级、繁荣和多元化发展三个阶段。

文化大革命时代不仅是经济上的一次巨大冲击,对于民族声乐的发展也一样,许多作曲家和歌唱家丧失了文学创作和演出的自由,纷纷蒙受批评,甚至迫害。随着民族救亡运动的开展,民族音乐逐步开始走向有中国特有民族风格的新的道路。十一届三中全会后,国家的一切都发生了巨大的变化,无论是经济,还是政治方面,还是社会文化方面都有了显著明显的提高和改进,人们的生活也逐步和谐起来,民族声乐在此基础上得到了很好的发展。七十年代末,随着人们生活质量的提高,一批优秀的讴歌新时代,歌颂祖国,歌颂党的民族声乐作品涌现出来。这些题材新颖形式多样的民族声乐作品在人民群众中引起了强烈的共鸣,人们纷纷自主传唱,民族声乐得到了深入的发展。这一时期的代表有王昆、郭兰英、何继光等。八十年代中期受港台通俗歌曲的传入和中国通俗音乐的影响,民族歌曲的创作和演唱又跨入了进的时期,此时的作品较多有着时代特色,经过人们的传唱,民族声乐被越来越多的普通民众所熟知。这一阶段的民族声乐无论从歌唱技巧方面,还是训练方法上比起以往有了很大的提高,一批如马玉涛、王玉珍、郭颂等具有跨时代水平的歌唱家们慢慢涌现出来。后来到了上世纪九十年代,我国的经济实力、综合国力的迅速提高带动了民族声乐的发展,整个行业逐渐繁荣。这个时期出现一大批优秀的声乐作品,它们内容丰富,题材

也更加多样化。随着世界经济、文化多方面的交流,音乐文化上中西合璧的民族唱法在实践中展示发展,一批资深的声乐歌唱家教育家学成归来,他们结合中西音乐文化,完善了民族声乐理论并将之运用于实际歌唱中。民族声乐不管从演唱方法上还是艺术处理上都有了更加深入的发展,诸如宋祖英、彭丽媛这些杰出的歌唱家开始跨出国门,在国际舞台上展现歌喉,也获得了喜人的成绩。

(三) 民族声乐的基本特征

唱法上的基本特征是声音位置往前,共鸣方式以口腔和鼻腔共鸣为主要的发声,声音靠前面的嘴唇发力比重要比鼻腔大,吐字较为清楚。以字带声的歌唱使得音色呈现明亮通透的状态,而声音不会有厚重粗糙之感。随着时间的推移以及声乐教育家与歌唱家们共同的努力,在演唱过程中尝试混入假声,以真声为主假声为辅,增强了音色的穿透力。近十几年来,民族声乐的发展方向上,在保留自身特色的同时借鉴美声的发声技巧,拓宽了音域,咬字更加自然、呼吸更加流畅、声音变得集中。风格上的基本特征是多种多样的,特别带有我国少数民族地区的特色风格特征。到了近几十年,民族声乐吸取西洋美声唱法的精华,令我国民族声乐贴近民众生活的同时也获得大众审美的认可。

二、西洋美声唱法传入对中国民族声乐的影响

(一) 美声唱法的简述

从美声发展的历史情况来看,它起源于17世纪的意大利。其脱胎于意大利的各种歌剧,发展至今已然经历了四个主要时期,通过对意大利语的直接翻译,我们知道了所谓美声其实就是美妙的歌声之意。^①这种唱歌体系科学合理,在目前的世界声乐界中有稳固的地位。从具体的技术要领来看我们能够感受到美声唱法主要着重于气息的深厚,要求喉头的稳定,关注歌唱时的混合共鸣,所以在演唱的过程中我们发现其音域非常宽广,各个声区的衔接也比较轻松自如,这样就让音高非常轻松,音色也非常优美,如此,便能够让发声器官得到更加充分的运用,还能够让唱歌的机能得到淋漓尽致的表现。

(二) 美声唱法在中国的发展历程

早在两百多年前,乾隆皇帝就欣赏和接触到了西洋歌剧,然而他对此缺乏兴趣,因而西方的美声唱法并没有成功步入中国的领土。20世纪初期,上海有了西洋歌剧片段的演出,但是能看的只有贵权名流,而且并没有造成多少社会影响。在学堂乐歌的繁荣发展的背景下,第一次出现了一批传授音乐的教育人才,他们创立音乐学校,大力挖掘人才,广泛传播西方教育的基本理论知识。“五四运动”之后,美声正式在中国的乐坛上落地生根,传播开来,一批留学归国

的歌唱家使用国外的作曲技巧来创作本国歌曲、用美声唱法来唱传统乐曲。^②随后在 30、40 年代我国的声乐教育事业逐步得到发展,并已经具有一定的规范的形式,中国的美声唱法进入了初步形成阶段。

新中国的成立在是一场政治的革新,亦是我国的声乐教育事业发展道路上的一个里程碑。随着声乐教育的师资力量不断扩大,一批又一批音乐院校创立起来,我国声乐艺术的进一步发展获得了一个良好的平台。此时我国传统的民族声乐与美声不断的产生摩擦,一些相关人士也进行了多次关于“土洋之争”的争论,最终最新的最符合人们观念和喜好的“民族声乐学派”创立。改革开放后,声乐教育开始逐渐恢复重建,不仅恢复原有的多所音乐学院,而且新设立了一批高师音乐系科,这为美声唱法的繁荣提供了有力的通道。著名的歌唱家季诺·贝基曾多次来华举办声乐讲座,点名并指正了一些错误的声乐理念,帮助促使我国的声乐教育迈上一个新的台阶。师资力量雄厚促使了各大院校培养出了一批又一批杰出的声乐教育家,他们的教学为中国带了新一代的优秀歌唱家,在国际音乐比赛的舞台上崭露头角,我国歌唱界人才辈出,如胡晓萍、迪里拜尔、刘维等。两种唱法相互结合形成了“中国声乐学派”,这也意味着我国的美声唱法事业开启了新篇章。

从 20 世纪末至今,美声唱法的发展跨入了成熟阶段,我国的声乐艺术事业发展也愈加热烈,繁荣。不论是声乐教育、声乐理论还是声乐表演,发展规模巨大,艺术发展也处于世界先进水平。与之对应的教育体系、理论体系和演唱风格体系也逐步形成。从 1984 年开始随着全国青年歌手电视大奖赛之类的歌唱比赛节目的盛行,在丰富了人们的生活色彩的同时也进一步促进和推动了美声唱法在国内的发展。几代声乐教育家不懈努力,育人为本,无私奉献的伟大精神促进了美声唱法在国内的飞速发展与进步。

(三) 对中国民族声乐的影响

美声传入中国后与我国地道本土的民族声乐发生摩擦、碰撞,积极促使了我国民族艺术歌唱的发展:民族声乐艺术从演唱技巧、音色变化、演唱作品难度、民族唱法理论等方面有了很大的提高,弥补了对嗓音研究的不足,充实了大量的科研理论著作及文献。大量的艺术活动的热烈开展也促进了我国的音乐事业特别是歌唱事业的蓬勃进展。声乐教育者在教学之外,对歌唱艺术的各个影响因素进行了一系列的探索和研究,比如:歌唱心理、歌唱生理等等。也获得了喜人的成果。我国声乐事业的发展因此呈现出了多方位、多角度全面开花的发展形势,当然,民族声乐的教学也得到了新一轮的发展。

三、民族声乐在发展过程中西洋美声唱法中国化的策略

通过详细的分析我们发现,在民族声乐发展的过程中,西洋美声唱法对其产生了非常大的影响,那么,在进一步的研究中发现,民族声乐在发展的过程中对西洋美声唱法提出了中国化的要求,具体情况如下:

首先,针对美声唱法进行借鉴。第一,主要借鉴西方美声唱法中的风格,尤其是在作曲家的气质、性格、素养、审美观点以及生活本身发展等方面进行探究,并希望能够进一步的了解作曲家的具体情况的基础上让西方的这种美声唱法的风格得到有效的总结和运用,为下一步民间声乐的进行提供了有效的范本,让民族声乐在立足于当前社会发展、音乐发展的过程中得到更加有效的发展,让风格能够更加的饱满。第二,应该针对西方声乐的节奏来进行借鉴,可以根据唱腔和演唱者的情绪来改变音乐中的拍值。情绪是西洋美声唱法中的重要组成部分,通过进一步的分析我们发现,西方声乐中的节奏能够让音乐在传情达意、与人们进行心灵交流的过程中起到很好的作用,因此,民族声乐在发展过程中西洋美声唱法能够为其提供关于唱腔、节奏等方面的借鉴,并在此基础上促使民族声乐的有效进行。第三,应该充分借鉴西方曲调的灵魂,确保我国多民族多语言的实际特点,曲调风格等进行有效发展。第四,应该对西方的语言特点进行有效借鉴和融合。第五,应该针对情感进行有效的融合,对其中以情带声、声情并茂等进行有效的融合。

其次,要进行中国传统声乐的有效融合,对中国传统文化进行有效传承,然后在继承优良特点的情况下促进中国传统文化的全方位继承与发扬,促使中国传统声乐艺术在音乐艺术得到全面的发展。在民族声乐的发展过程中,要促使西洋美声唱法在其发展的过程中起到积极的作用与效果,就需要西洋美声唱法在与民族声乐进

行融合的过程中进行有效的借鉴与创新,让西洋美声唱法与民间声乐的技巧进行全方位的融合,进而让中国传统声乐的有效发展,促使民族声乐逐渐走上国际社会。

最后,应该促使美声唱法与民族声乐艺术的有效融合。打造带有中国特色的美声唱法是促进美声唱法在我国发展的重要目的,而要实现这样的目标,需要从美声唱法与音乐发展进行融合,关注演唱中国作品,进行创作方面的融合,这样才能够促使西方声乐与中国声乐的有效融合,具体情况如下:

一是应该将美声唱法和民族声乐的发展情况进行全方位的结合,并在此基础上对美声艺术优势进行借鉴。换句话说,在中国特色美声唱法发展的过程中应该主动融合美声唱法与民族唱法于一体,取其二者之长处,融合两者之精华,进而充分展现美声唱法的民族性,民族声乐的时尚性与先进性等。

二是应该在充分汲取美声唱法长处过程中充分关注民族作品的演唱。回顾过往,美声唱法在我国得到了有效的发展,这主要归功于许多音乐家、歌唱家在民族声乐的发展中融入了美声唱法的特点,加强了对相关艺术作品的创作与教学,这样才能够让西洋美声唱法在中国化的过程中得到有效的发展,也能够在进一步探究的过程中能够激发民间声乐去主动借鉴西洋美声,进而实现美声唱法的创新与提升。

三是从音乐发展的情况来看,在许多音乐工作者采取了不断的努力来进行了特色美声唱法的探究,进行了相关作品的创作,与此同时,还在其中将时代精神和社会主义核心价值观、创作灵感、时代精神、民族精神等充分融入到了民族精神之中,让美声唱法的作品更加高效。所以,民族声乐在发展过程中应该积极主动地去了解与音乐相关的内容,总而言之,从实际情况来看,我们能够看到美声唱法中所展现出的科学性和多元性,为此,我们应该积极主动地去感悟这其中的诸多优势,并将这些优势充分融入到民族声乐的发展过程中,并积极推动民族声乐艺术进行改革。实践证明,民族声乐的发展与创作并不是孤立进行的,所以,我们应该以融合的、开方的、兼收并蓄的方式来助力中国民族声乐发展,从而促进中国声乐的有效进步。

结语:

民族声乐经过了岁月的历练发展到如今成熟的状态,具有民族性和时代性的民族声乐已经日趋完善,在接触和学习美声作品的过程中,不但丰富了民族声乐者的演唱技术,还提高了演唱的总体水平。广泛接触西洋美声作品,学习和借鉴了他们的唱歌方式,令传统民族声乐发出的声音更加规范、清脆甜美,气息的运用和共鸣腔体的运用以及吐字咬字和韵味更加完善和提高。我们在演唱不同类型和风格的美声作品时,会接触很多不同表达情绪的歌曲,会根据作品的个体特性来进行演唱,除了歌唱发声技巧上的改变,还需要把握作品风格韵味,加上个人的理解体会提高舞台表现力。在舞台上能游刃有余的表现,在学习和练习中两者彼此磨合、最终达成和谐统一,必定会经过很长的一段时间。无论是民族唱法还是美声唱法,都只是对唱法笼统的概念性划分,我们并不能准确完整地给予科学的、充分的、合理的界定。在练习科学合理和遵循正确的发声规律基础上,且声音圆润优美的歌唱方法,我们应当认真学习两者的声乐理论知识并加以研究吸收,在声乐实践上不断创新、不断探索。

参考文献:

- [1]胡郁青:《中外声乐发展史》[M]西南师范大学出版社,2007年版
 - [2]赵大海:《中国民族声乐与美声唱法的有机结合的意义》[D]东北师范大学硕士论文,2010年
 - [3]牛津当代百科大辞典[M]中国人民大学出版社,2004年版,第144页
 - [4]赵世兰:《中国民族声乐艺术风格的演变和发展》[J]《辽宁师范大学学报》2002年第5期
 - [5]韩隽国、韩晓彤:《歌唱教程》(修订版)[M]武汉大学出版社,2006年版,第212页
- 注释:
- ①牛津当代百科大辞典[M],北京:中国人民大学出版社,2004年版,第144页
 - ②韩隽国、韩晓彤:《歌唱教程》(修订版)[M],武汉:武汉大学出版社,2006年版,第212页