

民族声乐教学新论

刘瑾怡 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

民族声乐教学新论

刘瑾怡 著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民族声乐教学新论 / 刘瑾怡著. -- 北京 : 九州出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5108-7333-1

I. ①民… II. ①刘… III. ①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(2018)第152648号

民族声乐教学新论

-
作 者	刘瑾怡 著
出版发行	九州出版社
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010)68992190/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	九州财鑫印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张	10.75
字 数	120 千字
版 次	2019 年 4 月第 1 版
印 次	2019 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-7333-1
定 价	38.00 元
-

★版权所有 侵权必究★

作者简介

刘瑾怡，硕士研究生，声乐副教授，现任教于沈阳音乐学院音乐教育系声乐教研室。

2003年考入民族声乐系攻读民族声乐演唱方向的硕士研究生，师从著名女高音歌唱家——硕士研究生导师朱玉教授。读研期间，成功举办个人学年独唱音乐会和学位独唱音乐会，受到专家好评。2006年毕业留校任教，至今发表了十余篇专业学术论文，代表作有《呼吸在民族声乐演唱中的运用》《论民族声乐演唱中的三要素》《论声乐教师的教与学》《再论声乐教育专业教学法》《声乐课程的实用性》等。2015年，参加辽宁广播电视台民生情社区春节联欢晚会的录制。2016年，举办个人独唱音乐会。

前言

我国地域辽阔，历史悠久，是一个文化丰富的多民族国家，其中音乐艺术有着极其辉煌的成就。而民族声乐是植根于中国土地之上，经过几千年磨砺而形成的相对独立、自成体系、具有浓郁民族风情和地域风格的，涵盖多种艺术表现手段和表现形式的，带有东方审美特征，一直为中华各民族人民所喜爱的艺术形式。声乐作为表达人的情感的音乐形式中最敏感的部分，是任何民族都不会无视的。而在所有的声乐中，本民族的声乐无疑在所在国家的音乐文化中占据着极其重要的位置，它的积淀是一个国家文化发展的标志之一。每个民族声乐文化中共同的东西，形成了各民族声乐的共同文化内涵。一种声音之所以区别于另一种声音，最根本的原因是它们立足于不同的文化背景，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。

本书从民族声乐的理论知识到唱法的教学技巧，从实践中的思考到多元文化视野下的教学探索，分别进行了全面系统的研究和阐述。全书共五章，其中第一章民族声乐的内涵与历史文化教学，对民族声乐的内涵及历史视域下的民族声乐做了详细的解读；第二章、第三章分别阐述了民族声乐的唱法与技巧，以及不同类型的民族声乐演唱教学指导；第四章通过民族声乐的教学原则、方法、视觉艺术等内容，思考实践中的问题；第五章则对多元文化视野中的民族声乐教学探索进行了深层次的诠释。

本书的撰写涵盖了几方面特色：一是整体性，作者全面地对民族声乐进行了探讨和解读，将理论和教学结合实际状况做出了相关阐述与分析；二是科学性，书中的大部分理论都是在民族声乐艺术实践和教学中反复论证、检验而得出的，力求科学、严谨，实事求是；三是丰富性，作者在对现代民族声乐理论进行阐述的同时，还加入了各种唱法的教学技巧与教学指导等内容，进一步丰富和完善了本书的内容。

本书在撰写过程中，吸收与借鉴了相关专家的研究成果，在此表示衷心的感谢。书中若有疏漏之处，恳请广大读者与同行指正，以便本书修订与完善。

作者

2018年4月

目 录

第一章 民族声乐的内涵与历史文化教学·····	1
第一节 民族声乐的内涵诠释·····	1
第二节 历史视域下的民族声乐·····	4
第二章 民族声乐的唱法与技巧教学·····	15
第一节 民族声乐唱法·····	15
第二节 民族声乐中的呼吸技巧教学·····	41
第三节 民族声乐中的发声技巧训练·····	52
第四节 民族声乐语言及咬字吐字教学·····	71
第三章 不同类型的民族声乐演唱教学指导·····	96
第一节 民歌及其演唱教学指导·····	96
第二节 戏曲声乐及其演唱教学指导·····	100
第三节 曲艺声乐及其演唱教学指导·····	102

第四章 民族声乐教学实践中的问题思考	107
第一节 民族声乐教学的原则.....	107
第二节 民族声乐教学的策略、工具和方法研究.....	116
第三节 民族声乐教学中的问题思考与解读.....	124
第五章 多元文化视野中的民族声乐教学探索	135
第一节 多元文化与多元文化音乐教育.....	135
第二节 多元文化视野对民族声乐教育的启示.....	137
第三节 多元文化视野下民族声乐教学.....	143
参考文献	159

第一章 民族声乐的内涵与历史文化教学

我国民族声乐艺术是在我国人民的劳动、宗教、爱情、教育等活动中产生的，是人们赖以传情达意的一种音乐语言方式。同时，我国的民族音乐形式随着社会经济、文化、政治的不断发展而发展着。从古老民歌、戏曲、曲艺到近代歌曲，民族声乐在这漫长的历史进程中不断演变，用民族智慧和民族精神铸成了一座伟大的丰碑，屹立于世界音乐文化之林。本章主要诠释音乐的内涵及历史视域下民族声乐的特性。

第一节 民族声乐的内涵诠释

一、民族声乐的界定

民族声乐，指歌唱行为（包括演唱方式、演唱技巧、歌唱语言、表演等），是具有民族文化特质的一种演唱艺术。它包括历史上不同民族的歌唱艺术，既有西方民族的声乐，也有东方民族的声乐；既有传统声乐，也有近现代、当代的声乐。可见，民族声乐包括了各民族不同的演唱形式和不同的演唱方法。

我们目前提到的民族声乐，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“民族音乐”。随着西方音乐的进入及影响，我国的民族声乐在西方专业音乐的创作方式的影响下，从作品的创作到演唱，都已经不同于中华民族固有形态特征的创作与演唱。

而中国民族声乐是指中国人运用本民族固有的演唱方法、采取本民族固有的演唱形式创造的、具有本民族固有的演唱风格特征的声乐作品，其中，不仅包括在历史上产生、世代相传至今的古代声乐作品，也包括当代中国人用本民族固有的形式创作的、具有本民族形态特征的声乐作品。中国的民族声乐，包括汉族在内的 56 个民族的声乐艺术，即包括中国不同地域特色、不同风格的声乐作品；演唱方法上，既包括“学院派”的唱法，也包括各具民族特色的传统唱法，同时还包括各种不同类型的具有民族特色的通俗唱法。演唱内容及题材上，不仅包括从古代传承下来的民歌、民谣、说唱、戏曲等演唱类别，以及从古代传承下来，在近现代又有所发展的声乐作品，还包括当代创作的具有中华民族固有的形式和形态特征的声乐作品。

从广义上说，民族声乐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（包括演唱方式、演唱技巧、歌唱语言、表演等），是具有民族文化特质的一种演唱艺术。它包括了历史上不同民族的歌唱艺术，也包括东西方民族的传统和近现代声乐。我国的民族声乐以中国文化为背景，以民族语言为基础，既继承了戏曲、曲艺、民歌和歌剧声乐艺术中的精华，又吸收了欧洲科学的发声方法。我国的民族声乐以科学发声为原理，将声情并茂、字美腔活、韵味浓郁、神形兼备、唱表结合、浑然一体的歌唱表演艺术。

从狭义上说，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，在继承发扬中国传统演唱艺术的精华与特点、借鉴吸收欧洲美声唱法的歌唱理论和发声优点的基础上而形成的独树一帜的具有科学性、民族性、艺术性和时代性的新民族歌唱艺术。它的唱法比原来的民族民间唱法音域宽、音色柔和，讲究高位置、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。它的演唱路子宽，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、民族声乐的发展

民族声乐有了两种音乐性质的发展：第一种是按照民间音乐的创作模式，具有民间音乐的性质；第二种是按照西方音乐的创作模式，具有专业音乐的性质。为了将二者区分开来，前者就被称为传统民族声乐，后者被称为现代民族声乐。欧洲声乐艺术中国得到推广和普及，对现代中国民族歌唱艺术的发展起到了积极作用。现代中国民族歌唱艺术是指受到西方音乐影响发展起来的民族声乐。

传统民族声乐与现代民族声乐是一个相对的概念，它们是相辅相成的。传统民族声乐有着数千年的发展历史，早已形成了自己独特的演唱技法、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。现代民族声乐则在经历了从萌芽到趋向成熟，再到新的发展的过程中，一方面保持着与传统民族声乐密不可分的联系，另一方面接受着西方声乐的影响。传统民族声乐为现代民族声乐提供了丰富而坚实的发展基础。西方声乐为现代民族声乐提供新的发展元素。

第二节 历史视域下的民族声乐

一、民族声乐之民族性与地域性

民族声乐的民族性与地域性是指在特定的民族文化形态和不同的地域表现形式中相关联的声乐艺术。首先是东西方的声乐艺术存在着一种地理位置上的差异,而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。

(一) 民族性

民族声乐的民族性是指声乐的民族特点,它是一个民族的民族特性在歌唱中的体现。没有民族特性的民族声乐,就割断了其发展的原始基因和历史传承,这样的民族声乐也就失去了其生存的根基。

民族声乐的民族性具体体现在情感、语言、唱法等方面。在情感上,音乐是感情的艺术,这种情感应该是一种民族情结,是一种炽热、浓厚的民族情感。语言上,歌唱性口语是随着社会习俗、社会准则和礼仪而发展的。口语旋律发展到一定阶段,更多的口语声音就从正常字的一般音调中分化出来,形成了曲调(即旋律)。在唱法上,我国的民族唱法在表情和表演上,明显区分于美声或通俗唱法,多借鉴戏曲中的表演,却又不全搬戏曲那种程式化的东西,使之融进了一些自然的、现代的因素和形式。

不同的民族创造不同的民族特性的音乐,音乐的民族性,来自民族的生活和历史,不仅体现了民族特性,表现了民族的心理素质,还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,民族特点主要体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。从理论上探讨音乐的民族性,离不开民族的生活和历史,不能离开它所反映的人民的的生活内容。在音乐实践或音乐创作中,反映民族的生活内容只是提出了问题,而主要是要认真研究音乐表现中的民族形式和民族风格。

音乐可谓情感的艺术,因此,民族声乐的情感表达的也是一种民族的情感。在民族声乐的语言特点上,更多的是从社会生活、习俗中的口语语言发展而来。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)。因此,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,就出于此原因。

世界音乐的宝库,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如此丰富多彩。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。但从民族的角度讲,更重要的是它的个性,而形成这种个性的民族性基础即是民族的审美意识。一个民族在长期的生存与发展的过程中,会形成一种相对稳定、较为一致的心理结构。在此结构基础上形成了一个民族积淀着深沉历史背景和社会内容的意识形态,这与其他民族相比也就构成了该民族的审美特点,这便是一个民族的审美意识。

关注声乐的民族性,绝不是将我们民族声乐加以局限,让它同外界隔绝。保持声乐的民族风格、民族特点,绝不是要保留落后的狭隘性的表现。应当创造出更多、更富有民族特色的声乐作品去参加国际文化交流。一般而言,富有独特民族风格的声乐,更易于受到国际上的欢迎。这也恰如我们在国内欣赏各省和各民族的声乐一样,总希望听到些富有民族风格和地方色彩的作品。

(二) 地域性

我国有五十六个民族,因各民族地理环境、生活习俗、传统文化背景、人文心理素质、地方语言、民族性格等产生的差异,决定了中国的民族声乐艺术的多

姿多彩。俗语有“十里不同俗，百里不同风”，反映的就是地理差异引起的习俗文化上的异同。另外，有学者根据不同的地域特点将我国民歌划分为江南、江淮、闽粤、湘鄂、西南、西北、中原、东北等八个色彩区。民族声乐的地域性特征表现在中国民族声乐的多元色彩中。中国民歌的地方色彩，是民歌风格的一个重要特点，也涉及中国音乐的基本风格。地方色彩的形成与诸文化要素紧密相关。

中国地域辽阔，各地自然地理悬殊较大，经济文化发展水平也不平衡，因而各地在语言、风俗、审美心理和文艺传统上都形成了不同特色，这些文化因素综合作用于各地人民的审美情趣和民歌形式，便形成了多元化多层次的色彩差异。在歌曲演唱上，我国的民族音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。这些各成特色的歌曲，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。

民歌色彩的形成历史悠久，早在先秦汉魏时期中国民歌就有南音、北音、东音、西音之别，以后更有楚声、粤曲、吴歌、秦音之异。这种现象至今犹存，犹如中国的方言文化，各地民歌也都有自己独特的“音乐方言”，以此展示出地方色彩。中国民歌的地方色彩之丰富，为世界各国所瞩目，它是中国厚重的历史文化积淀的艺术体现，是民间音乐的重要属性之一。各地民歌的色彩差异，一般人们都从感性出发；处于雾中看月的状态。要是作细致区分和准确辨认，讲出依据和道理，达到理性的把握，却是件不易事。民歌的地域色彩，还体现在其演唱上，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。例如：我们熟悉的陕北民歌，曲调开朗，旋律起伏跌宕，多用商徽调式；而青海花儿则更高亢豪放，具有浓郁的山歌风味；朝鲜族民歌采用鲜明的三拍节奏和流畅明快的旋律，赋予民歌以舞歌性格；云南民歌却显得纤细、委婉，像美丽的金孔雀；新疆民歌则具有鲜明的舞蹈节奏和炽热奔放的情感；内蒙古民歌却辽阔粗犷，浑厚悠扬；东北

民歌开朗诙谐；藏族山歌宽广豪放；广东南音柔美雅致；江南小调温柔秀丽等。

中国的民族声乐是以中国各民族传统文化作为背景，以中国汉语言以及各民族语言作为基础，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，只有将声乐艺术建立在各民族文化基础上，才能更好地表达各民族的情感和心声。

二、民族声乐之民间性与专业性

（一）民间性

传统意义来讲，“民间”基本上是一个空间意义的概念。指的是以农村为主体的“民间”。而当前学界认为的“民间”有两种含义：一种是指较为广义的群体之间的关系，这是一种自发的、自愿的、约定俗成的一种社会交往关系；另一种是指网络世界中互为影响、生存与创造的一个空间，这里的“民间”实际上是一个“文化关系”的概念，是从人的群体所处的社会角色、社会位置以及对社会的影响力和历史价值等方面综合分析、考察和确立的。

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独立的思想、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俗性。不同的民族生活方式形成了不同的演唱风格，演化成了民歌特色上的多样性。

（二）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，不少学者提出的关于科学性的问题，这种科学性实际上即指专业性。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。现如今的民族声乐既不同于土生土长、世代沿袭的传统民歌,也不同于师承一门、口传心授的传统戏曲和曲艺,而是作为高等专业音乐院校的一门独立的学科,已纳入大专院校的教学大纲,按照国家的培养标准培养社会所需要的专门歌唱人才。专业院校的声乐教学已纳入系统科学性的学科建设范畴。通过科学的教学、科学的评估和科学的管理,最终实现预期的教育目标,使培养的学生适应社会发展的需要。一批卓越的声乐工作者,既在专业化的道路上进行了可贵的尝试,取得了丰硕的实践成果,还培养出一大批专业素质过硬、兼具不同特色的民族声乐歌唱演员。

三、民族声乐之时代性与民众性

(一) 时代性

民族声乐的时代性是指民族声乐与时代的关系。指各民族的声乐艺术反映时代的特性,包括反映现代性。同其他艺术一样,民族声乐是社会现实生活的反映,同时又反作用于社会现实生活。社会生活随着时代的发展而变化发展,反映社会生活的声乐艺术也随之变化与发展。

中国的民族声乐有着上千年的历史和传统,在漫长的封建社会中,我国的生产力水平一直处于缓慢发展的状态,作为上层建筑的民族声乐因为自给自足的小农经济变化不大,生产力水平发展缓慢。因而,相似的生产情境下的民族声乐也具有相似性,大体来说,时代性体现得不突出。即中国民族声乐以往的时代性不似近现代明显。

一个时代的声乐艺术,最初要作用于这个时代的社会生活,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。时代精神并不抽象。它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历史主人——人民群众——的思想和行动来体现的。声乐艺术只有表现出时代人民大众的思想、愿望,才能真正地体现出时代精神。

民族声乐的时代性与声乐艺术的现实作用、历史意义有着密切的联系。音乐

要想得到长足的发展,必须顺应时代发展的需要,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,关于艺术表现上的时代特点,要求我们要充分掌握和运用音乐艺术形式发展上现有的成果,勇于创新。

(二) 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,历史发展的各个阶段,一定会产生与其相适应的艺术形式和艺术内容,这是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,也就是民众化。民众性与时代性是联系紧密,相辅相成的。人民群众是促进社会变革、时代发展的主要力量,因此,民众性对时代性的发展提出了要求。同时,时代性又是民众性的重要表现形式,时代性在很大程度上体现了民众性。而言,民族声乐内容不管是取材于现实还是历史,其根本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。

随着时代的变化和发展,20世纪中后期,民族声乐开始注意吸收西方声乐艺术的特点以及二者的融合。传统的民族声乐形式和内容已经不能表现当代人民群众的心声。持悲观观点的学者曾认为民族声乐会就此消亡,但是事实表明,民族声乐不仅没有消亡,而且越来越得到重视和发展,并表现出顽强的生命力。八九十年代流行音乐的引进和发展,使得民族声乐在发展民众性方面得到了更大的启示。由此使民族声乐形成了多种艺术形式并存的现状,民族声乐由最初的民族民间型、戏曲曲艺型、民族传统型,再到美声唱法演唱中国作品。民族声乐艺术在演唱形式上、在布景、服装、化妆道具、灯光上、在音响效果等诸多方面进行了大胆的尝试,诸多的创新强化了舞台的综合性,注重了视听冲击效果。比如融独唱、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