

基于原生民歌视野下声乐演唱技巧的创新融合

熊 雷

(广西艺术学院音乐学院, 广西 南宁 530000)

摘要: 中华民族历史悠久,地域辽阔,民族众多,各地区、各民族由于历史发展、人文地理环境等的不同,其原生民歌内容广泛、形式多样、风格各异。而原生民歌是人民群众在生产生活实践中创造出来、在民间广泛流传并积淀下来的民间音乐形式,是非物质文化遗产的重要组成部分。然而,随着时代的变迁,部分民歌濒临失传,其演唱方式与文化内涵需要保护与创新。与此同时,现代声乐艺术的快速发展提供了新的可能性,现代声乐以科学的发声技巧和多样的艺术表达,为传统的音乐注入了新生命,将两者结合不仅可以丰富传统音乐的表现形式,还能提升其艺术感染力,使其更具备当代价值。本文以原生民歌为核心并融入声乐演唱技巧,通过理论研究奠定基础,强调开展实践探索检验与创新,在实践过程中不断尝试不同的融合方式与技巧应用,根据实际效果进行调整与改进。通过实地考察与访谈、对原生态歌曲传承人进行记录与分析等方法进行研究。

关键词: 原生民歌; 声乐演唱; 演唱技巧; 创新融合

一、原生民歌的意义和音乐特点

(一) 原生民歌的意义

原生民歌作为非物质文化遗产,承载着民族历史、审美和气质,是民族精神的重要组成部分,有助于延续民族文化基因,增强文化自信与认同感。其独特的旋律、节奏和演唱风格为现代音乐创作提供了丰富的素材与灵感并推动了艺术创新。同时,原生民歌源于生活,既反映人民情感,又能唤起共同记忆,促进社会和谐与凝聚力。在乡村文化振兴中,原生民歌又丰富了乡村文化生活、推动产业结构升级与可持续发展,例如通过吸引游客促进乡村旅游和文化建设,助力乡村经济与文化繁荣。

(二) 原生民歌的音乐特点

原生民歌涉及的范围广大,其旋律通常具有鲜明的地域特色和民族风格,与当地人民的生活、语言以及文化都紧密相连。比如在一些山区,因山区里山谷纵横、山川广袤,所以人们想要在这种开阔的环境中让声音传得远,就要让自己的音调高且长,这样才能更好地在山间传播,让远处的人听得到,所以山区的原生民歌旋律就会高亢且各音之间跨度大。

在节奏上则常常依据人们劳动和生活场景而产生,例如原生民歌有种类型叫作劳动号子,人们在集体劳动中,比如抬重物、种植等时,大家为了能够协调身体,号子节奏紧密地配合着劳动人民,可以让大家同时发力、同时迈步,是劳动过程更高效、更安全,增强劳动人民的力量感。

原生民歌采用的是当地居民的方言来演唱,这使其更具有浓郁的地方特色,增强了亲切感与文化底蕴,歌词还来源与生活,能直接传递人民的喜怒哀乐、愿望和诉求,引发听众的强烈情感共鸣,成为其打动人心关键因素。

二、声乐演唱技巧的科学性与艺术性

在剖析了原生民歌的意义与音乐特点之后,我们能够清晰地认识到这一民族文化瑰宝的独特价值。然而,当我们将目光投向当下音乐教育的领域,会发现原生民歌在音乐院校中的发展呈现出独特态势,许多音乐学院纷纷设立原生民歌专业,这无疑推动了原生民歌的传承与发展。但通过在校教学的实践,笔者发现单纯学唱原生民歌在一定程度上限制了学生的艺术表现力与音乐视野。原生民歌的演唱风格相对固定,且多依赖与自然的嗓音条件,

强调以质朴的声音传达情感,但长期局限于此,学生难以接触到多元的音乐表现形式与技巧,声音单一,且在面对一些创新或改编的音乐作品时,可能会表现得力不从心。而且,在当今多元化的音乐市场中,单唱原生民歌的受众相对较窄,不利于其在更广泛的范围内传播与发展。然而,适当地加入当代科学的声乐演唱技巧,就能够增强和丰富演唱者的各种表演表现力。所以,下面笔者将深入阐述学院派声乐演唱技巧的科学性与艺术性,详细分析其各项技巧在原生民歌演唱中的具体应用实例,并结合实际演唱效果探讨这些融合方式所带来的创新与突破,希望能为致力于原生民歌传承与发展的音乐爱好者、研究者以及从业者提供新的思路与借鉴。

(一) 声乐演唱技巧的科学性

声乐演唱技巧是要以科学发声为基础,要强调声音的稳定性与表现力。要想增强声音的持久力与稳定,就要用腹式呼吸通过控制身体里的气流与压力;要使声音更饱满、明亮且富有穿透力,就需要通过训练头腔、鼻咽腔和胸腔共鸣;善于运用美声声乐艺术的“身体姿势与咽喉放松”;“横膈膜呼吸法”“声区统一”“良好声门闭合的起音”等技巧,同时结合中国通俗声乐艺术的“鼻要空”等要诀,利用平声辙口归韵技巧,达到嗓音艺术圆润丰富的共鸣效果。例如目前最受观众喜爱的龚琳娜、雷佳、吴碧霞、韩红等歌唱家,她们都是把中国声乐和西方发声方法及通俗声乐结合融汇,最终呈现多元化的声乐作品,做到既可以登大雅之堂,也可以与民众同乐,真正做到声音多元化和艺术效果多元化。

(二) 声乐演唱技巧对原生民歌的演唱意义

声乐演唱技巧对原生民歌的演唱意义首先就是能够提升原生民歌的艺术表现力。以发声技巧为例子,著名歌唱家龚琳娜演唱的《走西口》就把在原有良好发声基础上对原生民歌的丰富塑造体现得淋漓尽致,其合理地运用呼吸与气息,寻找声音的共鸣,其直白的表达、急促的语气加上口语化的方言演唱歌词,很好地把歌曲里“心慌手乱”的情绪天真地演绎了出来,其每一句的“语气感”让画面也浮现在脑海,熟练的唱功让她能够做到时而收敛时而放声,为这首歌曲注入了一个新鲜的“活力”。

声乐演唱技巧还能原生民歌打上更鲜明的地域标签。以润腔技巧为例,大部分地区的民歌都常常有滑音、颤音等装饰音,

这个时候就要运用到声乐演唱中润腔的技巧，它是一种对音乐进行的修饰、变化和装饰的手法，其可以使歌曲更加生动、抒情并突出情感的表达。龚琳娜老师演唱的《走西口》里滑音的巧妙使用，模仿了山西、陕西一带方言的独特声调，使得歌曲充满了浓郁的地方特色，让听众仿佛置身于黄土高原之上，亲耳聆听着当地百姓的深情吟唱。颤音的适当加入也为歌曲增添了一份灵动和婉转，进一步凸显了女子情感的细腻与丰富。

通过以上的例子不难看出，声乐演唱技巧能够适应原生民歌唱法，它不仅能恰如其分地表达歌曲的情感，还能丰富歌曲的声音色彩，掌控节奏韵律，表达地域文化特色，还提高表演的稳定性，使其演唱者不容易出现嗓子疲劳，表演者也能够坚持更长时间的演唱也更加稳定，正是声乐演唱技巧和原生民歌唱法的巧妙运用，才使得原生民歌在新时代焕发新的生机与活力，为原生民歌唱法的创新带来新的可能性，从而在新的时代的不断发展变化中得以更好地传承发展下去。

三、原生民歌与声乐演唱技巧的融合——以湘西苗族地区的苗歌为例

笔者近期深入我国湖南省湘西苗族聚居地开展田野实践调查，与当地民歌传承人翠翠进行学术访谈、现场观摩和深度参与，全方位并“沉浸式”学习苗歌演唱技艺与其文化，通过现场观察并用录音录像作为辅助记录，精准“捕捉”当地传承人演唱苗歌的细节，包括其气息地控制、装饰音地处理手法、情感表达层次等，为后续巧妙整合声乐演唱技巧与苗歌特色做准备。

通过学习，笔者发现原生苗歌的演唱与我们现代声乐演唱体系存在着一些差异，例如在咬字方面，苗歌依靠高位置和内口腔与舌位灵动变化才能实现字头转换，与我们现代的声乐演唱常规咬字习惯是不一样的，若将现代声乐演唱的咬字方法机械地套用在原生苗歌里，那么苗歌的独特韵味将会被“淹没”。

在发声部分，我们可以借鉴科学的声乐气息支撑方法与共鸣调节方法，足够优化湘西苗歌演唱的声音质感，如在演唱“高腔”时可以使用科学的气息推动和头腔共鸣来演唱，让高音更为明亮、立住、穿透力强，同时又不能丢失苗歌演唱叹气发声的开嗓，融合两者的优势，让声音自然流畅又富有弹性。

所以我们应该突破固有的思维与技术的定式，尝试去寻找一个新的融合的平衡点，在自己原有的气息等技术的支持上，再与观察并讨论出来的苗歌里“喉头震动”以及其腔体的共鸣的协调相结合，细心体会，长期磨合练习就能找到其中的“奥秘”。

许多苗族歌手在高校系统学习声乐演唱技巧后，成功地将所学知识融入苗歌的演唱，成就了一批具有示范意义的经典案例，例如我国著名歌唱家宋祖英老师，她是湘西苗歌的代表性歌唱家，她演绎的歌曲《小背篓》运用了科学的气息与共鸣技术，使得歌曲演唱的整体旋律线条明亮且富有穿透力，她的演唱不仅展现了声乐艺术的感染力，同时也让具有苗族风格的歌曲在全国范围内广为流传。这些苗族歌手保留了苗歌传统韵味的同时，也巧妙运用了当代声乐演唱技巧，既增加了演唱的寿命，又拓宽了演唱的风格边界。

这些成功的实践都充分说明了原生民歌与声乐演唱技巧的融合发展有着广阔的前景与无限的可能，值得音乐创作者与演唱者

以开放兼容、勇于创新的姿态，积极探索发掘其融通发展的多元路径与深度模式，持续挖掘好原生民歌这一文化宝藏、汲取好当代声乐演唱技巧的科学养分，让民族音乐在新时代焕发新的生机活力，在世界音域文化之林独放异彩，为全球文化多样性的发展贡献中国力量。

四、创新融合的挑战与应对策略

在原生民歌与当代声乐演唱技术融合的进程中会面临诸多棘手的挑战，过度引入声乐演唱技术时，使原生民歌宛如被卷入一股强大的洪流，其历经岁月沉淀、承载着民族灵魂的独特韵味就会被遭受侵蚀，比如某些经过过度改编的原生民歌在加入大量声乐演唱技巧后，虽然在技巧层面看似华丽，但却丢失了其原本质朴且极具辨识度的民族风味，原本那些与民族生活紧密相连、在田间地头自然传唱的旋律和演唱方式就会被冲淡，使得听众难以从中感受到原生民歌所蕴含的深厚民族文化底蕴。

传统的口传心授传承模式在现代教育体系的框架下也显得格格不入。现代教育追求标准化、规模化与系统性，而口传心授依赖于师徒间面对面、手把手地长期传授，在学校教育中难以按照传统方式安排大量时间让学生跟随传承人逐句学习，并且口传心授中的一些微妙技巧和文化内涵很难用现代教育的书面考试或量化标准来衡量，这就导致其在现代教育体系中难以找到合适的位置，传承的效率和质量都面临着很大的挑战。

要破解这些难题，在创新融合中就要始终还原民歌之本真一，将保留原生民歌本色作为创新融合的核心要务，反对“去民族化”倾向；其一，就要求我们要深入剖析原生民歌的文化基因与艺术精髓，研判其不可或缺的民族特色元素，如原生民歌中独特的旋律走向、节奏韵律、装饰音运用以及方言演唱的韵味等，在融合中不被淡化或篡改；其二，借助现代录音和影像设备，还原民歌以本真；现代录音和影像技术可以成为保护和传播原生民歌的有力武器，可以利用高清录像设备，及时采录发生在我们周边的原生民歌演唱过程：从单人的原始吟唱到群体自发合唱，均可完整保存，为后人留下真实的音响资料，对于推进相关研究和教学都具有重要的意义。

结语

通过研究可以看出，基于原生民歌视野下声乐演唱技巧的创新融合是传统文化传承与创新的重要路径，这种融合不仅增强了民歌的艺术感染力，也为声乐演唱技术的发展提供了新的视角。未来，需要更多的音乐教育者与艺术家共同努力，结合科技与文化的资源，推动原生态民歌的保护、创新与传播，使得这一个文化瑰宝在新时代下焕发出新的生命力。

参考文献

- [1] 李姝. 民族声乐创演的实践新路径——以龚琳娜为例 [J]. 原生态民族文化学刊, 2023, 15(06): 143-152+156.
- [2] 崔迎杰. 中国少数民族音乐在电视媒体中的传播、发展与变迁分析 [D]. 中央民族大学, 2013.

本文为广西艺术学院 2023 年学位与研究生教育改革立项项目“基于原生民歌视野下声乐演唱技巧的创新融合”的阶段性成果。

作者简介：熊雷，广西艺术学院音乐学院副教授、硕士生导师。研究方向：声乐表演与教学研究。