

Dang Dai Sheng Yue Yi Shu Li Lun Yan Jiu Yu Fa Zhan

当代声乐艺术

理论研究与发

雷晓兰 著

吉林大学出版社

当代声乐艺术

理论研究与实践

中国音乐学院
声乐系

中国音乐学院出版社

Dang Dai Sheng Yue Yi Shu Li Lun Yan Jiu Yu Fa Zhan

当代声乐艺术

理论研究与发

雷晓兰 著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代声乐艺术理论研究与发展/雷晓兰著. —长春:

吉林大学出版社, 2012. 11

ISBN 978-7-5601-9232-1

I. ①当… II. ①雷… III. ①声乐理论—研究 IV.

①J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 266283 号

书 名:当代声乐艺术理论研究与发展

作 者:雷晓兰 著

责任编辑:孟亚黎 责任校对:李伟华

封面设计:王菊红

吉林大学出版社出版、发行

北京市登峰印刷厂 印刷

开本:787×1092 毫米 1/16

2012 年 12 月第 1 版

印张:11.25 字数:202 千字

2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5601-9232-1

定价:28.00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 501 号 邮编:130021

发行部电话:0431-89580026/28/29

网址:<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

序

我与作者是大学同学。时光荏苒,光阴如梭,转眼间大学生活就与我们告别二十年了,春风化绸缪,风雨共青春。二十年来,和我一起度过了青春时光的同学们在各自的事业上努力的拼搏和奋斗着。作者与我不仅同班,还受教于同一位声乐恩师。记得在大学三年级时,作者参加全校的声乐比赛获得了第二名,让我们班在全系、全校都好好地露了一回脸;大学毕业以后,她一直坚持对声乐表演艺术的追求,多次参加省市声乐比赛,举办了多场个人独唱或师生音乐会,取得了可喜的成绩,受到多方的肯定。

上次到宜宾,因其在上海同济大学进修学习,未能见到。现得知有了阶段性的学术研究成果,甚感欣慰。作为同学我能深深地体会到,作者把尽美尽善的声乐教学,把对声乐艺术表演的孜孜追求,当做了自己的一个梦想。师者,传道授业解惑。声乐教学是一门对技能有独特要求的学科,持续的、有方向的研究,是做好传道授业解惑的基础,作者在这方面是下了功夫的。

声乐艺术具有悠久而灿烂的历史,在其几千年的发展历程中,产生了大量的声乐体裁及作品,涌现出了众多伟大的歌唱家和教育家,成为了一个多种艺术形式及审美思想相互融合的文化发展载体。可以说它是跟随着人类的发展历史而不断向前发展的。当我们对声乐艺术进行整理审视时,我们遗憾地发现,关于声乐演唱技巧理论的文献,即歌唱技术理论、声乐教学法、声乐教育学派及教育家的生平轶事的研究比比皆是,而对于声乐美学、声乐心理学、声乐表演学等方面的研究虽有一些起色,但总体来说还是较为缺乏,即对组成声乐艺术的相关学科和声乐艺术本身所涵盖的理论内涵和学术价值的研究有所忽视。现代科学的声乐理论与实践表明,声乐艺术是由多种学科共同组成的一门综合学科。因此,对声乐艺术的研究应该是多方位、全方面的。作者从生理学、心理学、美学、表演学、教育学等多个方面对声乐艺术进行了分析,系统介绍了中、西方声乐艺术的发展和声乐艺术学科发展的科学体系构成,介绍了声乐艺术美的表现类型,分别详述了声乐艺术

的语言美、曲调美和演唱美,对中国声乐艺术界长期以来存在的三种唱法,即美声唱法、民族唱法和通俗唱法的界定、发展沿革、特征和风格进行分析,对声乐表演的能力、声乐表演的规律、歌唱表演的技巧做了介绍。我想,这部专著的出版,对作者今后在声乐表演艺术上的积极探索,会起到积极的促进作用。

人生,总有一个强大的梦想作为明灯,引导你一步一步地前进。要想获得收获,就必须先播种,一分耕耘,一份收获,真诚祝贺同学的进步和取得的成绩,是为序。

前 言

音乐有两种形式,一是器乐,另外一种就是声乐。声乐跟音乐的其他形式一样,在实践上是一种艺术,在理论上又是一种科学。因为声音只能在时间的流动中存在,因而从艺术和科学相结合的角度来讲,音乐是一种以时间流动性呈现的时间艺术,通过声音作为媒介来塑造动态的艺术形象,具有时间性和过程性的特点。

声乐艺术是用人声演唱的音乐艺术表演形式,是曲调与语言的结合,跟其他音乐形式相比,它更贴近人的生活,更能确切地、生动地塑造人物形象和表达各种情感。它是听觉艺术与视觉艺术的结合,一方面,声音在时间的流动中以音响的效果存在,给观众听觉的享受;另一方面,歌唱演员在舞台上进行声乐表演的时候会自然地流露出许多与音乐艺术形象的表达相关的表情和肢体语言,这会给观众创造视觉的审美体验。可以说音乐和歌唱者的形体表现构成了声乐艺术的基本内容。

初期的声乐艺术是孤立地发展着的。直到 1855 年,加尔西亚发明了喉镜,声乐艺术才进入了与人的生理研究相结合的时代。1932 年以后,世界声乐艺术又进入了与心理研究相结合的时代。到了今天,随着心理学、医学(生理学)、美学、声学等学科高度的发展,声乐艺术也与其交叉、融合,开始了声乐美学、声乐心理学等学科的兴起,学科间的交叉发展也进一步地促进着声乐艺术的繁荣,声乐艺术进入了全方位、多元化发展的时代。声乐艺术与其他学科形成的交叉学科在我国的研究历史较为短暂,尚处于探索过程。

本书共分为七章,分别从生理学、心理学、美学、表演学、教育学等多个方面对声乐艺术进行了分析。

本书的第一章系统介绍了中、西方声乐艺术的发展和声乐艺术学科发展的科学体系构成。第二章从生理学角度介绍了歌唱器官的调节与作用、声乐演唱的机能与技能训练、歌唱中的嗓音保健、常见的几种错误发声方法及纠正。第三章是对声乐艺术心理方面的研究,包括声乐艺术的心理特征

表现、声乐活动中的心理调控、不良歌唱心理表现及调节等内容。第四章是对声乐艺术美学的介绍。在这一章中先是系统介绍了声乐艺术美的表现类型,然后分别详述了声乐艺术的语言美、曲调美和演唱美。第五章是从表演学的角度对声乐表演的能力、声乐表演的规律、歌唱表演的技巧做了介绍。第六章是对中国声乐艺术界长期以来存在的三种唱法,即美声唱法、民族唱法和通俗唱法的界定、发展沿革、特征和风格进行分析、介绍。第七章则是从教学角度对声乐艺术教学主体和客体,声乐艺术的教学原则和方法,声乐教师的素质以及声乐演唱者的综合素质等方面的内容进行的研究。

本书虽然力图从多个方面、多方位地对声乐艺术进行研究,但由于种种主客观条件的不足,本书的分析还存在有许多的缺陷,特别是对声乐艺术的发展现状和声乐演唱的基础训练分析得不够详细、具体。对此,希望广大同行和专家学者能够批评指正并予以谅解。

作者

2012年10月

目 录

第一章 当代声乐艺术科学体系	1
第一节 声乐艺术的发展与现状	1
第二节 声乐艺术及相关学科	12
第三节 声乐艺术学科体系构成	17
第二章 声乐艺术与人的生理机能	21
第一节 歌唱器官的调节与作用	21
第二节 声乐演唱的生理机能训练及作用	33
第三节 歌唱中的嗓音保健	39
第四节 常见的几种错误发声方法	45
第三章 声乐艺术与心理因素	55
第一节 声乐艺术的心理特征表现	55
第二节 声乐艺术活动的心理调控	62
第三节 不良歌唱心理表现及调节	70
第四章 声乐艺术的美学研究	75
第一节 声乐艺术美的类型	75
第二节 声乐艺术美的构成	79
第五章 声乐艺术表演理论研究	101
第一节 声乐艺术表演能力	101
第二节 声乐艺术的表演规律	107
第三节 声乐艺术的表演技巧	116
第六章 声乐艺术的三种唱法	123
第一节 三种唱法的属性与特点	123

第二节 三种唱法的发展与沿革·····	130
第七章 声乐艺术的教学研究·····	148
第一节 声乐艺术的教学主体和客体·····	148
第二节 声乐艺术的教学原则与方法·····	163
参考文献·····	170

第一章 当代声乐艺术科学体系

第一节 声乐艺术的发展与现状

一、西方声乐艺术的发展与现状

(一)古希腊、古罗马时期的声乐艺术

西方已知最早的声乐艺术远在古希腊时期就已出现。到目前为止,大约有 40 个古希腊音乐作品或片段先后被发现,它们都产生于古希腊后期,而且都是声乐作品。

古希腊音乐文化的繁荣时期是在公元前 12 世纪到公元前 3 世纪,包括荷马时代和古希腊时代。这一时期的音乐文化与古希腊人的生活密切相关,当时的音乐几乎都是即兴表演,不同的场合,人们演唱不同的歌曲,如丰收歌、饮酒歌、婚礼歌等。与此同时还产生了诸如《荷马史诗》《伊利亚特》《奥德赛》《阿波罗神殿的两首圣歌》等出色的声乐作品,它们是由盲人诗作者荷马创作并以说唱的方式演唱的。可以说这就是比较初期的声乐表现形式,也是当时主要的音乐形式。当时的作品均为单声部音乐,人们毫无和声的观念,因此在悲剧、戏剧中,“合唱”也仅是“齐唱”而已。

到了公元前 200 年,罗马人统治了欧洲大多数地区,但他们对音乐的贡献可谓乏善可陈。罗马人继承了古希腊在宗教仪式上合唱和器乐的表演风格,于是以教会音乐为主流的古罗马音乐开始发展。由于教会控制着大多数的抄写员、艺术家和音乐家,音乐作品遵循着严格的规则。教士们茫然于古希腊戏剧的内容,古罗马的音乐艺术没有留下太多的音乐史料,但其繁荣程度并不亚于古希腊。不过古罗马的声乐艺术失去了它在古希腊时期的群众性、世俗性的特征,出现了为王公贵族、奴隶主服务的职业音乐家以及宫廷乐师。8 世纪时罗马成立的第一所歌唱学校开启了专业化歌唱教学的先

河,使得声乐教育开始走向规范化和专业化。

(二)中世纪时期的声乐艺术

中世纪时期的声乐艺术主要是指圣咏和世俗歌曲。进入“中世纪”,教会几乎垄断了一切思想意识领域,歌唱同样也成为各种宗教的附属品。当时的教会演唱圣诗和朗诵《圣经》,就成为了最早的合唱形式。公元590年,罗马教皇格里高利一世选编、修订了配合教仪的《唱经本》,即著名的《格里高利圣咏》,它实际上相当于规定了教堂中演唱教义的歌调。

圣咏是欧洲声乐艺术的萌芽,它要求用庄严、肃穆的演唱配合教堂的氛围。在圣咏音乐流行的时期,教会以权力压制、排斥世俗音乐,而世俗音乐以顽强的生命力摒弃宗教歌曲神秘莫测的风格,通过舞蹈、诗歌、表演等多种手段,创造出了中世纪民俗音乐的辉煌。中世纪世俗音乐的演唱者主要是游吟歌手、流浪艺人、恋诗歌手和工匠歌手。

9世纪末,正当圣咏的记谱开始增多时,同时唱两个音高的现象便出现了,这种唱法被称作“奥尔加农”(Organum),它被称作西方复调音乐的祖先。声乐演唱开始了多声部合唱的形式。由于圣经的古训规定“妇女在教学中应保持缄默”,因此,演唱中的女声部均由男童声代替。这些男童声后来被阉割了的男歌手取代,在声乐发展史上被称作“阉人歌手”。他们的出现曾为欧洲声乐艺术的发展做出了巨大的贡献,并奠定了“美声唱法”的基础。他们的声带及喉头不会随着年龄和身体的成熟而变化。阉人歌手具有女声的声带,同时又具备男子的体魄,他们华丽、轻巧、明亮的声音,宽广的音域,能令听众激动不已。不容置疑,他们将欧洲的声乐水平推进到了一个较高的境界。18世纪末,阉人歌手开始走衰落。

(三)文艺复兴时期的声乐艺术

到了文艺复兴时期,在新旧文化的交互影响下,艺术、建筑、文学和音乐纷纷冲破宗教的枷锁,意大利、法国、德国、英国、西班牙等国出现了前所未有的文学艺术繁荣。文学艺术的繁荣推动了欧洲音乐文化的发展。这一时期的声乐艺术发展主要是歌剧艺术及美声唱法的发展。歌剧是一种将音乐(声乐与器乐)、戏剧(剧本与表演)、文学(诗歌)、舞蹈(芭蕾舞与民间舞)和美术等融为一体的综合艺术形式。它被看做是文艺复兴时期音乐艺术发展的标志性成果。伴随着歌剧的产生和发展,美声唱法也逐渐发展起来了。阉人歌手的盛行又把美声唱法推向了顶峰,使美声唱法进入了发展的黄金时期。

当时,佩里、卡契尼、蒙特威尔第等作曲家,在歌剧创作中为了仿效希腊

悲剧的朗诵调,注重旋律跟随歌词内容、情绪的变化以及与语言的起伏紧密结合,使其在歌剧中起着展开情节的作用。他们突破了传统和保守的束缚,创造了采用自然声音,分角色来演唱各自段落的宣叙调演唱形式。为了使宣叙调的演唱更具有古希腊人在广场上演悲剧朗诵的那种声音效果,就不能采用声音微弱的童声和假声,而需要采用有足够气息支持,有丰厚声音共鸣,丰满宏亮而咬字清晰、真切、并富于穿透力的声音。于是就在前人的演唱经验基础上,发展出了“美声唱法”(Belcanto)。卡契尼提出了要以宏亮致远的声音演唱歌剧的要求;蒙特威尔弟则进一步使歌剧音乐戏剧化,写出了歌唱性的宣叙调和具有强烈感染力的咏叹调。这些创作手法都使歌唱家们感到提高自己的演唱能力和技艺是良好表现音乐作品的基本保障。同时,蒙特威尔弟在威尼斯建造了世界第一座歌剧院,使歌剧从最初的宫廷和贵族的厅堂走入了正规的歌剧院,也为社会各阶层的观众提供了良好的欣赏场所。这样,随着观众层次的扩大,欣赏要求不断提高,必然地促使歌唱家们开始研究训练完善他们的歌唱技术,以便自己的演唱能达到卡契尼、蒙特威尔弟所提出的宏亮、致远、富于戏剧性的声音要求。于是许多卓越的歌唱家以他们高超的演唱技巧、华丽的嗓音,穿过庞大的乐队“音墙”,清晰地把歌声送到剧场的每个角落,征服了观众,使歌唱艺术达到了新的高峰,可以说,“美声”随着歌剧而得到极大的发展,它是文艺复兴时期人文主义思想在音乐艺术上的表现。

美声唱法不仅是一种歌唱技术和一种演唱风格,而且还是一种美学原则和艺术思想的体现。透过17世纪欧洲诸多乐派中最影响力的四大歌剧乐派,即佛罗伦萨乐派、威尼斯乐派、罗马乐派、那波里乐派对演唱风格的要求,我们不难看出它们对“美声”的发展有重大意义。

(四)新古典主义时期的声乐艺术

进入18世纪,西方声乐艺术发展进入了成熟时期,阉人歌手这种不人道的现象逐渐被禁止。歌剧舞台上逐步改变了由阉人歌唱家担任女角的演唱方式,奠定了男唱男角,女唱女角的新演唱形式,这是欧洲歌剧的一个重大转折。为了实现男高音演唱技巧的飞跃,并配合不断发展繁荣的歌剧舞台,经过两百多年的教学和长期实践探索,到了19世纪,随着“掩蔽”唱法的出现使男声获得了稳定的高音,它标志着男高音演唱技巧的质的飞跃,并在歌剧舞台上逐步形成了以男角为主角的演出形式。以贝里尼、唐尼采蒂、罗西尼为代表创作的意大利歌剧,以及法国歌剧都反映了这一时期的声乐演唱水平,声乐史上称这一时期为美声唱法的“全盛时期”。

19世纪意大利伟大的歌剧作家威尔第的充满爱国主义激情的歌剧问

世,标志着歌剧创作的新发展。由于他成功地在咏叹调上的创作,使得对声音的要求也进一步提高,既要有扎实的歌唱技术、强烈的情感表现方式、震撼人心的戏剧性,又要具有抒情性和流畅、灵活、柔美的声音技术。同时以马斯卡尼为代表的真实主义歌剧演唱技巧又上了新的台阶。而瓦格纳的歌剧由于注重乐队的配置,加重了乐队在歌剧中表现的分量,因此歌唱演员们要想获得较清晰的演唱效果,就必须要为扩大音量而努力提高发声的技巧。为适应不断发展起来的歌剧舞台,美声唱法在发声技巧上经历了多次的飞跃,总而言之,歌剧的发展推动了声乐艺术的发展。

(五)浪漫主义时期的声乐艺术

19世纪初,欧洲的文学艺术出现了一种新的潮流或新的风格,这就是所谓的“浪漫主义”或“浪漫主义文艺思潮”。在浪漫主义思潮的影响下,声乐方面出现了不同于歌剧咏叹调演唱的艺术歌曲演唱风格。

虽然艺术歌曲的演唱同样运用“美声”技术,但它的演唱风格和技术要求却因内容需要,有别于歌剧。这种区别主要表现在以下这几个方面:一是艺术歌曲的歌词大都是浪漫主义诗人的文学杰作,要表现这些诗歌细腻的情感、浪漫的情调、高雅的格调,就需要运用轻声、半声,以及高音区上渐强渐弱的技术来丰富声乐的表现力。二是艺术歌曲通常用钢琴伴奏,在声音的音量上要求控制,并与歌剧演唱强烈的音响形成了对比。三是艺术歌曲还具有室内乐的性质,不以表现戏剧性的激情见长,而以柔情为主。从而形成了以多种音色、清晰的吐字、细致的语调,以含蓄为贵、阴柔见长的艺术歌曲的演唱特点。以舒伯特、舒曼为代表创作的艺术歌曲的问世,在欧洲声乐艺术的发展中,占有重要的地位。

这一时期的歌剧在意大利、法国、英国、德国等国家都有发展。与歌剧一同发展的还有康塔塔和清唱剧。它们在形式上与歌剧十分相似,都包含有宣叙调、咏叹调、重唱、合唱,同时又都属于主调音乐范畴。

19世纪的声乐艺术涌现出了许多优秀的声乐艺术家和作曲家,如18世纪的拉莫、巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬,19世纪的舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫、韦伯、罗西尼、多尼采蒂、贝利尼、梅耶贝尔、瓦格纳、威尔第、柏辽兹、门德尔松、肖邦、李斯特、布鲁克纳、小约翰·施特劳斯、格里格、马勒等。

19世纪的声乐教学与声乐理论也获得了很大的发展。在声乐教学方面,加西亚父子、兰培尔蒂父子、孔空、杜普雷、马凯西、雷斯克等均提出了自己独特的声乐教学法。在声乐理论方面,出现了《音乐学院的声乐教授法》《歌唱法》《歌唱艺术》《波隆尼亚训练中心贝那奇的歌唱法体系》《声乐通论》

《人类声音的哲学》《嗓音卫生学》《发声器官卫生学》《人声的发声机能》《声音、歌曲和语言》《男中音教学法》《歌唱的位置和动作》等著作。

19 世纪末 20 世纪初,西方各国的音乐艺术受艺术美学、自然科学和现代哲学等观念的影响,出现了诸如现实主义、印象主义、自然主义、表现主义、象征主义、新浪漫主义和新古典主义等形形色色的现代音乐流派。在这一背景下,各国涌现出了一批享誉世界的杰出作曲家,他们在继承声乐艺术优良传统与成果的同时,深入挖掘本国的民族民间音乐,创作了一大批丰富多彩的声乐作品,开创了新纪元。

20 世纪是一个多元化发展的时代。受西方工业文明的成熟和生产力的大幅度提高的影响,20 世纪的声乐艺术呈现出一种多风格、多流派竞相争艳的局面。20 世纪的声乐艺术除了保留有传统的歌剧与艺术歌曲的剧目外,还出现了“新浪漫主义歌剧”“表现主义歌剧”“新古典主义歌剧”“现实主义歌剧”和集中了多种艺术形式、运用新的商业运作手段而产生的美国百老汇音乐剧等。这时期的演唱也抛弃了传统的唱法,出现了一些尚未形成固定旋律的演唱,如 RAP(说唱)、“说白”等。

20 世纪的声乐教学涌现出了许多声乐教学流派,如以威廉莎士比亚等为代表的兰培尔蒂学派、以马凯西夫妇等为代表的加尔西亚学派、以莉莉·雷曼等为代表的“靠前”学派、以斯坦雷和凯萨里等为代表的“靠后”学派、以怀特等为代表的实声学说、以范纳德为代表的新机理学派等。另外,还出现了许多声乐论著,如苔特拉奇尼的《歌唱艺术》和卡鲁索的《如何歌唱》、莉莉·雷曼的《怎样歌唱》等。

二、中国声乐艺术的发展与现状

从我国音乐历史的发展来看,中国的声乐艺术经历了古乐时期、变乐时期和今乐时期。^①其实,声乐一词是外来音乐概念,近代(19 世纪末—20 世纪初)从西方传入我国。从理论上讲,我国古代音乐理论中分别有“声、音、乐”三个概念,但其含义和所指都不完全指向现代“声乐”意义上的演唱形态。就声乐的观念与形态构成方式和我国传统的声乐观念与形态构成方式之间,既有社会结构、生产方式和物质存在方式的不同,也有精神层面的观念和审美趣味的不同。因为西方“声乐”一词具有现代学科的概念,它不仅指向以人声为乐器的具体演唱形态,还指向声乐作为学科存在的观念形态,即学科建设的意义。给中国古代人声演唱的不同形态样式冠以“声乐”这一

^① 朱谦之,《中国音乐文学史(序)》,上海:上海人民出版社,2006。

概念,超越了概念本身所具有的时空关系,也就是说,我国古代并不存在今天所使用的“声乐”一词,但是存在着以人声为乐器的不同演唱形态和相关理论,存在着与此相关的社会结构、生产方式、信仰习俗和具体的生活状态。面对这样一个事实,用现代人对声乐的认识和理解去为古人的音乐实践命名,以及所谓的中国传统声乐艺术,可以说是目前学界对这一概念的使用的一种默认。

(一)古乐时期的声乐艺术

早期的音乐多以诗歌舞三位一体的形式出现。民歌以及以最早的民歌为基础演变而来的各种音乐形式,共同构成了我国音乐的发展历史。民歌是最为悠久、古老、最具艺术性的民间歌唱形式,从广义上讲,泛指人们口头创作并传唱的韵文作品;狭义上讲,主要指民歌、民谣、小调、山歌、号子等短小、抒情的韵文作品。这种人民大众自己创造的歌曲早在远古时代就已经产生了,原始的民歌只是人们在紧张的劳动过程中或之后不自觉的呼叫或低吟,内容多是从狩猎、采摘等劳动环境中产生出来的。东汉赵晔《吴越春秋·勾践阴谋外传》中记载的《弹(音旦)歌》其歌词只有八个字:“断竹,续竹,飞土,逐宍(音“肉”,意亦同)。”但反映了从制作工具到射杀猎物等的一系列狩猎过程。

这些与劳动相关的民歌在人们的生活中不断被反复吟唱,曲调和歌词渐渐趋于固定,并一代代流传下来。到了周代以后,随着社会生活及社会制度的不断完善,民歌的题材越来越丰富。周朝为了收集诗歌,专门设立了一种“采风”制度,由专门的乐工对收集的民歌进行加工或改造。这种制度为我们保存和流传下了许多优秀的民歌和以民歌为基础创作的歌曲。同时,还促使了我国音乐史上第一部歌曲总集——《诗经》的产生。

与民歌同时发展的还有原始的乐舞——巫风舞。它是在劳动过程中的某些形式基础上演变而来的,甚至有时还直接采用了某些劳动的动作。巫风舞的表演形式是以几个人一起演唱的集体化妆表演为主,歌唱本身和歌者本身的舞蹈构成了乐舞表现手段的两个最重要的方面。这种边唱边跳的化妆乐舞,为后代的乐舞奠定了基础,也隐含了后代歌舞、戏剧的萌芽。

此外,说唱音乐在这一时期也开始萌芽。在战国时期,更是出现了独特的《成相篇》。说唱音乐是一种融文学、音乐、表演为一体的艺术,它以带有表演动作的说唱来叙述故事,塑造人物,表达人物的感情,反映社会生活。说唱音乐是我国传统的艺术形式之一。

(二)变乐时期的声乐艺术

“变乐时期”主要是指自秦汉开始到封建社会结束两千多年的传统声乐艺术。自秦始皇统一六国后,中原与西域音乐文化交流产生了新乐种、乐器以及演唱与表演方式。诸多外域音乐、乐器及歌唱表演方式的传入,对当时中原固有的音乐文化产生了重要影响,甚至直接出现在宫廷音乐中,从而改变了原有的唱法和表演方式,也催生了许多新的声乐艺术形态。

1. 秦汉至南北朝时期的声乐艺术

民歌到了汉代,便出现了相和歌的形式。相和歌作为北方的民间歌谣,最初只是采用清唱无伴奏的形式,即所谓的“徒歌”,后来演化成清唱加帮腔(伴唱)的“但歌”。最后才逐渐形成了“丝竹更相和,执节者歌”的名副其实的相和歌。相和歌从不同的角度,反映了人民的生活和当时的社会风貌。

秦汉之间,北方匈奴侵扰中原以北边境,边塞将校习用各游牧民族的饶歌、笳歌,以壮声威。后来这种乐歌用于汉代宫廷及宗庙中,形成了鼓吹乐。鼓吹乐在统治阶级那里主要的作用是作为壮军威的军乐及典礼音乐。它一般带有歌词,是带有歌曲性质的音乐作品形式。

两晋期间,北方各族展开混战,北方人民为避战火大量南迁,我国的政治、经济、文化中心逐渐转移到了长江流域。这一时期,在南方,连同北方带来的和在南方本地不断产生的民间音乐,合称“清商乐”。它按地域分为“吴歌”“西曲”等。“清商乐”以表现男女爱情为主,乃是长江流域商业繁盛的产物。代表作有《子夜歌》《乌夜啼》《莫愁乐》。清商乐是在南方民歌基础上,继承了相和歌的传统而发展起来的新乐种。

这一时期的戏剧和说唱音乐有了一定的发展。汉魏时期产生的一些长篇叙事诗,如《陌上桑》《孔雀东南飞》《木兰辞》等,由内容、形式和演唱效果来看,已经不再是一般的长篇叙事诗,而更有可能是说唱音乐了。另外,汉代产生的百戏,它包括了杂技、魔术、歌舞、角觝等多种艺术,是多种民间艺术的汇合。在内容上,百戏中有与武术相关的各种花样,也有人物故事、鸟兽鱼虫等可化妆扮演,这些特点与戏剧相类似。从先秦的傀儡戏到汉代的百戏,说明戏剧已经开始进入萌芽并发展的阶段了。

2. 隋唐五代的声乐艺术

隋唐五代时期,民歌在不断的产生和流传过程中,部分优秀的曲调逐渐定型,并根据不同的表现内容填入新词进行表演。这种以词配曲的音乐形式叫“曲子”。它是中唐以后延至宋代艺术歌曲的重要形式。隋唐的曲子从应用范围而言,可用于清唱或合乐歌唱,也有用于说唱或歌舞表演,甚至用