

中国民族声乐民族化发展之再探

文 / 甘咏梅

民歌是各族人民智慧的结晶，是各个历史时期人民生活的生动写照。中国民族唱法发展到今天，渐渐成为与西洋美声唱法相结合的科学的发声方法。

民歌诞生在民间。创造它的人不是某个音乐家，不是在某个特定的时刻，它不需要很多西洋的方法来表现，需要的是我们自己的方法，自己的感悟。中国的传统艺术京剧也是如此。京剧中的发声方法和西洋美声的方法是不一样的，它是我们中国人特有的发声方法。京剧中的青衣，声音细腻而优雅，高亢而不刺耳，它的唱法明亮华丽，响、甜、水、脆，面罩、头腔共鸣运用极好，上下声区统一，有着抑、扬、顿、挫极丰富的艺术表现力。实践证明它也是一种很科学的方法。正如著名美籍华人歌唱家斯义桂先生所说，借鉴中国京剧青衣唱法的高位置，再将喉咙稍加打开，就是很好的西洋歌剧女高音，很好的美声。这不正说明，中国民族特色的发音方法其实和世界公认的方法是不相悖的吗？我们否认很多歌唱家是很好地将美声和民族唱法糅合在了一起的，她们的声音也是很松弛与贯通的，在演唱一些创作歌曲的时候是能很好地把握歌曲的内容，将歌曲的灵魂渲染得淋漓尽致。但是，他们能很好地表现我们民族风味很浓的作品吗？因为创作歌曲的日益增多，因为纯民间音乐的日渐消亡，我们祖先流传下来的很多歌曲都慢慢消失了。保护我们本民

族声乐的精髓，应该在原有的基础上更加发扬光大而不能使其在时代的进程中逐渐萎靡。使民族的东西世界化，世界的东西民族化，是我们不断追求的目标和方向。

一、原始民歌的演唱

“原生态”这个词是从自然科学上借鉴而来的。生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态，原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。原生态民歌是老百姓很自然地表现出的东西，这些歌曲由大众口头创作，并在流传中不断地得到丰富和发展，歌词越加精炼，曲调渐臻完美，具有很高的艺术价值。因为这些民歌没有经过任何现代因素的浸染，基本上保留了中国民歌的原汁原味。原生态民歌曾一度被认为是中国真正民族声乐的代言者，很多学者专家甚至认为，中国的民族声乐其实应该是这样的。虽然原生态民歌在音色和处理上和我们现在的民族声乐不太一样，但是，笔者认为，他们都是一脉相承的中国声乐，在本质上和内容表现上是一样的。

二、中国创作民歌的演唱

所谓声乐“民族化”，就是要在保存欧洲传统唱法基本特点及其一切优秀成果的基础上，在表达我们民族的语言、风格

和思想感情方面，力求其深入、完善，达到真正地为我国广大群众所喜闻乐见。我国有56个民族，民族唱法多种多样，那什么才是“民族声乐”呢？中国音乐学院教授邹文琴认为所谓的“民族声乐”是指中国的声乐，包括各个民族和地区的民歌、戏曲、说唱音乐，还有各种山歌和小调。她说，中国民歌的品种绚丽多彩，不论是哪个民族，其首要的任务是继承。要坐在继承的板凳上学习外来的文化。美声唱法虽然传遍了全世界，但是，归根到底，这种唱法其实也是欧洲国家本民族的民族声乐。我们可以试想，美声之所以能走到今天成为世界公认的科学的完美的发声方法，那么，我们中华民族5千年来形成的民族声乐为什么不可以成为世界上第二种科学完美的发声方法呢？美声唱法作为一种外来的音乐形式，传到我国还不到100年，但却对中国的声乐发展起了一定的促进作用。随着社会的进步，音乐形式要跟时代发展的步伐，这时必然会出现很多问题：有人觉得“洋”的太多了，有人觉得纯民族的太“原始”等等。面对这些前进中的问题，我们不要大惊小怪，也不要互相否定，而是应该团结一致，齐心协力发展真正具有中国特色的声乐艺术。

事实上，中国的音乐人一直在为建立和完善自己的声乐学派而努力。中国声乐学会副会长姜嘉锵说，20世纪50年代提出的西洋唱法民族化的目的就是要唱好中

国歌,要丰富我们的表现手段。同时,那些学习中国传统民族声乐的演唱家也开始借鉴西洋美声唱法的一些特点来丰富民族声乐的表现手法。大家的共同目标是使中国的民族声乐立足于世界声乐之林。

对于如何调整民族和美声这两种唱法,著名青年歌唱家吴碧霞认为要运用文化、语言、审美等方面的积累来解决技术方面的问题,然后再思考技术上的差异,这时问题就易于解决了。她认为不同演唱方法之间没有不可逾越的鸿沟,关键是如何开拓思维,像海绵一样不断地去吸收未知的知识,努力做到“唱什么像什么”。另外,唱法问题离不开创作问题,如果创作跟不上,作品的质量跟不上,民族唱法就难以走向多样化。

此外,专家们认为声乐艺术也是一门语言艺术,在演唱时要注意语言的表现。姜嘉锵认为,中国的语言讲究声调和韵味,我们不能完全采用欧洲的唱法来套中国的唱法,也不能用标准的普通话来套方言演唱。每个民族都有自己的语言,很多民歌是在其民族语言的基础上加以发展的。声乐工作者要了解各种方言,采用更多手段来表现风格迥异的作品。只有唱出我们的语言特色,在中华民族的语言基础上建立自己的学派,才能使中国的民族声乐自立于世界声乐之林。

三、中国民族声乐 民族化发展的几点思考

如何使中国民族声乐能有更广阔的发展空间与方向,如何使中国民族声乐能被世界所认同的自己的特色,我认为需要三点:

1.要打破传统的“三种唱法”的思想禁锢。在教学中要结合学生实际,努力探索科学的训练方法,因材施教,中西结合。教师的任务就在于帮助学生修饰自己的声音,培养学生的演唱能力和素质,使学生的演唱自如、流畅、美丽、动听,形成每个学生自己独有的音色,千万不能去造“声音”。

2.要扎根在中国民族声乐艺术沃土。中国民族声乐艺术源远流长,声乐艺术理论日臻完善和系统化。早在2000多年前,《韩非子·外储说左上》就有了声乐教学理论的记载:

夫教歌者,先呼而出之,其声及清微者,乃教之。

一曰:教歌者先揆以法,疾呼中宫,徐呼中微,疾不中宫,徐不中微,不可谓教。

这即是说,教唱歌应先看学生的基本条件,强调教以正确的歌唱方法和呼吸方法。

另据《史记·师乙篇》所载:

故歌者,上如抗,下如坠,曲如折,止如槁木,倨中矩,句中均,累累乎端如贯珠。

这说明在当时歌唱就要求气息运用流畅,歌唱如线贯珠。

中国的京剧唱腔,声区统一,字正腔圆,既能婉转如歌,又能抒发悲壮之情。尤其在唱高音的时候,强劲有力,穿透力强,且高音可唱到小字三组的c-e,甚至更高。此种唱法及其训练之道,能否借鉴于中国声乐演唱训练,的确值得我们思考和研究。

3.要借鉴“西洋唱法”的先进经验。人类发音器官的结构和发声原理是相同的,绝对没有哪位歌唱家的发音器官比别人多一个或少一个部件。那么,不管是中国人还是西方人,在进行声音训练时就有共性,就有相互借鉴的地方。“西洋唱法”历史悠久,除语言和音乐风格与我们有区别外,在嗓音训练方法和声音美学方面有值得我们借鉴的地方。过去有人说,“西

洋唱法”声音宏亮、宽广、浑厚,有较强的戏剧性,不宜表现中国民族声乐作品。其实,中国声乐艺术也同样要求声音的宏亮、浑厚、结实、宽广,我国北方一些民族性格粗犷、豪爽、奔放、热情、真挚,恰好就可用“西洋唱法”中一些特有的音质来表达。例如:滕格尔演唱的《蒙古人》等系列蒙古草原的歌曲,就不一定只能用粗沙、略带嘶哑的声音和通俗的风格来表现,完全还可以用明亮、宽厚、奔放的男高音来表现。

到底如何借鉴“西洋唱法”中的先进经验,中西结合,达到发展我国声乐艺术的目的,我们的先辈和广大声乐工作者已经进行了长期的、艰苦不懈的探索,也总结出了丰富的经验。总的来说不外乎两个方面:一方面是在声乐教学中,根据学生声音特点,因材施教,广泛汲取西洋唱法中先进的训练方法。第二方面是如何将美好的、受过良好训练的嗓音运用于风格不同的中国作品的演唱中。

由此可见,我们在演唱每一首作品之前,都要认真分析歌曲的风格和特征,提高自己的艺术鉴赏分析能力,探索民族声乐理论的语言规律和发声方法,使之达到与世界接轨又不失民族特色的科学水准。也正是我国的民族声乐艺术有别于其他国家的声乐艺术,才丰富和充实了世界音乐艺术的宝库。

参考文献:

- [1]徐小懿.声乐演唱与教学.上海:上海音乐出版社,2002
- [2]李晓斌.民族声乐演唱艺术.长沙:湖南文艺出版社,2001
- [3]修海林.中国古代音乐史料集.北京:世界图书出版社,2000
- [4]杨荫浏.中国古代音乐史稿.北京:人民音乐出版社,1981
- [5]赵震民.声乐理论与教学.上海:上海音乐出版社,2002
- [6]赵梅伯.歌唱的艺术.上海:上海音乐出版社,1997
- [7]刘正维.音乐的遗传基因.中央音乐学院学报,2004(3)

作者简介:甘咏梅,广东湛江师范学院音乐学院教师

编辑:豫民