

高校学术文库
艺术研究论著丛刊

民族声乐演唱 与教学研究

夏鸿雁 潘永华 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

民族声乐演唱 与教学研究

夏鸿雁 潘永华 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

民族声乐演唱与教学研究/夏鸿雁, 潘永华著. —北京:

中国书籍出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5068-5000-1

I. ①民… II. ①夏… ②潘… III. ①民族声乐—歌唱法—

中国 ②民族声乐—教学研究—中国 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 143820 号

民族声乐演唱与教学研究

夏鸿雁 潘永华 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春 张桂蕾

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 224 千字

版 次 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5000-1

定 价 52.00 元

前 言

中国民族音乐包含着极其广泛的内容,其中的声乐艺术经过长期的历史发展,形成了独特的艺术特色。早在先秦就有“丝不如竹,竹不如肉”的说法,这一观点强调了声乐艺术具有独特的魅力。千百年来,民族声乐艺术领域产生了丰富的表演形式和大量的声乐作品,这些是后人应该继承的宝贵财富。

声乐表演艺术与许多学科密切相关,包括物理发声原理、人体歌唱发音的生理性以及歌唱者的心理机能等。同时,声乐艺术也是语言的艺术,通过特殊的语言表达进行歌唱是声乐表演的基本形式。这就要求歌唱者在一定的演唱表演理论知识与舞台实践的基础上,运用科学的发声方法进行歌唱训练,使声乐舞台表演达到一定的审美规范,不断向更高的艺术殿堂迈进。

时下,声乐艺术并不仅仅是专业艺术院校的工作者和学习者所研究和学习的内容,广大人民群众在精神文化层面也有十分迫切的需求。在艺术形式多元化的今天,民族声乐在表演形式与作品题材上也发生了翻天覆地的变化。然而,我国的声乐表演与舞台实践相结合的研究还不够完善,缺乏较高层次的理论建设成果。为此,我们撰写了《民族声乐演唱与教学研究》一书,希望本书的论述能为专业声乐学习者和广大声乐爱好者提供一些理论上的支撑,另外也希望作者的研究,能使民族声乐艺术在理论上更加充实与完善。

《民族声乐演唱与教学研究》一书共有六章内容,以民族声乐演唱技巧和舞台表演为框架,可以分为两大部分。第一章是民族声乐的基础理论,总体论述该学科的基本概况。第二章至第四章是对民族声乐演唱技巧的指导,包括呼吸技巧、发声技巧和语言

技巧,这部分内容具有很强的实用性,是本书的核心内容之一。第五章和第六章是对演唱者在舞台上的表演进行的指导,内容包括舞台形体动作、声乐作品的表现处理、针对具体民族声乐作品进行的演唱指导等,这部分内容充分体现了理论与实践相结合的特点,能够帮助表演者在舞台上收放自如,游刃有余。

本书在撰写过程中得到了许多专家、同仁的指导和帮助,书中参考了一些当代民族声乐艺术的研究成果,在此一并表示感谢,引用部分未能一一注明出处,敬请谅解。另外,本书还得到了广西民族师范学院出版基金资助,在此鸣谢。

由于我们水平有限,加之时间仓促,书中一定存在许多不尽人意之处,真诚希望广大读者积极批评指正,我们会在日后修改完善。

作 者

2015年5月

目 录

第一章 民族声乐艺术基础	1
第一节 民族声乐的界定与属性	1
第二节 民族声乐的体裁与形式	11
第三节 民族声乐的发展历史概略	35
第二章 民族声乐演唱的动力之源——呼吸	55
第一节 民族声乐演唱的呼吸器官与原理	55
第二节 民族声乐演唱的呼吸技巧与训练	64
第三章 民族声乐演唱的声色之美——发声	74
第一节 民族声乐演唱的发声器官与原理	74
第二节 民族声乐演唱的发声技巧与训练	82
第三节 发声错误与矫正	102
第四章 民族声乐语言的磨砺	109
第一节 把握民族声乐语言的艺术特征	109
第二节 找准民族声乐语言的风格定位	117
第三节 遵守民族声乐语言的发音规范	129
第四节 加强民族声乐语言的发音训练	138
第五章 民族声乐演唱的舞台实践与教学	149
第一节 民族声乐表演之“形”——形体基本功	149
第二节 民族声乐表演之“神”——情感处理与表现	160

第六章 民族声乐作品演唱实践与教学指导	176
第一节 中国民歌的演唱实践与教学指导	176
第二节 中国艺术歌曲的演唱实践与教学指导	190
第三节 民族歌剧选段的演唱实践与教学指导	211
第四节 民族戏曲与曲艺经典唱段实践与教学指导 ...	247
参考文献	267

第一章 民族声乐艺术基础

在所有表达人的情感的音乐形式中,声乐称得上是最敏感的,也是最受人们关注和重视的。而在所有的声乐中,本民族声乐是最不可替代的,它的积淀是一个民族、一个国家文化发展的重要标志,往往在音乐文化中占据着最重要的位置。声音与声音之间最本质的区别来源于它们所根植的不同的文化背景,声乐正是在自己民族文化的土壤中得以生存和发展并保持自身的独特性的。

第一节 民族声乐的界定与属性

一、民族声乐的界定

我们这里现在所提的民族声乐,其实是相对于西方音乐而提出的一个近现代才出现的称谓和概念。为了将中西音乐分开来,将中华民族固有形态特征的声乐艺术(中国本土音乐)称为“民族声乐”。

随着西方音乐的进入,我国的民族声乐逐渐受到西方专业音乐创作的影响,不管是在作品的创作上,还是在作品的二度创作呈现上,都已经有别于原有的民族声乐作品的形态特征。民族声乐也因此有了两种性质的发展:一种是仍然按照民间音乐的模式进行创作,作品具有显著的民族声乐的性质;另一种是更多地遵循西方音乐的创作规律,按其模式进行创作,具有显著的专业音

乐的性质。在学术上,为了将二者有效地区分开来,我们一般称前者为“传统民族声乐”,称后者为“现代民族声乐”。现代中国民族声乐艺术便是指受到西方音乐影响发展起来的民族声乐。我们本书中所讲的民族声乐,便是主要指中国现代民族声乐。

所谓的传统民族声乐和现代民族声乐是相对的。传统民族声乐有着数千年的发展历史,早已形成了独特的演唱技法、表现形式,丰富的曲目和有代表性的声乐表演艺术家。即便我国的传统文化在新的历史时期面临着各种各样的挑战,但传统民族声乐仍以其丰厚的艺术底蕴,在表现现实生活、展现民族的精神风貌和思想情感中,发挥着积极的作用。

现代民族声乐则是在整个发展过程中,一面与传统民族声乐保持着密不可分的关系,从中获取丰富的营养;另一面又接受着西方专业音乐的影响,吸收新的元素。

民族声乐从广义上说是各民族演唱的声乐艺术,包括民歌、戏曲、曲艺、歌剧四个方面。民族声乐的歌唱行为是具有民族文化特质的一种演唱艺术,包括演唱方式、演唱技巧、歌唱语言、表演等。它既包括历史的不同民族的歌唱艺术,也包括世界的其他民族的传统与近现代声乐。我国的民族声乐以我国五千年深厚的文化积淀为背景,以丰富的民族语言为基础,在吸收继承传统声乐艺术(戏曲、曲艺、民歌等)精华的同时,又学习汲取了西方科学的发声方法。我国的民族声乐以科学发声为原理,是声情并茂、字美腔活、韵味浓郁、身形兼备、唱表结合、浑然一体的歌唱表演艺术。狭义上的民族声乐是指以中国音乐艺术院校中民族声乐专业为代表,既很好地传承了中国传统声乐演唱中的特点与精华,又科学合理地吸收了美声唱法的营养,在歌唱理论和发声方法上做出革新,形成了集民族性、艺术性、时代性、科学性于一身的、独树一帜的新民族歌唱艺术。它与传统民族唱法相比,音域更宽、音色更柔,讲求高位置和深呼吸,主张真假声结合,吐字清晰,声音圆润明亮,富于立体声的效果。它的演唱域宽,适应性强,除可以演唱风格特点较强的歌曲、歌剧等作品外,还可以演唱

包括艺术歌曲在内的各类新创作的声乐作品以及各种民族传统声乐曲目、戏曲唱段等。民族声乐是一种既不同于中国戏曲、说唱,又不同于欧洲的美声唱法的新型声乐。

二、民族声乐的属性

(一)民族性与地域性

民族声乐的民族性与地域性是指声乐艺术在特定的民族文化形态和不同的地域呈现出的本质特点。东西方的声乐艺术存在着一种地理位置上的差异,不同的民族文化也存在着生活习俗、人文心理、地方语言、民族性格等方面的差异,这都使得东西方的声乐艺术沿着不同的道路发展,体现出了本质上的不同。

1. 民族性

民族性,即民族声乐中所包含的民族特点,它是民族声乐的原始基因,是一个民族的民族特性在歌唱中的体现。民族声乐如果缺少了民族性就失去了存在的根基。

不同的民族创造不同民族特性的音乐,音乐的民族性,来自民族的生活和历史,既体现了民族特性,表现了民族的心理素质,又反映了民族人民的生活、感情、语言与文化的影响等。在音乐表现过程中,民族特点主要表现为具有民族特色的表现形式和表现手法,包括旋律特色、调式调性特点、节奏节拍特点、曲式结构特点等。我们不能抛开民族的历史与生活,不能离开各民族人民的生活内容去谈音乐的民族性。

音乐是情感的艺术,因此,民族声乐的情感表达的也是一种民族的情感。民族声乐的语言更多的是从社会生活、习俗中的口语语言发展而来的。这些口语语言在岁月的长河中不断地发展变化,最终从正常字的一般音调中分化出来,形成具有特色的民族曲调(即旋律)。例如,我国民族声乐一般都以“四呼”“五音”

“十三辙”来规范歌唱的咬字吐字。

世界音乐的宝库,也正是由于各国赋予民族风格的独特创造和贡献,才使得世界的音乐文化丰富多彩。民族的才是世界的,真正有生命的声乐作品总是充满民族性的,而民族性越浓厚的音乐作品,越具有世界性。音乐风格中的民族性带有共性。

但民族性之所以为民族性,更重要的在于它的个性,而这个个性主要来源于民族审美意识,以民族的审美意识为根基。一个民族在形成与成长的过程中,会渐次形成一个较为稳定、一致的民族心理结构。在这个结构之上的就是包含着这一民族的深沉历史和社会内容的意识形态,与别的民族不同,这便是该民族的审美特点,即该民族的审美意识。

2. 地域性

民歌的地域性色彩标志着不同地区的民歌特色。我国是一个地域宽广的国家,东西南北方的自然地理差异、经济文化发展差异形成了语言、风俗、审美观念的不同,种种因素的不同最终导致了多元文化色彩的民族音乐风格,这也是民族地方色彩形成的最主要的原因。

在歌曲演唱上,我国的民族声乐有着各具特色的民族风格和浓郁的地方色彩。各地的音乐,如山歌、小调、号子、花儿、信天游、舞歌、说唱、戏曲以及现代创作歌曲等,都有其鲜明的特色。这些各具特色的歌曲,形成了浓郁的民族风情和地方特色,包含着音乐语汇、旋律、节奏、调式、曲式、语言、发声、唱腔运用、声音色彩、演唱气质、表演形式等多方面的内容和因素。

中国的民族声乐是以中国各民族传统文化为背景,以中国汉语言以及各民族语言为基础,以行腔韵味为特点,以字正腔圆、声情并茂为准则,是声、情、字、表、形相映生辉的歌唱艺术。中国的民族声乐艺术直接涉及民族传统文化,其民族语言是歌唱中的基础和核心,是表达作品思想的重要手段,演唱中的风格、韵味、特色主要建立在民族语言的基础上,并作为民族性、地域性的重要

体现,这是民族声乐中的一个特征。排斥其他民族的音乐是错误的,只有建立在各民族文化基础上的声乐艺术,才能更好地表达各民族的情感和心声。

(二)时代性与民众性

1. 时代性

民族声乐与时代紧密相关,民族声乐的时代性是指各民族的声乐艺术反映时代的特性。同任意一类艺术一样,民族声乐与社会现实生活之间是一对辩证关系,它们时刻相互作用着。当社会现实生活有所发展变化,反映社会现实生活的民族声乐艺术也会随之有所发展变化。

一个时代的声乐艺术,必定要适应时代的需要,体现时代精神,反映时代的社会生活,并具有时代的艺术特征。时代精神体现了时代的基本特征和历史发展的趋向,同时时代精神是由时代的主人——人民群众的行为活动来表现的。

音乐要想得到长足的发展,必须顺应时代的前进步伐,并且能对社会的发展产生一定的积极作用。这是其现实意义和历史意义的具体表现。

音乐创作的主要任务是表现人的社会生活和思想感情,因此,作为一名音乐工作者,就要时刻深入人民群众的社会生活中,了解他们、倾听他们,然后把人民心中的所想、所愿表达于歌曲中。综上所述我们可以得知,我们必须敢于发现、勇于创新,充分掌握并运用音乐形式发展的现有成果,使我们的音乐在艺术表现上更具时代特点。

2. 民众性

音乐艺术的发展是不可能超出创造并需要它的人民群众的意志和活动范围之外的。在人类历史发展的各个阶段,都必然会产生与时代生产生活相适应的艺术形式与艺术内容,它是为符合

民众的需要而产生的。

民族声乐的民众性是指声乐的大众特点,即民众化。民众性与时代性是联系紧密、相辅相成的。一般来讲,民族声乐内容不管是取材于现实还是历史,其着眼点都是为了反映广大民众的现实生存状态以及他们共同关心的利益、要求、愿望、理想、爱情、情绪、心态等。民族声乐的这种民众性特征,使得词曲作家们在创作时,都会在不同程度上考虑一般民众的文化基础、文学修养、接受能力、演唱或欣赏、娱乐的兴趣、审美心理等。

20世纪中后期,民族声乐开始注意吸收西方音乐艺术的特点以及二者的融合。20世纪八九十年代引进并得到迅速发展的流行音乐,在发展民众性方面给了民族声乐很大启示。民族声乐由最初的民族民间型、戏曲曲艺型、民族传统型,到美声唱法演唱中国作品。民族声乐在向多元的方向发展的过程中,民众性的特征更加突出。当代的民众已经出现了一种在更深层次意义上的分化,民族声乐表现的多样性实际上是这种分化的深层表现。经过长期的发展,如今的民族声乐更贴近实际,适应了信息时代发展的要求;贴近现代的民族型,以及美声混民族、民族混美声、民族混通俗、通俗混民族等。其发展牢牢把握了时代的脉搏,贴近民众,既适应并满足了不同阶层的需求,尊重社会和自身的发展规律,又继承和发扬了民族音乐的优秀传统文化,弘扬了时代的精神。民族声乐艺术在舞台效果方面也有大胆的尝试,无论是舞台布景、演员服装,还是道具、灯光上都有作出努力,使民族声乐艺术的舞台视听效果得到了强化,更具冲击力。如独唱、重唱、合唱、组合为一炉,乐队的伴奏与交响乐、电声、爵士、摇滚等结合,极大地增强了民族声乐的时代感。

民族声乐的时代性和民众性是相互发展、相互促进、互为辉映的。只有在继承民族声乐的传统的基础上,创新和借鉴、吸收西方音乐,才有可能正确认识到民族声乐的时代性与民众性。

(三) 社会性与开放性

1. 社会性

民族声乐反映并作用于社会现实,因此具有社会性和阶级功利色彩,是人们精神活动的表现,有着打动人心的力量。经过传唱,民族声乐总能有意无意地通过刺激听觉激发人们的感情,进而引导理性思考,达到意境的创造。

民族声乐的产生与社会劳动紧密相连,是随着社会的进化而发展的。近代随着社会的变革,民族声乐显示出它广泛的社会性,这在民族声乐工作者身上体现得更为明显。民族声乐创作者、演唱者作为社会的一员,他们的经历及所受的教育都是受社会的影响和支配的,这都必然会对他们的学识、审美、思想、价值观起到一定作用。民族声乐家们使用声乐这种表达形式,既书写着自己对世界的感悟,又以此作用并影响着广大听众,进而对社会产生影响。可见,民族声乐具有社会性。

2. 开放性

我国的民族声乐在其整个发展沿革的过程中,始终能学习借鉴对自己有益的东西,将其融入我们的民族音乐之中,以不断完善和丰富自己。中华民族的历史是一部民族交流与融合的历史,汉族与少数民族在声乐方面的互相影响、交流、渗透与融合,中华民族的音乐文化与西方的音乐文化交流与互动,使我国民族声乐的曲调、旋律、音色、节奏、演唱方法等极其丰富多彩。

一直以来,中国民族声乐的发展都是以开放状态出现着,尤其是近现代以来,中国民族声乐借鉴、吸纳西方音乐中优秀的成果越来越多。一大批优秀声乐工作者在重视本民族优良传统唱法的基础上,把美声唱法中的科学发声方法融入自己的声乐演唱之中,形成了独具特色的中国民族唱法。

在改革开放之后,我国加大了对外开放的力度,声乐工作者

也在不断地对外交流中开阔了眼界,重新全方位认识了西洋唱法,这对我国民族声乐的深化发展意义重大,在民族声乐的演唱技法和理论建设上都十分有益,同时也逐渐形成了系统、规范的民族声乐演唱教学方法。

许多教学实践证明,要想唱出属于自己的风格,就必须综合各种唱法精华,其中美声唱法首屈一指,然后将这些优秀因素吸收并消化成自己的东西。在这一过程中,要始终持有一种“开放性”的状态,虚心学习,扬长避短。总之,歌唱的路子要拓宽,否则盲目地限定一种歌唱方法,只会使演唱受到局限,风格单一。

(四)继承性与创新性

1. 继承性

对待古代和外国文艺遗产,毛泽东为我党制定了“古为今用、洋为中用”的思想原则和方针。其中“古为今用”对于民族音乐来说,就是强调对我国民族声乐的传承和发展。中外文化遗产是全人类共同的精神宝藏。虽然各个时代、各个民族、各种阶级文化都带有鲜明的特殊性,但总的来说,文化遗产对于我们今天的生活仍有着非常重要的现实作用。古为今用,就是从传统文化中吸取有意义的成分,经过改造、加工为新艺术所用。

我国传统民族声乐艺术是我国当代民族声乐艺术发展的土壤,当代民族声乐发展的养分有很大一部分来自于传统民族声乐,民族声乐中显著的民族性特点得到了传承,其思想和美学特征在传统与当代民族声乐中都有体现,譬如字正腔圆、依字行腔等都是构成我国民族声乐美学特征的组成部分。综上所述,我国的民族声乐正是从传统音乐文化中吸取养分并继承其精髓,才形成了今天我们所熟知的民族声乐艺术。

2. 创新性

民族声乐仅仅继承传统是远远不够的,还必须有一定程度的

创新。由于传统声乐艺术在演唱技巧、共鸣运用、音域等诸多方面尚存许多不足,无法跟上时代的步伐,这就急需对其进行创新和发展。因此,当代我国民族声乐在借鉴西洋唱法的同时,不失时机地完善和发展了传统声乐。例如,在声乐教学中,发明了“开放性关闭”的唱法,解决了传统唱法中高音区的演唱问题,这种唱法就是西洋美声唱法与民族唱法的大胆结合。这是民族声乐演唱的一个新的突破。

随着社会的发展,时代的进步,民族声乐也在不断创新和变化着。

(五)民间性与专业性

1. 民间性

民族声乐来源于生活,与人民群众的社会生活有着直接而紧密的联系。人们在长期的劳动生活中,在与社会、自然斗争实践中形成了自己的思想、感情和意志,同时由于不同民族的生活环境及传统文化等诸多方面的差异,使得民族声乐带有极为鲜明的民间性。不同的民族生活方式形成了不同的演唱风格,形成了民歌特色上的多样性。

2. 专业性

我国民族声乐在 20 世纪 50 年代出现了“土洋之争”,在这场争论中,不少学者提出了关于科学性的问题,这种科学性实际上也就是专业性。

经过长期的实践和讨论,民族声乐界认识到:民族声乐的民间性和专业性并不是冲突的,二者是可以互相兼容的,在民间性的基础上拓展民族声乐的专业性,是民族声乐生存和发展的前提,是走向世界声乐艺术殿堂的必由之路。

(六)多元性与一体性

1. 多元性

任何一种艺术形式都是多种形式和多种模式的统一体,单一形式或单一模式的艺术形式几乎是不存在的。由多民族组成的人类社会决定了民族音乐文化的多元性。中华民族是一个包容开放的民族,所以中国民族声乐艺术随时代的变化而发展,在开放与融合中学习借鉴其他姊妹艺术和外来的优秀音乐文化艺术为我所用。所以中国民族声乐艺术是呈现出“多元化”的发展态势的。

“多元并存”成为当今时代显著的特征和发展方向,民族声乐艺术在新的社会条件下也在朝着多元化发展。作为各民族智慧的结晶,多元文化中的每一元都是人类文明的精神财富,都应该有其生存权、发展权。

2. 一体性

我国当代的民族声乐艺术的多元化体现在传统民族声乐艺术、现代民族声乐艺术、包括流行声乐等的多元并存上。随着时代的发展,中国民族声乐在丰富多彩的基础上走向多元一体的发展态势。

中华民族是一个多民族共同存在的统一体,在民族特征方面也具有其共同性。多民族的特征经过几次大的交流之后,使各民族之间不断融合,这为各民族的文化发展提供了广阔的发展空间。了解多元文化共存的事实,关注各民族音乐的个性,深刻理解汉族在中华民族中的核心作用,以及各民族之间音乐文化的交流与影响,有助于我国民族声乐艺术的发展与构建。21 世纪的社会正呈现出多元化的发展趋势。当代对民族传统音乐文化的认知,遇到了前所未有的挑战,传统文化的逐渐消逝使人们意识到,保护、继承、发展传统文化的必要性。