

侗族大歌对高师民族声乐教学的启示

严雅萍

盐城师范学院 江苏盐城 224051

【摘要】 侗族，被誉为“音乐的民族”。侗族大歌，流行于贵州省黔东南地区的黎平县、从江县、榕江县等侗族聚居区和广西壮族自治区三江侗族自治县的传统音乐，是一种多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的民间合唱艺术，也是侗族文化的精髓。本文通过对侗族大歌的发声方法的探析，结合高师民族声乐课堂教学的实践，以寻求高师民族声乐教学的创新发展，使之更具有特色性并更符合民族声乐审美原则。

【关键词】 侗族大歌；传统音乐；高师；民族声乐教学

侗族大歌历史悠久。源于春秋战国时期；至宋代，已经发展到比较成熟的阶段；至明代，已在侗族部分地区盛行。侗族大歌的发展与其鼓楼的居住形式、好客的风俗习惯以及侗族语言有着分不开的联系。上个世纪50年代，侗族大歌被中国著名音乐家郑律成偶然发现。1986年，贵州省黔东南侗族大歌合唱团惊艳亮相“巴黎金秋艺术节”，引起法国乃至欧洲艺术节的轰动。音乐界惊叹这是中国音乐史上的重大发现，从此扭转了国际上关于中国没有复调音乐的说法。

一、关于侗族大歌

侗族大歌，流行于贵州省黔东南地区的黎平县、从江县、榕江县等侗族聚居区和广西壮族自治区三江侗族自治县的传统音乐，是一种多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的民间合唱艺术。侗族大歌不仅是一种音乐艺术形式，还是人文精神传承载体，体现了侗族的特色文化；其分布在整个侗族南部方言区，代表作有《松鼠歌》、《大山真美好》、《蝉之歌》等。在侗语中，大歌就是“嘎老”——其中“嘎”为歌之意，“老”则说明大歌古老宏大。侗乡则有“民歌之乡”雅称，芦笙曲、哆耶、琵琶歌等民间音乐广为流传，为侗族大歌发展提供有力条件。

侗族大歌内容主要描写友谊、爱情、劳动、自然，诠释人与人及人与自然的和谐关系，歌曲内容受侗族地区淳朴民风影响。大歌结构由角（句）、僧（段）、枚（首）、果（组）等部分构成，根据演唱场合做出调整。除日常训练外，侗族大歌在集体交往、重大节日、接待远客时会唱响，成为侗寨标志性节目之一。低声部是大歌主旋律，高声部属于派生部分且由1—3个歌手在固有低声部演唱旋律基础上进行即兴变唱，高声部亦可作为主旋律，与持续漫长的低声部形成鲜明及具有差异性的旋律线。大歌曲调优美、讲究押韵，歌词为即兴创作，但意蕴深刻。

侗族大歌按其风格、旋律、内容与演唱方式可分为四类。第一，嘎所。声音优美且旋律跌宕；第二，嘎嘛。歌曲内容以爱情为主，具有感染力强、柔媚、舒缓特点；第三，嘎想。旋律起伏较小，歌词内容富有深意；第四，嘎吉。旋律低沉忧伤且舒缓。

二、侗族大歌的发声方法

1. 语言的特点

分布于贵州、广西、湖南这三省的侗族语言均为汉藏语系壮侗语族侗水语支，南侗方言是侗族大歌主要用语。在侗语中，“歌唱”为“多嘎”，即类似“吟诵”、“念读”形式的音乐行为。歌曲内

容反映当地习俗、民风、生活常态与思想情感，咬字发音混合地区方言及本民族语言，具有鲜明的民族方言特点。侗族大歌歌词口语较多，使大歌更加淳朴自然，具有较强的高度概括性；演唱过程故事铺陈，真情流露而并不炫技。

由于以前侗族没有自己的文字，许多优秀的文化传统、生活习俗、社交礼仪等都是靠着优美的歌声代代相传，“汉人有字传书本，侗族无字传歌声；祖辈传唱到父辈，父辈传唱到儿孙”是侗族生活的真实写照，即“以歌代字”。1958年8月，在贵阳召开的“侗族语言文字问题科学讨论会”上，确定了侗话标准音点，设计一套侗文草案，用32个声母、64个韵母和9个声调符号拼写侗语，成为“世界上声调最多、调型最丰富复杂、声调发展得最快的语言。”（著名语言学家石林语）

2. 呼吸的运用

民族声乐的呼吸方法是以“吟”的呼吸为基础演变而来，此行腔方式使得声音圆润，行腔流畅，该特点与侗族大歌一致[7]。唐末段安节《乐府杂录·歌》：“善歌者必先调其气……”侗族大歌也不例外，对气息的运用有着严格的要求。笔者曾利用暑期，经过两度采风发现，很多侗族歌手均采用胸腹式呼吸，以腹式呼吸为主，胸部呼吸为辅。在笔者看来，侗族大歌的呼吸方法更贴近自然状态，即原生态的方式。

此外，侗族大歌在演唱时集体换气上也有一定的要求。侗族大歌独高众低，为多声部演唱艺术形式，在分声部分与齐唱部分换气要求存在区别，其中齐唱要“同弯索”，为演唱者同时换气。以《大山真美好》中的片段为例（见图一），低声部在5拍连续低音后的第2拍休止换气，高声部（领唱）在第2小节处的“呢”字上换气，而后演唱第3小节，合唱时再抢吸一口气。“同弯索”与“别弯索”概念相对，后者为分开换气之意，可分为循环呼吸、链式呼吸两类[2]。

谱例 1-1

谱例 《大山真美好》（片段）

3. 共鸣的运用

歌唱的共鸣对吐字与发声技术都有着较大影响。自然优美的侗寨风光、淳朴善良的品德、纯净的人文氛围，构成了一幅幅独特的侗家山水画，促成了侗族大歌歌唱共鸣技术的独特风格[7][8]。侗族大歌虽讲究口腔共鸣，但鼻腔共鸣则是演绎的一个亮点，也是学唱

的难点,更是唱好侗族大歌的关键所在。正确运用鼻腔共鸣使得声音音色具有明亮、集中、圆润的音色效果,但却并非是练出来的,而是在反复揣摩及合唱中自然所得结果,演唱中以真声为主^[3]。

4. 舌尖颤音的运用

舌尖颤音是侗族大歌的一种特殊的演唱技巧,特别是在模拟大自然音响的歌曲中使用最多。例如女声大歌《蝉之歌》就是运用舌尖颤音的典型作品。通过领唱者运用舌尖颤音模仿“愣愣愣哩”大自然中蝉的鸣叫声,营造出此起彼伏的声响效果,使听者犹如置身于美妙的大自然中^{[7][8]}。

三、侗族大歌对高师民族声乐教学的借鉴与影响

1. 以教学原则为基础,借鉴侗族大歌并积极体现在教学中

2017年8月8日-12日,笔者有幸在世界级非物质文化遗产侗族大歌的重要流传地——贵州省黔东南苗族侗族自治州的首府凯里市,现场观摩2017中国(黔东南)国际民歌合唱节暨国际合唱联盟“世界声音对话”,聆听到人类非物质文化遗产侗族大歌和悠久的历史国家级非物质文化遗产苗族飞歌,真切感受到作为中华优秀传统文化的侗族大歌和苗族飞歌与世界声音的对话。特别是开幕式上,侗族大歌《多嘎多耶》被现场千名观众与海内外歌唱家的同声演绎,让人感受到心灵的震撼。

侗族大歌是民族文化瑰宝,亦是人类音乐历史上的宝贵财富,为此,高师民族声乐教学需加大教学借鉴力度,才能体现侗族大歌对声乐教学带来的积极影响:第一,守正创新。高师在声乐教学中需保留侗族大歌的原汁原味,从起源、合唱形式、内容特点、主要分类、文化生态、价值传承等角度出发深入研究并引入教育内容,使学生能看清侗族大歌原貌;除此之外,教师需根据要求将侗族大歌与教学创新活动融合在一起,使之更具育人价值。第二,立德树人。在高师民歌声乐教学中引入侗族大歌可实现德育、智育兼顾教改目标,加大民族音乐作品创新力度,提升学生综合素质,凸显侗族大歌对高师民族声乐教学积极影响^[4]。

2. 以教学方法为基础,灵活运用侗族大歌声乐教学资源

通过对侗族大歌训练指导特点进行分析可知,自然而然、潜移默化、反复练习、贴近生活是磨砺歌者技艺,助其科学呼吸、找到共鸣位置、诠释音乐作品内涵的主要方法。基于此,在借鉴侗族大歌基础上,高师民族声乐教学需强调学生自主体验,在此基础上转变教学思想,追求“理实一体”的教学模式。利用侗族大歌音乐艺术文化充实课程内容,满足声乐教学资源集聚及育人需求。发挥“互联网+民族声乐教学”优势,拓宽学生学习实践时空,使学生能充分运用闲暇时间练习,在反复训练中磨砺技艺,继而在借鉴侗族大歌发展经验基础上提高高师民族声乐教学改革有效性^[5]。

3. 以课程开发为基础,助推高师民族声乐教学与侗族大歌融合发展

侗族大歌是重要民族文化,在歌曲中体现人与人及人与自然的的关系,是民族民间智慧结晶,在历史沉淀过程中内容更为精炼,充分体现方言内涵,还跟随时代发展步伐推陈出新,成为其艺术创作突出特点,为此高师民族声乐教师需在借鉴侗族大歌同时开发课程,以培育学生创新能力、人文素质、咬字发音能力等综合素养为依托丰富课程内容,引领学生借鉴侗族大歌艺术表现形式,能运用传统文化创新音乐作品,使学生歌词解读更有深度,民族音乐作品艺术表现力更强,落实通过了解及借鉴侗族大歌培育优质人才教学目标^[6]。

四、结语

综上所述,笔者认为,侗族大歌的探析对高师民族声乐教学具有一定的启示。第一,引领学生传承优秀传统文化,增强人文素养,从德育、美育角度出发加强立德树人;第二,在学习研究及借鉴侗族大歌基础上整合教改资源,使高师民族声乐教学内容具有特色化与多样化;第三,通过研究侗族大歌,加大对民族声乐课程的开发力度,创新教学方法,从传统民族音乐创作、原生态演唱以及民族音乐文化内涵等角度出发,发挥侗族大歌育人优势,进一步提高文化修养与审美能力,继而为高师民族声乐教学的特色发展夯实师资基石。

参考文献

- [1] 于春秋. 探析民族声乐的多样化教学[J]. 科教导刊-电子版(中旬),2016(11):91-91,97.
- [2] 李晓云. 静气养华百花如画——记侗族女高音歌唱家肖玫[J]. 今日民族,2018(1):31-33.
- [3] 陶政雅. 侗族大歌的文化价值研究——以天柱县侗族大歌为例[J]. 北方文学(下旬刊),2017(6):103,136.
- [4] 胡牧. 民歌进入大学写作课堂的尝试——以侗族河歌为例[J]. 普洱学院学报,2016,32(4):109-111.
- [5] 蒋燮. 守望“大歌”的炽热情怀:《侗族大歌》的学术启发[J]. 音乐传播,2016(4):43-46.
- [6] 赵月桃胡,明. 基于校企合作职业教育民族文化传承创新基地建设的思路及路径选择——以张艺谋漓江艺术学校民族音乐(侗族大歌)人才培养培训基地建设为例[J]. 文教资料,2017(24):57-58.
- [7] 张贵华. 侗族大歌的演唱特点及其形式美特征[J]. 中国音乐,2004(3):106-108.
- [8] 樊祖荫. 侗族大歌在中国多声部民歌中的独特地位[A]. 侗族大歌50年[C]. 贵州:贵州民族出版社,2003年.