

宏观视野下的 民族声乐研究

付虹莉◎著

MINZU

HONGGUAN SHIYEXIA DE
MINZU SHENGYUE YANJIU

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

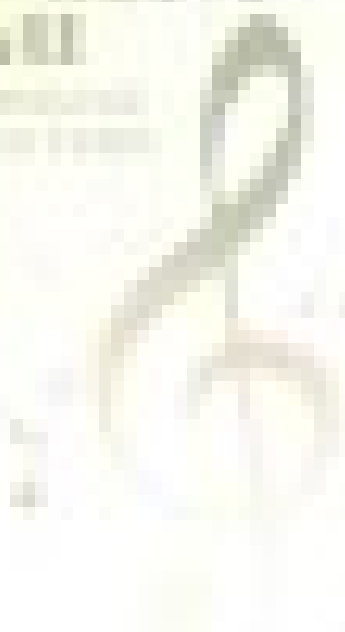
发现视野下的

民族声乐研究

MINZHU

发现视野下的民族声乐研究

发现视野下的民族声乐研究

宏观视野下的 民族声乐研究

付虹莉◎著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以民族声乐的研究为主线,从界定民族声乐的概念出发,再到历史发展,艺术特征以及民歌的类别分别进行了系统的整理和归纳。同时,也给民族声乐理论提出了许多新的课题和挑战。本书主要内容包括:绪论;民族声乐从上古时期至今的发展历史及过程;民族声乐的艺术表现;民间歌曲;歌剧;艺术歌曲等。本书内容完整;采用总分结构构建书本框架,结构布局合理;将专业术语通俗化,语言通俗易懂。整体来看,本书是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

宏观视野下的民族声乐研究 / 付虹莉著. — 北京:
中国纺织出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5180-4077-3

I. ①宏… II. ①付… III. ①民族声乐—研究—中国
IV. ①J616.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 231768 号

责任编辑: 姚 君

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.e-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 15.5

字数: 201 千字 定价: 70.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

中国民族声乐有着数千年的历史积淀,形成了中国独有的民族声乐特色,呈现出多彩的风貌。无论是对音乐的创作还是对理论的研究,都有着坚实的积淀。民族声乐最主要的功能就是对音乐情感的传达,在传达音乐情感的同时,民族声乐也体现着中国博大精深的文化底蕴和人文精神。虽然经历了很多的波折和误解,民族声乐一直以自己独特的音乐体系不断地向前进步和发展。

从民族声乐研究角度来看,我们的民族声乐一直在概念和分类的问题上存在争议和分歧。当代“民族声乐”到底来源于汉族传统民间歌曲还是西洋美声,汉族民歌的分类标准又应如何把握?诸如此类关于民族声乐的问题,一直伴随着我国当代民族声乐的研究工作。因此,本书针对民族声乐的界定、艺术表现以及经典歌曲的分析,在方法上、曲目上、风格上做出了全面而细致的论述。

本书内容共分六章。其中第一章为绪论,大体概括了民族声乐的内容和意义,以及它本身存在的四项原则等;第二章“民族声乐:脱胎于传统,焕发于现代”,讲的是民族声乐从上古时期至今的发展历史及过程;第三章是民族声乐的艺术表现,具体介绍了民族声乐之美和民族声乐的具体演唱方式以及其本身所拥有的独特的二度创作的解析;第四章为民间歌曲,具体介绍了民间歌曲的类别,以及对经典民间歌曲的分析和演唱指导。第五章为歌剧,介绍了民族声乐在歌剧中的演唱形式及对各个经典歌剧的分析和演唱指导;第六章为艺术歌曲,主要讲述了中国艺术歌曲的类型及伴奏演唱特点。

本书以民族声乐的研究为主线,从界定民族声乐的概念出发,再到历史发展、艺术特征以及民歌的类别分别,进行了系统的整理和归纳。同时,也给民族声乐理论提出了许多新的课题和挑战。现代民族声乐迫切需要在理论研究上有所突破,以跟上演唱实践的发展,并对演唱实践给予指导。

本书在撰写过程中力求突出以下优势:首先,通过对民族声乐的历史、民族声乐的分类的研究论述,结合多元化对民族声乐的原理等知识,丰富本书的内容;其次,采用总分结构构建内容框架,使之合理有序;最后,将专业术语通俗化,使语言通俗易懂,便于读者阅读和理解。

作者在撰写本书时参考并借鉴了一些国内外学者的有关理论、材料等,在这里一并表示感谢,书中所引用的部分未能一一注明的,敬请谅解。由于本人水平所限,书中难免会有不妥之处,还望读者不吝指正,以便后续修改。

编者

2017年6月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 民族声乐的界定与内涵	1
第二节 民族声乐研究的目的和意义	7
第三节 民族声乐的“四性”原则	10
第四节 民族唱法	18
第二章 民族声乐:脱胎于传统,焕发于现代	25
第一节 中国古代的民族声乐艺术	25
第二节 中国近现代民族声乐艺术	100
第三节 中国当代的民族声乐艺术	102
第四节 对中国声乐未来发展的思考	108
第三章 民族声乐的艺术表现	110
第一节 民族声乐艺术的声情韵味之美	110
第二节 民族声乐的演唱方法	114
第三节 民族声乐作品的二度创作	138
第四章 民间歌曲	147
第一节 民间歌曲概述	147
第二节 民间歌曲的体裁	151
第三节 经典民间歌曲的演唱实践与指导	180
第五章 歌 剧	191
第一节 歌剧概述	191
第二节 声乐在歌剧中的音色与演唱形式	193
第三节 歌剧的角色构建	198
第四节 经典歌剧选段演唱实践与指导	202

第六章 艺术歌曲·····	218
第一节 艺术歌曲概述·····	218
第二节 艺术歌曲的类型·····	221
第三节 艺术歌曲与钢琴伴奏的关系探讨·····	223
第四节 经典艺术歌曲演唱实践与指导·····	228
参考文献·····	239

第一章 绪 论

民族唱法是我国各族人民按照自己的生活方式、语言风格、审美习惯等创造和发展起来的一种歌唱艺术,它是以民族语言为基础,以音色明亮、甜美为特征,行腔中重视语言,融声、字、腔、情、味为一体,并伴以形体表演的一种演唱方法。本章对民族声乐的各个方面作了详细的介绍,使学生、声乐研究者以及声乐爱好者们都能在短时间内更全面地了解民族声乐。

第一节 民族声乐的界定与内涵

一、民族声乐的界定

长久以来,我国艺术界对于民族声乐的界定一直存在争论,争论的核心主要是关于“民族”和“声乐”这两方面内容。

首先,何谓“民族”?民族的概念,有狭义和广义之分。狭义具体指的是在相当长的历史时期的同一个地域、同等经济生活条件下以共同的风俗和语言作为背景和基础;广义具体指的是某个时期人们的集合体,如古代的民族、近代的民族等,再或者是处于同一个国家或者某个地区的民族通常统称,如中华民族。我们国家是一个多民族国家,在涉及的我国民族声乐的问题上,应用广义的“民族”含义才对。

民族声乐从泛义上指的是各民族演唱的声乐艺术,其中包括民歌、戏曲、曲艺、歌剧四个方面。例如,人们在劳动中创造了劳

动号子,在劳动号子里时而铿锵激越、时而呼啸沉稳。

关于民族声乐的界定方面,大多数的学者都忽略了一个问题,那就是在意识形态方面的界定。无论哪种文艺形式,都不可能脱离意识形态独立存在,民族声乐也不例外。民族声乐不仅继承了戏曲、曲艺、民歌和歌剧声乐艺术中的精华部分,又吸取了国外科学的发声方法。中国民族声乐继承了中国传统声乐的特征,以丰富的汉民族声乐文化以及各少数民族声乐文化为养料,具有厚重的文化根基,是人类音乐生活中不可缺少的重要组成部分。它大多数是以中国文化为背景,以民族语言为基础,塑造了韵味浓郁、唱表结合、最具有民族气质和个性的审美标准。

民族声乐具体指的是以中国音乐艺术院校中民族声乐专业作代表,在继承弘扬中国民族声乐艺术特点的基础上借鉴欧洲美声唱法的歌唱理论和发声优点,从而形成了具有科学性、民族性、艺术性和时代性的新民族演唱艺术。中国民族声乐是从中国传统文化这块沃土上发展起来的,是中国传统声乐的延续和发展。

民族声乐,是建于民族唱法的基础上,但又不仅限于民族唱法的音乐形式。我国历朝历代,都有很多民族声乐作品涌现,尤其是近现代,民族声乐作品更是发展得汹涌澎湃。从近代的沈心工的《黄河》、李叔同的《春游》等,到五四运动之后出现的《五四爱国纪念歌》乃至 20 世纪 30 年代聂耳的《铁蹄下的歌女》、冼星海的《黄河大合唱》等,都是民族风格浓郁的优秀民族声乐作品。

提到我国的民族声乐作品,绝大多数人都会将汉族声乐作品与民族声乐作品混淆。实际上,我国的民族声乐不局限于汉族声乐的作品,尤其是中华人民共和国成立后,在政府的大力提倡之下,少数民族的艺术也蓬勃发展起来,优秀声乐作品更是层出不穷,如塔塔尔族民歌《在银色的月光下》、傣族民歌《月光下的凤尾竹》等。除此之外,还有很多以少数民族音乐为基础创作的带有民族风格的歌曲作品,如《草原上升起不落的太阳》《牧马之歌》等,这些都是我国民族声乐作品中很优秀的音乐作品。

汤雪耕在《民族声乐的发展和提高》一文中有这样的阐述:

“民族声乐从广义来说,包括传统的戏曲、曲艺演唱和民间演唱,形式繁多,十分丰富。我们这里所指的民族声乐,实际上是民族演唱。它是一门独立的声乐艺术形式,它与传统声乐形式有共同之处,也有不同之处,互相联系,各有特点。……她的演唱具有很多新型的素质和特点。这主要是,咬字清楚、语言生动、感情朴实真挚、具有鲜明的民族色彩和群众风格。演唱风格上丰富多彩,表现了我国多彩多样的民族、民间歌曲(包括少数民族歌曲)的特点。”

王品素认为:“什么是民族声乐呢?我认为民族声乐就是扎根在民族语言基础之上、符合民族欣赏习惯的、富有民族风味的演唱。”

袁里在《演唱艺术的民族化群众化》一文中讲述道:“在我国乐坛上,存在两大类型的唱法,一种是传统的唱法,又称民族唱法,包括各民族、各地区的各种唱法。……另一种是‘五四’以来兴起的,流行于全国的唱法。它是和新的音乐创作密切相连的。……在唱法上,最初(的学堂唱歌)不能不说它是一种外来的新唱法。它和传统的民歌、戏曲、说唱是不同的。但随着新歌曲的深入群众,唱法迅速地民族的唱法相结合而得到了改造,终于成为人民喜闻乐见的一种新唱法。”

姜家祥在《民族唱法探索》一文中阐述道:“民族唱法,广义地讲可以包括戏曲、曲艺、民歌和带有这三类风格的创作歌曲的唱法。这里所指的民族唱法则是作为狭义地来理解,主要是指演唱民族风格较强的声乐作品时所用的技术方法及一些规律。它们既是从戏曲、曲艺、民歌这些民族传统唱法中提炼和继承下来的,同时又借鉴和吸收了西洋唱法中优秀的结果。”

中国民族声乐在不同的民族人文环境下,通过吸收、借鉴各民族的唱歌方法和表现形式来获得新的提升,使得民族声乐在新的历史条件下获得不断升华和发展。

综上所述,所谓的民族声乐,产生于劳动人民的实践和社会生活中,大多以对应的民族语言为基础,以正面主流的中国文化

为背景,体现正面的民族文化和精神,虽然以民族唱法为基础,但又不仅限于民族唱法,是比较符合广大人民群众의审美标准和欣赏习惯的声乐作品。

二、民族声乐的内涵

民族声乐被界定为是一种专门演唱民谣或带有民族风格歌曲的演唱方式。它以歌唱为主,它的艺术特征包含了“继承传统、借鉴西方”两方面因素。在古代经济还不发达的时候,当时的民族声乐主要内容大多是歌颂劳动人民的勤劳和控诉贪官污吏的剥削,大多符合广大民众对民族声乐的欣赏风俗和审美条件。在很多声乐作品中,还经常会出现传统文化与现代音乐创作相结合的,也就是表现在对某种民族乐器的模仿、对某些历史故事的描述以及对民间艺术的协作应用等。

民族声乐拥有自己独有的艺术特征和演唱形态,在这种具有现代意义的民族唱法中,发声上借鉴了美声唱法的技巧,又与传统的戏曲和曲艺有着千丝万缕的内在联系,总体来说比较有单独的民族声乐色彩和艺术风格。余笃刚在《声乐语言艺术》中阐述道:“声乐,是人声唱出的带有语言的音乐。语言在声乐中的特质已经无可置疑了,词作的文学语言,曲作的音乐语言,口头的演唱语言,广义地说概括了声乐语言的总体构成,表明在声乐艺术的创造中,始终贯串着语言的因素。运用诗化的文学语言去促成音乐化语言的发挥,再将无声的声乐作品,去完成有声形态的语言表现,才算最终完成了声乐艺术的创造。”

民族声乐在声乐中占重要地位,突出表现在其语言、旋律和声腔几个方面。

(一) 民族声乐的语言

中国民族声乐语言虽然以有声语言作为创作基础,但与我们通常交流的语言相比,具有一定的独特性。当然任何一种声乐的

表现形式,在本质上都是语言和音乐的结合,所以,语言就成了声乐的基础。

歌唱语言不仅受旋律、节奏、速度等因素的限制,还要保证发音准确、吐字清晰,同时还要保持声音的统一,尤其是对于注重字正腔圆的中国民族声乐来说。在日常生活语言基础之上提炼加工创造出具有高度艺术性的文学语言,即根据一个民族的声乐语言特质所概括出的具体表现特征与艺术创造规律。声乐语言的最高表现阶段为吐字不影响声音的发声状态,即达到“字是字、声是声”,就像是我们平时练习“哼鸣”一样,即嘴巴再怎么动都不会对声音产生影响。想达到语言与声音的完美结合,需要演唱者的不断努力。

(二) 民族声乐的旋律

旋律是民族声乐的灵魂,对任何一种声乐形式来说,旋律都是声乐的核心组成部分。一般来说,民族声乐的旋律还包括节奏、音调以及和声。

1. 节奏

所谓的节奏,一般指的是音乐的长短、强弱、快慢等各种不同规律的交替变化,以此来实现声乐作品中所蕴藏的情感和气魄,从而给人传达一种律动的美感。

2. 音调

声音的高低叫作音调,而频率决定音调。物体振动得越快,发出的声音音调就越高。振动得越慢,发出的声音音调就越低。声音的三个主要属性是音量、音调、音色。表示用听觉分辨声音调子高低的程度。音调与声音强度有一定关系,主要还是由声音的频率决定。对有一定强度的纯音,音调的频率随升降而升降;而低频纯音的音调随声强增加而下降,高频纯音的音调却随强度增加而上升。音调不仅仅是体现声乐作品感情色彩的重要因素之一,也是构成声乐作品旋律的基础。

3. 和声

和声是由两个以上不同的音同时发声而构成的声音组合。和声里包含的和弦,是和声的基本,是由三个或三个以上不同的音,根据三度叠置或其他方法纵向上结构。民族声乐中的和声能运用不同的声部和音调相配合,烘托出声乐作品本身的旋律和情境,从而使声乐曲作的音乐语言在与旋律、节奏相碰撞的同时塑造声乐。

(三) 民族声乐的声腔

声腔是以演唱为主的民族声乐的重要组成部分,声腔还包括音色、吐字咬字以及行腔。

1. 音色

民族声乐的歌唱音色是以语言为依据的。演唱的音色不仅仅决定了演唱效果的优劣,还决定了是否能够正确表达声乐作品当中所蕴含的情感和精神。中国民族声乐形成了以汉语语音为基础的音色特征,它是由我国的传统社会风俗、精神情趣以及语言基础决定的,符合我国的民族审美习惯。

2. 吐字咬字

想要做到规范吐字咬字,前提是字正腔圆。声乐是语言与音乐的完美结合,做到规范地吐字咬字不仅仅是对歌词的“成全”,更是对听众的尊重,只有这样才能使语言清晰准确,生动形象地表达歌曲的思想情感和民族声乐当中蕴含的人文精神。

3. 行腔

行腔是指在民族声乐作品演唱过程中,在保证字音准确的前提下,演唱者根据歌曲内容、人物、情景的表现需要,对歌曲的节奏、节拍、速度、力度和声音的明暗、曲直、收放、连断以及字音等方面进行的艺术处理,使字与字之间、句子与句子之间连接圆润流畅,通过各种变化与对比,使演唱充满丰富的民族色彩和浓郁

的民族韵味,体现民族声乐悠扬婉转的特点。

第二节 民族声乐研究的目的和意义

一、民族声乐研究的目的

(民族声乐拥有悠久的历史,从春秋战国时期的“高山流水”到现在的“百花齐放”,一直体现着中国博大精深的文化底蕴和人文精神,)民族声乐艺术表现形式的多元化,是由民族声乐本身所决定的。我国是一个民族大融合的国家,民族声乐大多产生于劳动人民的社会实践和日常生活当中,每个民族都有自己的文化特点,这就从根本上决定了我国民族声乐艺术表现形式的多元化特征。

随着时代的发展和商品经济社会改革开放的不断深入,人们的思想和审美习惯在不知不觉之中发生了变化。在经济的冲击下,中国民族声乐不断改变和更新它的内容、形式以适应市场需求,从而形成了多样化和多元化的新局面。由于受到这种影响,有很大一部分人认为中国的民族声乐已经过时,不再适应高速发展的当今社会。关于这一点我们必须引起足够的重视,无论社会现代化的变化发展如何迅猛,我们都不能忘记传统,要在保持民族特色的基础之上寻求新的发展,使民族声乐不断吸收新时代的精神内涵,从而使民族声乐获得新的生命。

随着创作艺术歌曲和民族声乐技法的不断变化,有些优秀的民族艺术歌曲,它们既有浓郁的民族风格,又有较高的艺术性,由于音乐旋律的创作技法结构与西洋的作曲技法结构相似,带有西洋歌曲的色彩,缺少随意性,往往被人为地划归为美声演唱的歌曲范畴。

声乐学习是实现自我发展学习运用新知识和新技术的过程。声音训练是一门技术性很强的训练,学唱者必须通过不断地练

习、实践才能掌握和提高技术。其目的在于改变并提高个人的整体表现,这种表现与歌唱相关,尤其是指在歌唱的姿势、呼吸、音色、吐字咬字和诠释等方面的表现。相应地,音乐欣赏教学的过程也是一个对音乐的感悟过程,包括音乐情感感悟、音乐形象感悟、音乐风格感悟、音乐要素感悟等。生活经历展开丰富的想象,深刻地体验歌曲所要表达的感情,从而正确地领会歌词内容。同时,还要注意对音乐作品的创作背景、表现内容以及主旋律与主题进行分析,这有助于学习者更好地理解音乐,加深对作品的印象,从而使学习者能够真正融入作品之中。学习一首歌的曲调与歌词,首先要使自己能在内心听到它,能在内心树立正确的音乐形象。而这种正确的音乐形象的树立,取决于歌唱者的文化素质。似乎音乐专业只需要音乐专长,文化知识略知一二就行,实际上缺乏文化底蕴的人是很难适应音乐工作需要的。

我国 56 个民族,每个民族都有自己的语言,正是由于这些独具个性的语言,才形成今天风格各异、流光溢彩的民歌小调和戏曲唱腔。如在东北方言的基础上产生了风趣、诙谐的二人转,而在陕北方言的基础上则造就了以高亢、明亮的陕北民歌,真是一方水土养一方人。其次是形象塑造的地域化特征。由于各个民族在文化背景、生活环境上存在很大差异,所以,各民族在民歌曲调和音乐形象上有着很强的地域特色。如云南民歌《采茶》描绘了一幅勤劳的云南人民采茶的情景;蒙古民歌《草原夜色美》表现了一望无垠的大草原上,人们拉着马头琴,唱着优美的蒙古小调的甜美景象;陕北民歌《赶牲灵》让我们眼前浮现出一个质朴的牧民拿着长长的鞭子,赶着羊群走在黄土高原之上放牧的画面。这些优秀的民族声乐与孕育它的土地息息相关,而无论有多少个民族,也不管有多少种音乐,它们有一个共同点就是表达了中华民族的精神面貌,表现了华夏儿女的高尚情操。在欣赏这些民族声乐作品的同时,传递给人们的是一种和谐、感动和对人生的感悟,这也正是中国民族声乐的目的所在。

二、民族声乐研究的意义

中国的民族声乐是中国音乐文化的一部分,它是一把衡量民族文化发展的标尺,是民族精神的体现。声乐是一切歌唱艺术的总称,是音乐艺术主要的艺术形态。民族声乐从本质上说,就是音乐和语言的结合体,因此,民族声乐在某种意义上说,也是中国文化中不可或缺的一部分,也是保证中国文化传播不可或缺的条件。

民族声乐可以大体从广义和狭义上面来讲,(一)从广义上讲的话,它包括传统的民歌、戏曲、曲艺以及新歌剧的演唱方法,内容包含了新、旧民歌的唱法,戏曲的“念、唱、做、打”以及曲艺的“夹说带唱”等多种演唱方式。(二)从狭义上则是指现代人们所说的“民族唱法”,在内容上包含各地域的新、旧民歌以及新歌剧的演唱方式。在声乐唱法方面,汉族的声乐唱法更是吸收了很多少数民族特有的唱法和风格,所以,如今的传统民族声乐,虽然因为地域的不同存在一定的差别,但是也有很多共同点,正是这些共同点才造就了民族声乐的独特魅力。

民族声乐的音乐和语言具有鲜明的民族性和地方特色,因此,我们可以把民族声乐称为:以人声唱出的带有民族语言、民族文化特质的音乐。民族声乐是声乐的重要组成部分,正由于世界各国都存在自己的民族声乐,所以才构成了现在缤纷多彩的世界声乐艺术。从世界范围讲,民族声乐是以一个国家或民族的语言为基础,扎根于各国或各民族丰厚的艺术文化土壤中,是由各国和各民族人民共同创造而成,共同体现了各国家或民族的歌唱艺术特点、欣赏习惯和审美意识。从民族唱法的现代意义上看,当代的民族声乐文化与中国的传统文化一脉相承。中国的民族声乐在继承传统唱腔的基础之上,又吸收和借鉴了西洋美声唱法的优点,才形成了今天我们所熟知的、不同于戏曲和民歌的崭新演唱形式。从而体现出了鲜明的民族气质和民族风格。传统民族声乐是经过长期一代又一代劳动人民的修改和提炼而逐渐发