

民族声乐艺术教学理念创新发展研究

○刘翊瑄

(内蒙古师范大学 音乐学院, 内蒙古 呼和浩特 010022)

[摘要] 声乐教学必须了解学生的基本条件,应该因人而异,帮助其找到最适合自己的歌唱方法以及呼吸方法。唱歌首先要做到气息运用流畅,如丝线穿珍珠。我国的国粹京剧,唱腔讲究声区统一,字正腔圆,既能抒发雄宏悲壮之情,又能婉转动听如歌。特别是在唱高音的时候,强劲有力,穿透力强,此种唱法及其训练之道,能否借鉴到中国的民族声乐演唱训练中,是我们认真思考和深入研究的重要内容。

[关键词] 民族声乐;音乐艺术;教学理念

中图分类号: G 642

文献标识码: A

文章编号: 1672-8610(2013)4-0151-01

在长期的民族声乐艺术教学过程中,笔者有意识地将唯物辩证法理论与民族声乐的优化结合运用于声乐艺术实践,探索了一系列相对有效的教学方法,为我国民族声乐艺术教学拓展新领域进行了一点尝试,为学生的声乐实践提供了更加人性化、科学化的艺术表现理念。

一、声乐教学的最基本特征是理论与实践相结合

声乐(vocal music),是指用人声演唱的音乐形式。声乐包括美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法。通常声乐指美声唱法。美声唱法起源于欧洲,它的产生不仅与欧洲音乐的发展过程有着密切联系,而且作为人类文化意识形态的一部分,同样也是社会、时代发展的产物。它是运用艺术化的歌唱语言与个性化的歌喉相结合,塑造出鲜明生动、悦耳动听的听觉形象的艺术,来表现语意高度凝练的歌词以及典型化、情感化的旋律音调,借以抒发思想感情并进行二度创作的一门音乐表演艺术。简言之,声乐是用入声唱出的带有语言的音乐。由此可见,声乐艺术具有很强的实践性和理论性,是艺术家长期从事声乐艺术探究和声乐教学实践的结晶,声乐艺术和声乐教学必须实现理论性和实践性的有机统一。声乐艺术教学是一门应用学科,具有很强的实践性。它要求我们的探究成果、教学理论都必须是直接来源于实践的经验总结,并且要具有很强的可操作性。声乐学习需要经历自然阶段、不自然阶段、科学的自然阶段启发式感觉教学法、哼鸣唱法、母音练习法、反向提法、吸气提法、支点提法,微笑的运用、哈欠的运用、假声的运用,等等,都是长期从事民族声乐教学的实践经验总结,是经过教学实践检验的行之有效的方法。这些教学、练习法简单明了,较易为教师和学生把握。声乐教学无论在国外,还是在国内,大多数的教

学方法是手把手的教学方法,老师像传统的师父带徒弟一样面传心授,在学生的练习中、在学生的演唱实践中进行指点、指导,教学生应当这么唱、不要那么唱。实践性是声乐艺术探究、声乐教学的一个很基本的特征。任何一门学科在强调它的实践性的同时,一定要强调它的理论性,声乐教学也是如此,也需要有科学理论的指导。任何一种民族音乐要想跻身世界优秀音乐之林,要想站在世界音乐的最高峰,就一刻也不能没有理论思维,就一刻也离不开科学的音乐理论的指导。对中国的民族声乐来说更应如此。中国的民族声乐是在中国传统声乐的基础上发展起来的民族声乐艺术,至今不过数十年的历史,它更需要大家积极进行理论探索,努力形成科学的理论体系,以科学的理论体系指导我们民族声乐艺术教学实践。个人声乐教学实践经验和理论探索的结晶,也是我国民族声乐教学界集体智慧的结晶,是我国民族声乐教学极其宝贵的理论宝库。古今中外的声乐艺术,凡被人们公认是成功经验的,都是经过长期实践考验的。凭空想象、没有经历实践验证地去创造一种唱法,是不现实的,也是不可能的。我们学习吸收别人的经验,应当通过自己的实践去体验,经过反复地理解和消化之后,才可能吸取精华、为我所用。声乐理论可以指导实践、服务于实践,使我们少走弯路。

二、确立符合自己声音特点的发声体系

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”声音洪亮、宽广、浑

[作者简介] 刘翊瑄,内蒙古师范大学音乐学院 2011 级研究生。

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洪亮、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现我们的音乐。人的嗓音,就是一件乐器,一件能用不同语言表现音乐的奇妙的乐器。人要做到能正确、科学的发声并利用好嗓音这件乐器表现音乐,了解嗓音生理结构和发声原理是前提。音质、音色和演唱能力,都是由共鸣腔体调节出的不同结果。要做到自如调节共鸣腔体,必须经过严格、正规的训练。自然的歌唱与人的情绪、心理和其他肌肉、器官积极配合、协调有极大的关系,甚至是歌唱活动“生死存亡”的关系。如:喉器的位置在哪,气息怎样运动,路线如何,软腭在不同音高时的状态,舌根、舌头的运动,下巴如何运动,怎样张嘴,人的身体如何配合等都关系到声音的好坏。人的嗓音虽然在发声原理和生理结构上具有共性,但每个人的声音特点是不同的,除有男声、女声、童声,高音、中音、低音之分外,还有音色、发音习惯、语言习惯的不同,另外由于生理和心理因素的不同,树立正确的发声体系,还有一个历史问题要克服,那就是唱法问题。过去人们把声乐分成“民族”和“美声”两大类,后来又有了“通俗”唱法。在教学方法上也一味去追求某一方面的东西,去“造声音”,其结果是将声乐教学引入误区。正确的发声体系,要尊重实际,尊重民族,尊重发声的科学原理,切不可人为的、主观的去认识。更要强调的是,人的嗓音如人的指纹,是不一样的,每个人有每个人的特点。因此,每个人在学习声乐的时候,建立正确科学的符合自己声音特点的发声体系是关键。

三、加强声乐基础训练

在教学过程中,对声乐作品的情感体验至关重要,对这些非音乐因素予以充分注意是完全必要的。如果对这些非音乐因素不予注意,而仅凭乐感体验是很难深刻领会乐曲的情感内涵,特别是它的社会意义的。音乐是一种表现生活的艺术,为了避免音响材料的局限性,更好地进行艺术表现,它往

往需要和其他艺术相结合,这种做法早在音乐发展的原始时代的歌、舞、诗三位一体的形式中就已经开始了。由于这些非音乐因素已经和音乐紧密地融合为一个有机的艺术整体,欣赏者在对音乐进行情感体验时,就需要运用理解认识这一心理要素去对这个艺术整体加以研究,从而加深对音乐的情感内涵的体验。要做到这点必须加强声乐基础训练,就像修高楼打基础,基础不打牢、不打扎实,是修不起来的。学习声乐者往往都有急于求成的毛病,喜欢和别人比,老师也有拔苗助长的现象。主要原因是看到人家学习进步快,心里便着急,心里一急便急于求成,结果误人子弟。声乐教学一定要循序渐进。在基础训练过程中,一是帮助学生建立正确的声乐理念,培养学生正确的声乐审美观和正确的声音感觉。二是先从学生唱得最好的一个母音训练,逐渐过渡到其他母音的演唱,形成正确的、良好的歌唱习惯,即能“张口就来”。三是培养学生良好的音乐感受力,在进行基础训练时,千万不可光“练声”不“唱歌”。老师必须根据学生的实际演唱能力,安排丰富的曲目让学生唱,要认真分析作品,教学生充分表现好每一首乐曲,哪怕是很简单、很小的声乐作品,不断培养学生的音乐感受力和表现力。四是锻炼学生正确的运用歌唱气息。在气息练习中,有的人喜欢专门教学生先找气再发声,这样往往造成学生找到了气息,但气息僵硬,唱歌呆板很不灵活,我们不妨让学生在歌唱中找气。其实,歌唱气息是本能的,情绪有了,状态对了,激情来了,气息自然就有了,千万不可故意深呼吸。因此,在声乐教学过程中,教师只能想办法去修饰每个学生的声音,使之流畅婉转动听而且有力量。

总之,音乐教师指导学生在在学习过程中要尊重科学,稳步前进,切忌模仿。过去我们要学生多听人家唱,那是要求学生多听人家是怎样运用自己的嗓音,怎样把握作品风格,适合自己的便可以借鉴,但不可模仿。要树立正确的发声体系,老师是关键。初学者若不通过教师的指点,几乎不可能正确把握自己的声音,自己听与别人听是有区别的。因此,老师必须有相当灵敏的耳朵,对学生美好的声音能自如把握、准确分析,然后让学生通过锻炼达到理想效果。

(上接第 88 页)

为你作文的素材吗?

(二)感受生活中的矛盾

有些美,的确如艳阳那般昭然,而更多的美,需要你打开现象的樊篱,才能瞥到她的真容。平时,同学生活在一起,都觉得关系不错,但一遇到事儿,率真的本性显现出来了。就拿开学发新书来说,第一本书往往是被创伤过的,新学期新气象发给谁都不高兴,摊上这事,谁心里不矛盾?但班长能悄悄留给了自己,他能战胜自己,表现出了班长内心真实的美。人教版七年级《语文》上册《散步》通过展示一家人散步过程中产生矛盾、解决矛盾的过程,表现了一家人和睦相处的主题。戏剧创作要有矛盾冲突,因为她能展示人的真善美。类似孔融让梨的事我们也做过,虽然内心矛盾,但我们也战胜了自己,那从中得到的赞许常常鼓励我们把它坚持一生。可见,这些让人内心产生矛盾的事,是作文必不可少的素材。

四、学会表现生活中的美

生活就像一个万花筒,她不仅呈现给人们光怪陆离的视觉美感,同时触动你以往的记忆,让你在对比中生出无限感慨。经历了寒冬的冷酷,眼前的茵茵春草、烂漫鲜花,让你觉得春天的弥足珍贵,把它写出来,传递美感给他人,就是一篇不错的习作。作文教学不能过分夸大它的难度,让学生有畏难情绪,以至于患上作文恐惧症。写真话、抒真情,就是写我们看到的、想到的,让学生感到作文就是写生活,很容易。

古人作文追求“曲径通幽处”的境界,清代的袁枚在《随园诗话》中说过“文似看山不喜平”、“为人贵直,而作诗文者贵曲”,由此而知,“曲”是使文章结构精巧的重要特征之一,所以,作文要表现生活中的矛盾及其解决的过程,使读者读文如游苏州园林,经过一番艰苦的探索,最终领略到园林的主题,回味之后,觉得美在不言中。

综上所述,我们能否得出一个结论:作文就是写我们生活中的美,写我们看到的、想到的,写生活中的矛盾及其解决的过程,并且写得曲折有致一点。