

民族声乐演唱中的情感表达与个性体现

也林·木塔里甫

(布尔津县艺术团 新疆 布尔津 836699)

[摘要]当代中国文化艺术繁荣发展,我国民族声乐也迅速发展。作为一名民族声乐的研究者和爱好者,自身要科学地学习民族声乐、不断提高演唱的技能,此外还需要有感情的投入到演唱中去,赋予演唱以生命。名篇《乐府传声》中曾记述:“唱曲之法,不但声之宜讲,而得声之情为尤重。”这句含义是唱曲的方法,不但要注重声音,更要注重情感的表达。可见没有情感的歌声是单调无味的,没有合理的发声技能也很难将歌曲的韵味表达的尽善尽美。因此民族声乐必须得声情并茂,两者同样重要。以声传乐,以情达意,声情合一为民族声乐的至高追求。

[关键词]民族声乐演唱;情感表达;个性体现

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1361

我国民族声乐在过去一段时间里已经取得较好的发展,相关理论也变得更加完善。但是我国民族声乐演唱中还存在共性多、个性少等情况,使得民族声乐出现了唱法相同、作品雷同等问题。这种情况无疑是不利于民族声乐艺术发展的,应该引起充分重视。在民族声乐演唱过程中,演唱者如果能够结合作品艺术内涵灵活变换音色,使用多样化的音色调控技巧,就可以较好突出民族声乐演唱的个性,显著提高民族声乐的多元化水平。

一、我国传统民族音乐的多元化风格特点

传统的民族声乐主要包括各个少数民族、民间的歌曲和当地特色舞蹈演唱,以及不同地区的剧场戏曲演唱,其主要特点之一就是它们的演唱风格多元,技巧精湛、效果丰富,且具有视觉感染力。它是一种集唱腔、方言、表演于一体的综合性艺术。“音”本身就是我们国家少数民族声乐最重要的组成部分,声线所营造的歌声往往具有委婉动听、回味无穷、使得人们之间产生强烈共鸣的功能。中国传统声乐需要具备声音宏大、流动通畅等的效果,变化和发展着的中国少数民族传统声乐艺术将其他少数民族的声乐表达技巧都吸收了进去,因此需要充分使用自己的方言特性,将各类演唱的技巧综合起来,做到声音明亮,细腻而且又有耐心,共鸣发声的手段应该尽量完整地发挥。最后一种传统少数民族声乐的演唱特征,也可以说是“神情气质”,主要特征是通过当地优秀演唱者自身的思想道德修养和在现场演唱中表达情感的直接表现,将每位优秀演唱者独具一格的个性美和魅力直接通过歌曲充分表现出来,或者用其他各种表达形式直接呈现,用以供现场观众进行欣赏。

二、民族声乐中的“情”的意义

(一) 知情——充分的理解歌曲

对一首歌曲的演唱可以说是二次创作,因为同一首歌由于演唱者对于歌词的理解各有不同,他们所传达的感情也会有很大的偏差,能否将歌曲的真情实感传达给听众取决于他们对歌词的理解能力。这就要求演唱者要对歌曲的创作背景、音乐旋律、歌词内涵、歌词情感有深入的了解,在理解的基础上发挥自己的创造力,在自己的印象中构建出艺术形象,并通过演唱时自身的特点,将演唱的情感表达的更加到位。歌词是作词家的奇思妙想,歌词里可能蕴含着作者的

路历程、情感表达、真实想法等。歌词的内涵是指民族声乐作品的内在含义,也就是这首歌所要传达的思想和情感。因此理解歌曲的内涵是唱歌的基本条件。因为民族声乐自身的个性特点,它并不像绘画、书法、设计那样直接呈现在观众面前,而要通过演唱者来表达,将作曲家和作词家美丽的音符和文字转变成悦耳动听的声音,并将歌曲的情绪展现出来。

(二) 唱情——丰富的情感体验

歌曲的情感体验不仅是原创者的首次的情感体验,也是每一位演唱者的二次情感体验。每一首歌曲因为原创者文化程度的高低和所处的时代有所差异,这导致他们思想角度、视觉角度、创作角度都会有差异。对于后来的演唱者来说就需要深入了解作品的风格特点、内涵背景、情感表达等,这样演唱者才能更有激情的演唱。不管演唱者所展示的歌曲是什么,都应该将自身融入到歌曲的氛围中去,全心全意用真情实感来表达人物的情感,尽可能将声音与情感都展现的不留遗憾。演唱者需要自身融入到作品的角色中去,去感受角色的真情实感,打造活生生的人物。要想将民族声乐演唱好就需要去了解不同民族的文化、生活、习惯、环境等多方面的领域。因为不同民族的特点不一样,民族声乐的风格也有所不一。比如苗族歌曲动听响亮;蒙古族歌曲豪情万丈;朝鲜族歌曲含蓄柔美,不同的民族形成了风格不一样的声乐。此外,声乐作品因不同的题材有着不一样的风格,抒情类的歌曲柔美流畅;军旅类的歌曲声声有力;战争类的歌曲昂扬斗志,演唱者需要根据不同的题材来判别其不同的情感表达,这样才能更好地把握歌曲的风格特点,发挥演唱的技能,抒发歌曲的情感。

三、民族声乐演唱中的情感表达与个性体现

(一) 借声表情

情感是我们传统少数民族传统声乐艺术表现力的核心和灵魂,在其演唱中占据着主体性的地位,但声音的意义和作用也是最容易被忽略的,现代民族声乐演唱者想要充分表达出人们在音乐创作中的思想和情感,给广大观众完美的呈现出来,演唱者适当的语言和声音才是相对更重要的情绪表达方法和手段。我们可以清楚地想象,一个现代民族声乐演唱者,即使他对于作品的情感可以做到很好的把握,但是他的

基本功如果没有过关,发声的方式与他所学习的演唱艺术技巧掌握得不够好,就无法对作品有效的驾驭及进行控制,这种是非常失败的演出。所以现代民族声乐表演者必须要通过长时间的学习,练好自己的基本功,熟练掌握驾驭民族音乐的艺术演唱技巧,善于表达情感,用自己的歌声来打动观众,最后用自己的心灵进行感悟,真正体会作品,才能完善和提高自己的歌唱能力。

(二) 注重吐字与音色方面的控制

一般来说,民族声乐的色彩表达与演唱者的内心情感在某种程度上是存在一定关联的。演唱者在演唱民族声乐的过程中,会通过不同的发音技巧和吐字技巧,使人们在享受歌曲的过程中产生不同的色彩感受,最终使人们对于这种因为不同音色所形成的不同的特定情感有着更加深刻的理解,不仅如此,还会使人们在遵循自然法则的同时能够遵循现代社会不变的感情法则。之所以会有这样的现象,就是因为科学、得体、适度的演唱技巧使演唱者的声音更加完美,使演唱者的声音更加深入人心,使演唱者的歌声更能够抓住听众的需求。演唱者必须要懂得如何在音乐演唱中调用情感法则,掌握层层递进和延伸的演唱节奏。在吐字上追求自然的修饰,以清晰而纯净为主,在字句演唱的间隔处使音色重叠,从而帮助听众划分不同演唱句段情感变化的区域。在演唱初始,演唱者的情感是缓缓激发的,在吐字上应该快速且不带有杂音,从而令听众逐步进入艺术情境。而在高潮阶段,演唱者应该利用颤音对吐字进行延长,从而使听众沉浸在演唱者创造的美好氛围中。

(三) 发挥联想培养思想感情

演唱者拥有一定的发声技巧和深入的了解作品的思想内涵后,也需要进一步培养自己的个性化演唱风格。这就需要演唱者结合原作的基础上发挥自己的想象力,透过歌词脑海中呈现出一幅幅动人的画面和真实的情感,并将自己融入到画面中。结合自己生活的体验和艺术的感悟,在演唱中将自身所掌握的呼吸法、发声、情感等全部发挥出来。使得自己的演唱风格与原作之间形成天然的相接,二次的创作能与观众们形成共鸣,用自己的演唱魅力感染观众的心。

(四) 使用音色变化进行人物情感表达

一部民族声乐作品会涉及多种情感,而这些情感的表达也需要演唱者使用不同的音色。通常来说,表达欢快情绪的时候需要使用明亮音色,表达悲伤情绪的时候需要使用灰暗音色,表达愤怒情绪的时候需要使用急促粗壮音色,表达赞美情绪的时候需要使用抒情宽广音色。对于演唱者来说,如果能够结合这些情感要素灵活调整音色,就可以使得人物情感表达变得更加顺畅。比如雷佳在演唱《洗菜心》的时候,就在不同段落中灵活使用音色转变进行人物情感传达。第一段中使用了均匀平和的气息和头腔共鸣的技巧提高了音色的轻巧与灵活,更好凸显主人公天真烂漫的性格特点。第二段则从之前的欢快音色转换成为了伤心焦急音色。第三段则随

着主人公做出“谁找到戒指就跟谁结婚”的承诺,演唱音色也转变为轻柔与爽朗,凸显了主人公的情感变化。第四段跟前一段差别不大,但是情感更加浓烈。因此雷佳也调整自己音色,变得更加强烈与柔和,将少女的羞涩与多情情感较好展示出来。

(五) 对戏曲表演艺术的借鉴

中国传统戏剧表演艺术将视觉和形象有机结合在一起,这是艺术形式在现实生活中最重要的一个表现特点。在传统的戏曲作品当中,只需要很少的跑龙套演员就可以达到意想不到的戏曲效果。截至目前,很多的戏曲表演中也依然会采用虚拟夸张的艺术手法。针对戏曲表演艺术发展形势来看,戏曲作品中一般都会加以音乐对其进行辅助,烘托表演的氛围。例如,著名的歌剧作品《江姐》,它是经过解放军空政文工团依据《红岩》进行改编之后搬上歌剧舞台的。这一戏曲主要以音乐为主要素材,并在此基础上借鉴了川剧、婺剧、京剧等多种形式进行的创作。其中贯穿始终的歌曲《红梅赞》,运用了变奏的手法,以“领唱+重唱”的方式出现,形象地表现了戏曲冲突和人物情感,加深了内容的表现形式,达到了戏剧性与音乐性的高度统一。纵观这一作品的整体效果,恰好将中国传统艺术与西方三段式戏曲结构相结合,充分发挥了这一作品独特的艺术内涵。

四、结语

在历史长时段的发展中,传统民族音乐迄今为止已经形成了多种多样的特征和风格,由于地域、民族的差异与不同,呈现出各具特色的民族音乐。每一位现代民族声乐演唱者务必做到心中有数,加之具备高深的艺术表演技巧和精湛的情感表达能力,用情感带动声音,用语言传达感情,并通过传统民族乐器的润色以及声音表现出每一首民族声乐作品的内涵,借此达到用情感化人,用心打动人的音乐表现目的,创新发展我们的民族声乐伟大事业,进而齐心协力,努力促使我国缤纷多彩的少数民族声乐成为当今世界音乐史上永远矗立的艺术创新标志,只有这样才能使得我国现代民族声乐艺术进一步弘扬光大,屹立世界民族声乐之林。

参考文献:

- [1]郑华玲.民族声乐演唱的特点、表现手法及艺术美感探析[J].音乐时空,2014(24):172.
- [2]虎翼.声乐演唱中民族性与艺术性的融合探析——评《心灵的歌唱:探索民族声乐演唱艺术的奥秘》[J].中国教育学报,2017(01):123.
- [3]罗娟.我国民族声乐风格特点及表现手法研究[J].大舞台,2013(12):55-56.
- [4]邓子娟.浅析现代民族声乐作品中的戏曲因素[J].内蒙古艺术,2011(01):97-98.
- [5]王世慧.民族声乐演唱要意[J].齐鲁艺苑,2010(06):62-64.