

本书为宝鸡文理学院
「宝鸡民歌、声乐、声乐作品鉴赏」
系列课程成果。

梁振中 著

中国声乐艺术经过几千年，
形成了自己独特的
声乐表演风格和表演，
并结合西方科学发声方法，
创立了丰富多彩的演唱形式。

跨界融合 中国民族声乐的新发展

吉林人民出版社

梁振中(1977-),陕西榆林人,男,文学硕士,民建会员,宝鸡文理学院音乐学院副教授,校级教学团队“宝鸡民歌、声乐、声乐作品鉴赏”带头人。

主持校级项目 4 项,主持省级项目 2 项,。参加国家艺术基金项目 2 项,曾获首届 CCTV 西部民歌大赛优秀奖、陕西省高教系统反腐倡廉文艺汇演一等奖、西安市歌手大赛民族组二等奖、陕西省歌手大赛三等奖等。

跨界融合：中国民族声乐的新发展

梁振中 著

吉林人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

跨界融合：中国民族声乐的新发展 / 梁振中著. —
长春：吉林人民出版社，2019.11
ISBN 978-7-206-16524-5

I . ①跨… II . ①梁… III . ①民族声乐 - 声乐艺术 -
研究 - 中国 IV . ① J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 271821 号

跨界融合：中国民族声乐的新发展

KUAIJIE RONGHE : ZHONGGUO MINZU SHENGYUE DE XINFAZHAN

著 者：梁振中

责任编辑：赵梁爽

封面设计：优盛文化

吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街 7548 号） 邮政编码：130022

印 刷：三河市华晨印务有限公司

开 本：710mm × 1000mm

1/16

印 张：6.5

字 数：126 千字

标准书号：ISBN 978-7-206-16524-5

版 次：2019 年 11 月第 1 版

印 次：2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前 言

中国民族声乐艺术经过几千年的孕育、融合、演变和不断改革完善，形成了自己独特的不同于其他国家和民族的声乐表演风格和表演形式，并创立了丰富多彩的演唱形式。我国拥有众多民族的地方音乐，有嘹亮的青海花儿、热情的新疆民歌、高亢的西藏女声、婉转的江南民歌等；还有众多的戏曲曲艺音乐，如京剧、昆曲、秦腔、河南梆子、川剧、越剧、黄梅戏、花鼓戏等。我国的传统民族唱法博大精深，源远流长，民族声乐的唱法也越来越多样化。中国民族声乐艺术是我国各族人民歌唱艺术的精髓，其发展需要“百家争鸣”“百花齐放”。所以，民族声乐多元化发展的问题有再议一下的现实意义。

“民族声乐”这一概念自产生之日起，就始终伴随着争论，人们逐渐明确民间声乐技巧的重要性，戏曲唱法的兴盛让人们在民族的宝藏中寻到了信心的支点，同时少数民族歌手原生态唱法的艺术表现力和广泛影响使人们在民族声乐的探索中开阔了视野。20世纪80年代初，曲艺演员通俗唱法的长处被积极借鉴，成就了一批划时代的、深受人们喜爱的歌唱家，人们探索“多元化”的中国民族声乐艺术成为大势所趋。在世界经济一体化、文化发展多元化的今天，发展我们自己的民族化的声乐艺术，推进民族声乐的多元化，是我国民族声乐艺术发展的迫切需要。

目 录

- 第一章 中国民族声乐概述 / 001
  - 第一节 民族声乐的界定 / 001
  - 第二节 民族声乐的本质特征 / 004
  - 第三节 民族声乐的艺术审美 / 017
- 第二章 20 世纪民族声乐跨界融合发展的时代背景 / 020
  - 第一节 学堂乐歌开启近代民族声乐 / 020
  - 第二节 中国民族歌剧艺术的诞生 / 031
  - 第三节 民族声乐艺术融合探索阶段 / 036
  - 第四节 民族声乐艺术多元化发展阶段——原生态唱法的特色与活力 / 043
  - 第五节 中国声乐流派和新唱法的形成——学院派民族声乐的发展 / 046
- 第三章 现当代民族声乐跨界融合现象 / 053
  - 第一节 民族声乐艺术的“跨界”之谈 / 053
  - 第二节 民族声乐“跨界”演唱中的技法分析——以歌唱家演唱为例 / 059
  - 第三节 从跨界中探寻民族声乐的发展新方向 / 065
- 第四章 “跨界融合”——在民族声乐教学中的应用 / 067
  - 第一节 新时期我国声乐教育发展的理念 / 067
  - 第二节 跨界音乐背景下多元化声乐教学发展 / 082
- 结 语 / 094
- 参考文献 / 095

第一章 中国民族声乐概述

第一节 民族声乐的界定

说到中国民族声乐一词，人们会不自觉地认为中国民族声乐就是用“民族唱法”演唱的歌曲，如《洪湖水浪打浪》《小白菜》，大家从未质疑其中国民族声乐艺术的性质。可是，还有一些经典的民族声乐作品也在被很多人用美声唱法来演唱，如《一杯美酒》《阿拉里呦》，无论在美声唱法的教学中，还是在美声唱法的音乐会上，都得到了广泛的运用及传唱。还有一些用通俗唱法演唱的歌手，如黑鸭子乐团对很多经典的民歌进行了翻唱，唱出了民歌的另一番韵味，因此得到了广大观众的喜爱。那么，此类现象是否动摇了这些经典的曲目在民族声乐作品中的地位呢？还有一些应用于美声唱法中的中国曲目，如《我和我的祖国》，无论歌词语言还是创作曲调，都透露出中国民族歌曲的风格，那么我们到底是否应将其归类于中国民族声乐艺术范畴呢？追根溯源，我们必须深入思考到底什么才是中国民族声乐艺术，我们到底应该对其做一个怎样的定义。

中国民族声乐源远流长，其历史可追溯到4000多年前的远古时代，并在历史的长河中不断发展、实践，形成了独具特色的中国民族声乐艺术。而对于“中国民族声乐”一词的具体概念界定，随着当代民族声乐理论研究的不断深入，呈现出多种解读，主要有三种：其一，认为中国民族声乐是使用中国语言，并运用符合中国人审美的音乐风格来表达中国人民的思想感情的声乐作品以及表演。其二，认为“中国民族声乐”即指“民族”与“声乐”两者。民族是指我国所有的民族，声乐则指的是民族的声乐，既包含了演唱方法，又涵盖了审美取向。其三，认为中国民族声乐囊括了戏曲、曲艺、民歌等各种演唱艺术形式。

这三种解释从不同角度阐释了中国民族声乐艺术，若将其综合起来看就涵盖

了中国民族声乐的内涵以及范围，即中国各民族的声乐作品及表演形式涵盖了民歌、戏曲、说唱以及近现代与当代的创作歌曲及演唱形式。

民族声乐在其发展过程中，经由劳动人民的实践和民族传统文化的滋养，逐渐形成了自身的特质。就其特征而言，民族声乐具有民族特征、地域特征、社会特征等。

一、民族特征

民族声乐的民族特征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。民族声乐如果缺少民族特性，就割断了民族声乐发展的原始基因和历史传承，也就失去了民族声乐的生存根基。我国民族声乐艺术根植于民族土壤中，是各族人民共同创造的艺术，代表了中国人民的民族性格、精神特征及审美情趣，反映了中华民族的历史文化。

民族特征在民歌里体现得最为直接、鲜明，这主要是因为民歌直接、鲜明、生动地反映了民族的生活习惯和思想感情等。不同的民族创造出的音乐具有不同的民族特性，可以说没有民族性的音乐是不存在的。世界音乐史上许多著名作家的作品都具有鲜明的民族性，如巴赫、贝多芬的音乐中的德国音乐的风格，肖邦钢琴曲中的波兰乡土气息，威尔第的歌剧让人感受到意大利绚丽的色彩风格，等等。俄罗斯作曲家格林卡的许多音乐作品都带有浓重的民族特征，还有俄罗斯被称为“强力集团”的成员，他们无一不是在作品中大量运用本民族的素材，其音乐作品中的民族特征非常明显。他们都很注意音乐的民族特征，并在自己的创作中有意识地追求民族风格。许多国家还因此产生了“民族乐派”，产生了一批具有代表性的民族音乐家。这种思想和做法是音乐史上的一大进步，也大大促进了音乐的发展。

民族声乐的民族特征一般来说主要体现在音乐的情感和语言文字上，这是最重要的特征之一。判断一部音乐作品是否具有民族特征，要先感知其语言和情感表达。语言是一个民族的文化载体，而民族声乐中对文字的运用和处理更是直接反映了这个民族声乐的艺术特征和具体形式。例如我国的民间号子、民间说唱、戏曲演唱，虽然具体的演唱方法和表演形式不尽相同，但是演唱运用的文字是一样的，也就是说它们的艺术载体是相同的，它们的血脉是相承的，这就必然在它们的身上体现出一个共同的特征：民族特征。

二、地域特征

一个民族的文化是多姿多彩和异常丰富的，而且这些文化是多样性的，彼此

间有着千差万别，如中国的古语所说的“十里不同俗，百里不同风”“一方水土养一方人”等，这些都反映了地理上的差异引起的风俗文化上的不同。我国的民族声乐艺术也不例外，如北方的劳动号子，江南的丝竹音乐，北方的评书、曲艺，南方的采茶戏，等等。中华民族是一个多民族的大家庭，由56个民族组成，每个民族均有自己富有浓郁风格特征的民族音乐，如蒙古族的长调辽阔、悠扬，藏族民歌质朴、坦荡，新疆维吾尔自治区的各少数民族的民歌明朗、热情，朝鲜族的民歌柔情、连绵。遍布全国各地的其他各少数民族，如苗族、壮族等也都有着各自不同的旋律特点与风格。

这些千姿百态的民歌经过历史的沉淀，其题材范围和体裁类别都发展到十分丰富成熟的境地，我们在欣赏民族音乐的同时能够了解各个民族、各个地区的不同文化和风俗，感受到这种地域性的差异给我们带来的丰富的情感体验。

三、社会特征

各民族在长期社会发展过程中孕育了本民族的文化艺术，其中包括本民族的歌唱艺术。民族声乐的产生与社会劳动有着很大关系，并随着社会的进化而发展。民族声乐本身的社会性体现在传播性和继承性上，民族声乐体现的是人的社会性活动，其发展不可能超出人的意志和活动范围。人们因为民族声乐艺术而有了更多的情感交流和文化交流，这种交流由于民族声乐的特殊性而显得更加直接、有力、深刻。

近代随着社会的变革，民族声乐更是显示出它广泛的社会性。无论“五四”新文化运动时期，还是新民主主义革命时期，民族声乐都发挥着相应的社会功能。例如“五四”新文化运动时期，以“学堂乐歌”为中心的民族声乐对我国音乐文化的发展起到了推动作用。在新民主主义革命时期，许多声乐作品在血与火的斗争中产生，许多鼓舞人心的声乐作品载着人民的心声飞向战场，如冼星海的《黄河大合唱》、聂耳的《义勇军进行曲》、贺绿汀的《游击队之歌》等都起到了团结人民、打击敌人的历史作用。

作为我国社会一员的优秀民族声乐创作者、演唱者，在其艺术实践中不可能不受到社会境况的影响，他们的经历及所受的教育必然对他们的精神、情操、态度、思想等起着决定性的作用，而这种决定性的作用又深刻地表现在他们的艺术作品中。因此，民族声乐家都利用声乐这一特殊的艺术形式抒发自己对社会的看法，从而影响社会。从这一角度来讲，民族声乐有着它的社会性。

第二节 民族声乐的本质特征

一、中国民族声乐的社会本质

研究中国民族声乐理论的第一个问题应该是对其本质属性的研究，这是最根本的问题。本质是事物的核心，为研究工作奠定理论基础。如果不知道中国民族声乐艺术是什么，就失去了研究对象；但如果不知道中国民族声乐的本质特征，便失去了对民族声乐研究的方向。

本质是事物本身所固有的，决定事物性质、面貌和发展的根本属性。事物的本质是隐蔽的，只能通过现象来表现，所以要求研究者“透过现象看本质”，既不能离开实践研究理论，又要善于总结概括，抓住实质。

（一）民族声乐是社会生活的反映

民族声乐与社会生活的关系是怎样的？民族声乐作为艺术与社会生活有联系吗？人们从不同的哲学观点出发做出了不同的解释，一些人认为艺术与生活毫无关系，原因是艺术在于表现个人的主观意识，表现自我，表现梦境、幻想，表现人的潜意识。这些人是否否认现实存在的，同时否认人的意识是客观存在的反映，这种观点是主观唯心主义的产物。还有些人认为，所有的艺术与生活都是有联系的，因为艺术就是对现实生活的模仿，人自身就生活在现实中，艺术本是人创造的，它来自生活并高于生活。这些观点虽然是从唯物主义观点出发的，但是思想不够全面，比较片面。我们应该从辩证的唯物主义论出发研究一切问题的实质，因为辩证的唯物主义论是科学的世界观和方法论，彻底地阐明了物质与精神、存在与意识、生活与艺术的关系问题。马克思指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①艺术是一种社会意识形态，是人类社会生活的反映。就如同没有被反映者就没有反映者一样，没有社会生活就没有艺术。艺术创作与生活是依赖的关系，同时说明任何艺术都是人类实际生活过程的反映。

民族声乐的源泉来自社会生活。民族是人们在历史上经过长期发展而形成的

① 王士魁. 民族声乐教学新论 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2015.

有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体，所以民族声乐一定是以人们的生活为题材的。人类的一切活动都是有目的性的，都是在一定的意识支配下进行的，而不是漫无目的的。民族声乐的创作情节、创作场面的形成是以社会生活为源泉的。我国民歌的作者是人民群众，是他们在长期的劳动生活中，为了表现自己的生活，抒发自己的感情，表达自己的意志和愿望而创作的。过去的劳动人民是用口口相传的方式唱出自己的歌曲，以满足生活的需要，如《绣荷包》《茉莉花》等抒发了少女对情人的思恋和对幸福生活的憧憬。

民歌表现的人民群众的思想感情是最真实、最深切的，都是人们生活的真实写照，抒发了人们内心的情感。直接反映和回答现实生活中的问题，不回避现实的社会矛盾，是民族声乐写实的一种类型。另外，有些民族声乐不是直接描写现实的社会生活的，而是通过幻想形式和夸张的手法反映现实，这类作品大多是童话和神话传说，以神话等幻想内容为题材的民族声乐也是社会生活的反映。马克思说：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化，因而，随着这些自然力之实际上被支配，神话也就消失了。”神话就是按照现实社会生活的模式，通过人们的想象创造的另一个世界。这类作品在形式上是不真实的，但实际上是现实社会的反映。

（二）民族声乐的社会真实性

民族声乐的社会真实性是指人们及音乐家通过声音等艺术形象如实地再现本民族人民的生活，表现人们的主观世界。民族声乐的创作都具有生活的原型，生活的原型是指艺术家在艺术创作中塑造艺术形象时所依据的实际生活中真实存在的人、事、物。我国民族文化是无比生动和丰富的，这些是人们和艺术家创造艺术形象和艺术典型的源泉和基础。艺术的真实指艺术作品真实反映现实，指艺术以形象的方式，通过一定的艺术形式和手段达到的与客观存在的一致性。它要求创造性地理解、概括事实，创造出能揭示共同性的艺术形象，没有创作想象，不理解生活发展走向，不善于从现象中看出本质，就不可能有民族声乐艺术的真实。民族声乐艺术的真实是对民族生活原型本质的揭示。但是，在艺术范畴内真实不等于完全的事实，如果一定要有事实的根据才算真实，那么艺术作品中的事实无论如何也没有现实生活中的事实那样真实。

劳动号子是人们在体力劳动过程中编唱出来，是直接为人们服务的一种歌曲形式，其音乐坚实有力、粗犷豪迈，和劳动关系十分密切，音乐的节奏和劳动节奏相吻合。这种民歌形式是人们生活的真实反映，是民族声乐社会真实性的代表。

劳动号子有着重要的社会实用性，它是由劳动人们集体创作的，在多人劳动中起着组织和指挥劳动的作用，它真实地反映出劳动者的力量、态度、志向和审美情趣。

人们不仅希望通过音乐再现生活，还希望通过音乐扩大他们精神领域的范围。由此可见，艺术具有社会真实性，民族声乐更是来源于人们的生活。真实是指民族声乐来自生活，有生活上的根据，但又不是生活的翻版，而是将生活进行了提炼和概括，所以民族声乐具有社会真实性，真实地反映了生活的本质。

二、中国民族声乐的情感本质

情感是人们对客观事物是否符合自己的需要和目的所做出的一种主观反映形式。客观事物是情感的根源，情感是对客观事物的反映。情感的反映不同于科学的反映，科学的反映是对客观事物本质及其规律的反映，而情感是对客观事物与主体的关系所做出来的反映，客观事物符合主体的需要和目的就会产生爱的情感，客观事物不符合主体的需要和目的就产生恨的情感。情感是一种主观的反映形式，不同的人会有不同的需要和目的，同一个人在不同的时间也会有不同的需要和目的，所以对同一事物可以产生不同的情感。

（一）民族声乐的情感表现

情感是指人的喜怒哀乐等心理活动，是人对客观事物的态度的一种反映。有学者研究证明，由于情感的运动形态与音乐的运动形态之间存在着同构、同态与同形的关系，所以音乐能够表现情感。声乐是情感的艺术，民族声乐善于表现民族情感，情感表现是民族声乐的本质特征。

不同民族、不同时代的人们在千百年来的音乐创作和审美实践中积累了不同的音乐审美经验，并逐渐形成了不同的音阶、调式、旋律、节奏以及曲式结构等，形成了具有民族性的音乐。民族声乐具有鲜明的民族性和时代性，不同民族和地域形成了自身音乐语言的规律性。《礼记·乐记》提出：“凡音之起，由人心生也。”并描述了不同声音可以表达出哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心等不同心情。中国的民族声乐艺术重“情”，虽然在我国有“声无哀乐论”和“情动于中，故形于声”的观点，但是从先秦以来的古籍记载和近现代声乐实践来看，民族声乐都是以情感为歌唱基本表现内容的。中国的文化博大精深，就像我国的诗词讲究押韵用词和韵律一样，中国的民族声乐自古以来讲究“韵”和“味”，通过韵味表现情感，字正腔圆，咬字行腔在民族声乐中特别有讲究，这符合中国人民审美的方式和心理，中国自古就有品茶听戏的风俗，品的是茶的味儿，听的是戏的味儿。

现在人们衡量哪首声乐作品好，也要先看歌词情感的表达方式，歌词是否感人；衡量哪位声乐家唱得好，也要听他唱出的语言是否亲切，唱得是否动听。我国民族声乐的情感表现是多样的，除了用声音技巧、歌词表现情感，民族性的动作舞蹈同样可以协助民族声乐表现情感。民族声乐就是通过民族形象表现情感的，民族形象是其表现的手段；民族声乐表现的是民族特有的细腻、丰富、复杂的情感。

（二）民族声乐的情感体验

民族声乐是特殊具体化的情感体验。情感体验是一种心理现象，是人对客观事物的态度以及相应的行为反应，它能积极地影响和推动人的认知，激发想象与联想，提高思维的能动性与创造性。“‘特殊具体化’是黑格尔提出的，是指任何特定的情调情感在实际生活中，总是在一定的环境、情境里，在发生某些事件或动作之类的情况下产生的。也就是说，这种特定的情调、情感不是凭空产生的，而是心灵处于一个具体内容范围内产生的”^①。民族声乐的情感存在于民族音乐意象之中。特殊具体化的情感体验转化成音乐意象标志着—部音乐作品的形成，此时情感与声乐语言、旋律、节奏、调性、力度、速度、音色等音乐表现形式融合在一起，不可分离。

民族声乐情感同时体现出其具有的典型性、自由性和易感性。情感的典型性可以理解为不同民族在不同文化环境中形成的特有的审美和情感体验。我国南方江南水乡一带气候温和，土地肥沃，景色迷人，那里的歌曲大多风格委婉、细腻、清秀、柔和，抒情性很强。

声乐艺术是语言与音乐的有机结合，但是语言具有的语义性仍然不能束缚情感的自由性，这种自由性给予演唱者丰富的情感表现空间，给予欣赏者广阔的情感想象空间。演唱者是要对歌曲进行二度创作的，更好地把歌曲的感情传达出来，成功的作品总是要表达丰富的情感，演唱者自己有着对作品独特的理解和处理方式，并形成自己的风格；不仅演唱者可以再度延伸作品情感，欣赏者也可以将演唱者表达出来的情感与自身情感相融合，焕发出另一种情绪，情感是具有自由性和发展性的。情感的易感性是指民族情感容易达成情感体验基调的一致从而引起内心感受的共鸣。我们可以发现，对于一首民族歌曲表达的形象所传达出的情感，往往别人也能体会到同样的感情，而且外民族的音乐也会使人们具有相同的情感体验，这是因为音乐是一种无国界的语言。但是，我们还有一种感觉，似乎欣赏自己民族音乐的时候特别亲切，这是因为民族声乐无时无刻不在自己周围，我们

① 唐琳.声乐教学泛论[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.

从小就受其渲染，我们的感情和民族声乐所表达的感情基础是一致的，民族声乐很容易就引发我们的情感共鸣，所以民族声乐更具有易感性。

（三）情感在民族声乐中的地位和作用

第一，情感表达的习惯和方式体现了民族声乐塑造的民族性格。中国民族声乐注重美与善的统一，重视艺术的社会作用，把艺术作为一种修身养性的途径。和谐是一切艺术的共性，将和谐作为美的最高标准，这是中国人的审美习惯和情感表达的习惯，民族声乐中不乏描写爱情的作品和形式，好多民歌小调、对歌等形式是人们用来表达爱情的，如《茉莉花》这首民歌，用茉莉花的清纯、贞洁赞美男女感情，按照中国人的情感习惯是决不会直白地把“爱”字表达出来的。而欧洲声乐艺术是直露而强烈的，男女表达爱情很直白的场面经常被搬到歌剧舞台上表演，这是西方人的情感表达方式和审美习惯。

第二，民族情感决定民族声乐的风格特征。“韵”是中国几千年文化形成的独一无二的神韵，是中华民族情感的集中体现，是中华民族声乐的灵魂，只有抓住了中华民族的“韵”，才能抓住中国民族声乐的魂，才能形成独具民族特色的声乐学派，矗立于国际声乐艺术之林。“韵”从字面上讲有多种意思，包括和谐的声音、气派、风度、气度、风雅等。早在中国古代，就有艺术家和理论家把“韵”当成中国艺术的最高审美标准。声乐艺术发展到今天，无论西洋美声唱法还是民族唱法，无论从生理上还是从技术上，对人本身的要求都是一致的，所不同的就是五千年文明史赋予中华民族的“韵”。这种“韵”是由不同的风土人情、地域环境、生活习惯、语言习惯等诸多因素形成的，中国有 56 个民族就有 56 种韵味，韵味的不同就在于不同的生活环境、生活背景、生活习惯和地域特点形成了各自独特的韵味，包括独特的节奏、独特的旋律线以及独特的语言，这些在演唱过程中就形成了独特的“韵”，只有抓住了韵才能抓住民族的情感，有了民族情感，民族声乐才有生命力。

第三，民族声乐情感应该成为民族声乐教育的核心内容和演唱的首要追求及评审标准。现行的民族声乐教育重技术轻韵味，忽略了民族音乐中本质的东西。“只有民族的，才是世界的”，任何艺术一旦脱离了它生长的土壤，就很难再生存下去。

三、中国民族声乐的形象本质

（一）民族声乐的形象及其特征

形象一词可以理解为形和象的复合词，“形”是指形状，“象”是指相貌。我

国古代的形象就是指一个人的外貌长相。在国外，形象最初指一个人在镜子里照出来的映像。无论怎样给形象做出解释，形象的本质意义都是指人物的相貌，它是具体存在的，我们可以看到它或感觉到它。艺术是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物，就如何反映社会生活这一点来看，艺术具备自己独有的特征。自然科学是把自然当作现象来研究，而艺术是把自然现象当成活生生的形象，以描绘社会生活的意义和作用，因为艺术不能直接反映社会生活，也不像哲学和社会科学一样是在直观和表象的基础上通过抽象地加工反映社会生活。人们在欣赏一首好的歌曲的时候，往往会如醉如痴，有余音绕梁之感，艺术是要借助形象手段才能达到反映社会生活的目的。

“艺术形象是指艺术作品中的形象，是艺术家以社会生活为基础，以一定世界观为指导，借助艺术想象创造出来的既有具体性，又有概括性和美学意义的社会生活图画”^①。民族声乐的形象具有具体可感性，人类生活中的一切存在都是具体的，如山川、花鸟、鱼虫、雷雨等，民族声乐是按照各民族人民现实生活的本来面貌反映生活的，这就决定了民族声乐的形象具有可感性，抽象的概念不能构成声乐形象。民族声乐是以具体的特征，如面貌特征、行为特征和心理特征等作为形象，把这些活生生的个体形象再现在人们面前。民族声乐的形象是通过声音运动作用于人们的听觉，使人们在这个过程中产生联想，从而在头脑中形成艺术形象。《白毛女》中的哀乐凭着脚步声的快慢不仅可以知道行走人是负重搬运还是悠闲散步，还可以在某种程度上得知他的情绪和性格。民族声乐的形象具有典型性，典型形象是艺术作品中塑造的成功的人物形象或事物形象，是既带有鲜明的个性特征，又集中概括了一定社会生活和某些事物本质特征和发展规律的艺术形象。典型形象要具有鲜明的个性特征，对所描写的生活现象要做到个别性与普遍性的统一。民族声乐形象特征隶属于艺术形象特征，民族声乐所树立的形象是富于民族性格、民族精神的，是在民族生活中高度提炼出来的。

（二）民族声乐的音乐意境和语言意境

“意境”这个词源于中国美学，是中国人的审美追求。“意”是情与思，“境”是物与象，意境就是意与境的有机融合与和谐统一，境中有意，意中有境。有些含蓄的作品，不理解其意境就很难理解艺术形象，意境是这些艺术形象的精髓所在。王国维曾说：“言气质、言神韵，不如言境界。有境界，本也。气质、神韵，末也。有境界而二者随之矣。”音乐的弦外之音就是音乐的意境。音乐的意境追求

① 丁爱华. 民族声乐理论与艺术实践 [M]. 开封: 河南大学出版社, 2008.

就是将音乐的审美想象回归到心造的自然景物、世态万象或山川风光中去，二度体验为人性升华了的自然。中国民族声乐的意境人们习惯于用“清、微、淡、远”概括其意境特征。“清”指清晰、清纯、音色净而不浊；“微”指细腻精致；“淡”指恬淡自然，追求带有虚幻、空灵色彩的真空妙有境界，具有超脱于狭义的社会功利性的特征；“远”指意境幽远，象外有象，意外有意。民族声乐艺术是通过语言意境和音乐意境在有声运动中共同完成对形象的塑造的。在民族的文化生活中，某些音调、节奏、旋律经过历史发展的沉淀都具有了一定的语义性，这就是民族声乐的音乐意境。同样富有民族性的语言方式、语言特征构成了民族声乐特有的语言意境。讲究语言对意境的营造极为重要，应从音乐作品表现的各种场景、人物情感展开联想，寻找音乐形象从而进入意境。民族声乐是音乐化的语言艺术，充分发挥民族语言在声乐艺术中的创造功能与作用是提高民族声乐艺术表现力的重要因素与基础，民族声乐的发音、发声、语音基础，依字行腔中咬字、吐字的艺术规律，语调色彩中的轻重强弱、高低抑扬、快慢疾徐，语气、语势的创造处理与表现技巧，都关系到声乐语言对形象的塑造、情感体现与艺术风格等。从语言与民族的互动关系来说，语言的存在是民族存在的标志，也可以说民族的存在就是一种语言存在。语言的特性是民族精神特性对语言不断施予影响的自然结果。人们可以从每一种语言推知与它相关的民族性，从语言的外在结构可以透视其内在特性。隐藏在语言内在深处的是民族的精神特性，由民族的精神特性所决定的语言结构，其本身就蕴含着民族精神的品格，它会在民族声乐语言中呈现出民族特性。这种富于民族特色的语言意境对塑造、体现民族声乐形象具有不可忽视的作用。

四、中国民族声乐的审美特征

我国的民族声乐是各族人民按照自己的习惯和爱好创造和发展起来的演唱艺术。它产生于人民之中，继承了民族声乐的优秀传统，在演唱形式上是多种多样的，演唱风格具有鲜明的民族特色，语言生动，感情质朴。因此，在群众心中已深深扎根，成为人们不可缺少的精神食粮。总体来说，民族声乐的艺术审美特征主要表现为诗情美、旋律美、声腔美、韵味美、色彩美、润腔美。

（一）语言美特征

声乐艺术是用人声唱出的带有语言的音乐，它从构成方式上也界定了语言音乐化的艺术表现的质的规定性。声乐美的创造是以它对语言的美化程度及其感染力来体现它的艺术魅力的，它的整个创造过程，无论词的撰写、曲的谱就，还是

歌的唱成，始终贯穿着语言的因素与作用。因此，歌词或唱词的语言美是构成声乐艺术美的文学基础。作为创造声乐艺术美的文学基础，它形成了音乐文学特有的美的属性。

1. 诗化美

歌词是诗化的文学语言形态之一，是歌唱的文学样式。它具备了诗化美的语言特质，这种诗化的文学语言美既有外在美的形式特征，又有内在美的内容体现。

语言的凝练美是诗化语言美的属性中的最基本因素。它与诗化美的语言凝练具有共同性，但它受演唱的时间制约。在一定的时间容量内，词不可能像诗一样根据内容表达的需要着意铺陈，它受音乐节奏及时间的制约，即便是大段的核心唱段或咏叹调也由于人声嗓音本身与听觉在一定时间内的承受力，而不得不凝练它的语言表现；即便是大型的声乐套曲，虽然以众多的乐章表现一个共同的主题，但同样要受到一定限制。为此，民族声乐词的语言更是诗的语言的炼金术，它要以简统繁，以小见大，以精粹、纯美的语言概括现实生活，通过炼字、炼句、炼意提炼出准确优美的声乐文学形象，以达到“吟咏之间，吐纳珠玉之声”的艺术效果。

咏唱的诗化语言在创作中要追求它的语言美，要突出它的有声性。强调音乐文学语言的有声性，是因为它不仅在经过人声“吟咏吐纳”时要自然流畅，还要适应诉诸听觉时的审美敏捷性。

2. 诗情美

诗情是真情实感的自然流露。“缘事而发”，“事”自然是指紧密地联系着人类的一切社会生活，它是孕育诗情、表现诗情的源泉。那些真实反映生活的作品都饱含着强烈的诗情。诗情的美，来不得半点虚情假意，全在抒发真情。只有喜、怒、哀、乐由衷而发，才能使歌者勃发曲情、触发乐感、声情并茂。

歌词的诗情美重在情趣的抒发，表现出引人入胜的审美意境。实际上诗情美的具体体现是意境美。意境美就是诗人的激情与生动的现实生活情景的诗化体现，是“情思”与“物境”的交融。无论缘境生情，还是借景抒情，都要达到“写情则动人心脾，写景则在人耳目”的艺术境界。

（二）旋律美特征

诗化的文学语言向音乐语言过渡是声乐作品的创造过程之一。这时诗化的语言形象、内容、形式、结构、韵律、风格等无一不决定或影响着曲调的创作，而