

民族声乐教学中情感和语言在演唱中的作用

彭菊珍

(云南旅游职业学院 云南昆明 650221)

【摘要】情感和语言赋予民族音乐灵魂,是民族音乐生命力的所在。缺乏灵魂和生命的音乐是无法让人产生共鸣的,我国在艺术院校的声乐教学中也重视到了这一点,倡导学生别用过多的技巧,要与现实生活和真实情感相结合,利用语言和情感相结合的方法把声乐艺术完美呈现,只有情感的共鸣才能达到以声传情的效果,这才是民族声乐最高的境界。

【关键词】民族声乐教学;情感处理;语言风格

The role of emotion and language in singing in national vocal music teaching

【Abstract】 Emotion and language give the soul of national music, which is the vitality of national music. Lack of soul and life of music is unable to let a person resonance, in art college vocal music teaching in our country also valued to this, advocating students don't use too many skills, to combine with real life and real emotion, using the method of combining language and emotion the vocal music art perfect presentation, only emotional resonance can achieve the effect of emotional, this is the highest state of national vocal music.

【Key words】 national vocal music teaching; emotional processing; language style

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87236

在经济水平和艺术文化飞速发展的今天,声乐教育也越来越得到大家的重视,学校秉承着德、智、体、美、劳全面发展的理念,结合中西方艺术之优点,丰富和发展民族声乐的多样性,本文重在研究民族声乐教育中,除了在教育唱歌技巧上,其情感和语言对于声乐教学演唱的影响。希望在声乐教学中情感和语言在课堂演唱教育中也能受到教师的重视,继而更好发展。

1 民族声乐的历程回顾

1.1 民族声乐的背景及起源

在民族多元化的中国,这片地大物博的土地上,历朝历代都孕育出不同的文明,民族声乐承载着华夏文明几千载,使得璀璨的文学艺术越发富有特色。民族声乐的发展历程也从最初《诗经》中风、雅、颂,升级为后来的山歌、小调、曲艺,如今更是遍及各地区,各民族,且在人们心中的地位越发重要。

1.2 中国民族声乐的教学现状

民族声乐教学不是新时代孕育的产物,从古便已有了雏形。例如,元代燕南芝庵的名著《唱论》,就对当时民族声乐艺术高度赞扬。这部名著在教学中对民族声乐的演唱技巧做出过实际指导,也创就出了很多老一辈的艺术创作人和老艺术家,在我国声乐教育中算得上是一项杰出的成就。近代,在西方文艺复兴背景的影响下,无产阶级涌现,他们积极的学习西方好的理论和知识,在中国开学府,办学堂,将音乐作为与人交流的媒介,那时候流行报刊,于是就有了专门发音乐的报刊,也成立了中国第一所音乐学府“国立音院”,这也奠基了民族声乐教学的篇章,为国家培养了大批优秀的民族音乐人。现如今,民族声乐的实际教学中,太过注重发声体系和唱歌技巧,很多学生盲目的学习,技巧熟练却怎么也唱不出让人共鸣的音乐之声。不仅是学生,就连部分教师也是如此,好像在快节奏的今天,很少有教师重视教学中的感情和语言技巧,但试想,若歌声中缺乏情感,如何能让人久久难以忘怀。如今声乐教学中存在的普遍问题就是技巧熟练、基础扎实,但唱不出让人心动的歌声。究其原因就是现如今的教学都忽视了歌曲的情感表达,一首歌的歌词能让人赞叹,但是一首歌的情感才是精髓,才会让人产生共鸣,才最是让人期盼的。

2 声乐教育中的教学案例

2.1 情感在演唱中的体现

规范的民族声乐演唱是集语言、情感、声音三者为一体的。声乐是对音乐人最基本的要求,要求表演者在演唱的过程中,语言清晰,声音优美。情感则是更深层次的理解,音乐表演者应该带着同这首曲子一样的感情基调,表现出情感的真实与细腻,在情感最深处以字带声且以声传情,要让听众与之产生情感的共鸣。

例如,在《乐府传声》中有句话是这样描述的:“唱曲之法,不但声之宜讲,而得曲之情尤为重要”。这句话就是在解释表演的人在演唱的事后,技巧的运用是辅助性功能,更为重要的是如何细腻、准确地表达出词曲本身的情感。让人产生共鸣的情感一定是来源于生活的,当然生活中的情感也不是毫无修饰的表达出来,对艺术理解一定要是从“形似”到“神似”,还要有时间的过度和内心的揣摩,这样才能使艺术与情感完美结合,达到歌唱时所需要的声情并茂的情况。

情感的共鸣也不一定都是亲身经历,想象是种可以在原有的感情上创造出不一样的形象的过程。在平常的教学中,教师可以适当激发演唱者自身的想象力和创造力,这对作品完美呈现也是一种助力。

著名德国剧作家席勒曾经说过:“想象越生动活泼,也就更引起心灵的活动,激起的情感也就更强烈。”这句话在歌曲《在希望的田野上》中就有所体现,在歌词“嘿,我们世世代代在这田野上生活,为她富裕为她兴旺”中,作者以民族调式作为基础,以欧洲大调式融入其中,作品整体给人呈现出大气磅礴之势,但是其情感和意境的表达却更加细腻与浓郁。

在著名民族歌唱家彭丽媛老师的歌声中,让人们通过她的作品《在希望的田野上》领略了我国新农村全新的面貌,能够想象的出农民们在自己美丽家乡,各自欢快劳动的其乐融融的场景,通过她的歌声我们也听出了,农民幸福生活的背后离不开祖国繁荣昌盛。

2.2 语言在民族声乐演唱中的体现

歌唱的基础是语言,而语言的艺术形式就是歌唱。在歌唱中一定要牢记,语言的发音要符合歌唱的所呈现的状态,对于利于歌唱发展的字音要保留,对于不利于歌唱的字音一定要舍弃,这是在歌唱中字音方面的基本法则。在歌唱中的咬字清晰是基础,只有将统一性和连续性一起掌握才能够完美的表达歌词大意,让其具有艺术感。在发音部分有很多的专业术语,要学会灵活运用口腔上下垂直

方向,还有要学会竖着打开口腔来咬字发音的习惯。对咽壁也有一些要求,要保持它的挺立和稳固作用,只有让口腔始终保持圆和竖的形态,歌词里的字才能咬、吐清楚。这样不仅仅可以弥补先天性发音不足趋势,还能够让声音柔美至极。

演唱中,若要对情感表达既清楚又富有美感,就要对演唱时的语言咬字严谨要求。表达清楚情感是基础,但是学生门真正要学的是如何让情感表达细腻,富有美感。所以在对学生教学中,教育学生如何控制自己的音量,唱出优美动听歌声也是一门学问。在作品中的音准、节奏、旋律这些方面都是难以把控的,能够运用自如的掌控这些才能将一首民族声乐作品完整的呈现给观众。有些歌唱者的音调、音色等不是很完美,为了弥补此弱点,就要加倍练习,使音调音色相协调,把词的字音纯正清晰的发出来,这样才能字正腔圆。一个优秀的演唱者一定会准确的唱出作品中的字音,且不断揣摩词曲中的意境,将自己最完美的状态呈现给观众。

例如,《边疆的泉水清又纯》这首歌曲在演唱时,要多关注其尾字音韵。以字母“n”作为句尾的“心”,对于不严谨的演唱者演唱会把词曲中“心”字的发音字母“n”咬白、咬扁。这样词曲尾音的韵律就会被破坏,词曲的呈现效果就会降低。民族声乐演唱中语言发音咬字的地位一直居高不下。词曲的咬字韵律准确,才能保证词曲的色调统一。若情感是民族声乐的情感,那语言则是民族声乐不可分割的肢体。在艺术中情感和语言实在是密不可分。俗话说“艺术源于生活,却又高于生活”,在民族声乐的演唱中,表演者们需要细微入微地观察生活,将艺术自然地融入观众的心中。这对表演者的要求很高,这要求表演者不能局限于对艺术生活生硬的模仿,而是要对艺术生活精简提炼和适当美化。因此,艺术形式既要在生活逻辑之内,又要给观众欣赏艺术的美感,使其在声乐艺术传统风格中跳脱出来,注入情感的融合,让歌唱的艺术达到艺术情感的统一,做到“声情并茂”“以声传情”,将民族声乐艺术境界展现给世人,共同谱写新篇章。

3 语言和情感在民族声乐教学中的重要性

民族声乐本来就是一门带有浓厚情感的艺术,蕴含着本民族几千年来特有的思想情感。并且寄托观众所向往的美好生活和赞颂的伟大精神。朴实的语言文字只能简要的概括出字句本身的含义,而词曲之外的情感共鸣已经是语言文字所无法匹敌的,当词曲披上了音乐旋律的嫁衣,寄托着演唱者细腻的情感表达,既帮助观众表达了内心所想,又唱出词曲的华丽篇章。民族声乐对比与其他音乐最大的特色便是其音乐与语言和情感的高度融合,三者密不可分,无论华丽还是朴实的语言都能够充分表达出音乐的中心思想,而音乐又反过来映衬出语言独有的魅力,而锦上添花的情感则是在语言之后的点睛之笔,让整个音乐富有独特的灵活,好似一活物,一会似娇羞,一会似热情,一会抒发家国情怀,一会谈论家常闲话。既带我们领略山河的壮美,又让我们体验农家闲茶。所以,民族声乐优于其它音乐形式不是不无道理,其可以比较直观地表达词曲作品想要表达的中心思想。民族声乐本身也是有多种形式的,各民族的声乐都与本国人民的劳动创造、情感婚姻、民族信仰、文化教育息息相关。既继承与发展了传统文明又凭借音乐本身的魅力使之情感

更加丰富,对声乐演唱者来说,语言是声乐的知己,也是声乐词曲中情感载体,处理好语言、旋律、情绪三者之间良好的关系也是一门重要的学问,同样也格外的重要。在民族声乐教学理论的多年探索中,可以发现语言是声乐中必然会遇到的重点,中国是多民族国家,语言的多元化也是声乐教学中的一大难题,但是过多的纠正语言与民族声乐歌唱技巧上的咬字与发音就大可不必,只要在教育课堂上保持着“字正腔圆”的咬字教学理念和发声规则就好,不要过多在意训练技法等有关的内容。研究过后还是认为,在声乐教学中还是要先处理好情感的表达与培养。

例如,歌剧选段《一首桃花》,这首歌曲是以三月的初春为感情基调,一位美丽且婉约的女诗人欣赏在春天盛开的鲜艳桃花,在这春意与阳光相呼应的春天里,表达了女诗人心中的赞美和欢喜之情。词曲以桃花两字开端,不是简单为之,这两字正是词曲的点睛之笔,也是情感基调开启的开端。演唱中一开口必定扣人心弦,直接带领观众走到这十里桃花的美景之下。在词曲的处理上丢弃了之前太讲究的“字正腔圆”而带来的僵硬,加上以柔弱气息从弱至强引出“桃”字,紧接着在“花”字刚出嘴巴后渐渐地柔弱,哪种感觉就像是清风吹过耳边呢喃的吟唱。这样一种恬淡舒适的听觉盛宴就被娓娓道来,词曲中的“那一树的嫣红,像是春说的一句话”这两句的情感也值得细细品味。这两句词气息应在前声在后,对于每一个字的唱法必须是叹息声一样的的赞美,不能表达出直白浓烈的情感。在“说”字时特别要注意,要如女孩一般娇羞。

4 结语

我国是多民族发展的国家,每个地区的人民都在长期劳作下形成自身的独特风格。因为经济文化的快速发展,民族声乐也逐渐走进人们的生活。人们对艺术的热潮,和对音乐的喜爱不断推进民族声乐教学的发展和改革。促进民族声乐人才的积极培养,整个教育行业的艺术院校包括其余涉及的院校,在平常的教学中要非常重视和民族声乐相联系的各个环节,不要只是惯性地研究声乐发声的技巧性,对于情感和语言在民族声乐艺术中的重大影响也要深思。词曲中的独特民族风格特色要受到重视,演唱者要不断调整自我,在吸收西方优秀唱法技巧的同时一定不要失去本民族声乐的特色。课堂教学中,要以真挚的感情特色作为基调,让作品与生活同在,让演奏与情感共鸣。教育中可以拿些著名音乐人的成功事例,让学生们从中学学习伟大先辈们的优秀之作。让学生培养出对音乐独特的感觉和对音乐作品独特的处理。一件完整的音乐作品这些步骤是必不可少的。在平常研究作品等细节时,要培养学生独立处理音乐的能力,也要鼓励学生创新自己传统的演唱方式,避免错误的发声方式,将两种方法相结合能够演绎出不同效果,督促学生去了解词曲背后的故事,将细腻的情感注入看似歌曲中,赋予演唱以灵魂,让同行之人能够领略词曲中不一样的世界,将语言与情感相结合,在两者相辅相成之下,促进民族声乐的愈演愈烈。

作者简介:彭菊珍(1977.12—),女,彝族,云南昆明人,硕士,讲师,研究方向:声乐演唱。

【参考文献】

- [1] 孙万婧.基于民族声乐演唱语境的歌唱韵味探究[J].艺术教育, 2021(12).
- [2] 刘婕萍.论民族声乐演唱教学的有效措施及其作用[J].衡水学院学报, 2022(1).
- [3] 黄振华.声与情在民族声乐演唱中的意义[J].艺术研究, 2022(1).