

浅论合唱训练中情感启示的运用

何宁波^①

(湖南工业大学师专校区 音乐系, 湖南 株洲 412007)

摘要:在合唱训练中,合唱指挥除了要训练合唱的基本技巧,还要善于运用情感启示。全面把握作品的情感内涵,激发队员的情感体验,运用肢体语言进行情感渲染是合唱训练中情感启示的良好途径。

关键词:合唱训练;情感启示;情感内涵;情感体验;情感渲染

合唱艺术是一种群体歌唱的艺术形式,是集体劳动和集体智慧的结晶。在改革开放迈向新世纪的今天,它更以各种人们喜闻乐见的形式,形成一种群众性、普及性的大众化艺术。艺术的魅力在于情感的表达,合唱艺术作为一种集体的艺术活动不仅讲究共性和统一,更讲究情绪与情感的统一,情感在音乐表达中起着重要的作用。在合唱训练中,合唱指挥除了要训练合唱的基本技巧,还要善于运用情感启示,统一合唱队员的情感,这样才能使合唱音乐趋向完美。合唱既要唱声,更要唱情。如只会唱声,而不会唱情,那么音乐就没有了灵魂。合唱训练过程是合唱表演艺术中十分重要的过程,有道是“台上十分钟,台下十年功”。^[1]合唱指挥在排练过程中,要充分挖掘队员的潜力,集中演唱,通过一些必要的手段,引导大家完美地演绎音乐作品。这其中,除了音准节奏、吐字发声等基本要素之外,最重要的莫过于情感的启示了。

一 通过对体裁、结构、调式调性、和声等音乐表现要素作必要的分析,从整体上感知和把握作品的情感内涵

无论多么详尽的乐谱体系,都无法精确地记录音乐艺术的内在韵律和情感运动的细致变化及音色的细微差异等等,要使写下来的乐谱重获新生,便要使无法记录的东西得到补充和丰富,这是一个升华和进化的过程,而合唱指挥,便是这个过程的前导。

1. 体裁的情感启示内涵。合唱作品的体裁往往与某种情感联系在一起,比如歌颂体裁的作品如《祖国颂》《长江之歌》等的情感通常是恢宏壮阔、热情豪迈;儿童合唱作品或舞曲性质的作品大多是欢快、活泼;象《国歌》《歌唱祖国》《运动员进行曲》等进行曲体裁作品的情感常常是雄壮有力、勇往直前;而摇篮曲的情感常常是安详温柔。

2. 结构的情感启示内涵。合唱作品的结构也蕴含着音乐的内容与情感,例如《保卫黄河》,全曲分为 4 段。第 1 段

齐唱;第 2 段为 2 部轮唱;第 3 段是 3 部轮唱;第 4 段是 4 部合唱。全曲在结构上就预示出革命队伍不断发展壮大后浪推前浪的此起彼伏的气势,到四部合唱时汇成一股千军万马的洪流,极大地满足了队员和听者的情感需求。

3. 调式调性的情感启示内涵。歌曲的调式、调性给人以明暗不同的色彩变化。一般来讲,象《我的祖国》这样的大调歌曲情绪显得明朗、乐观;而前苏联女声 2 部合唱歌曲《小路》这样的小调式歌曲情绪则显得黯淡、柔和;而《三十里铺》、《牧歌》之类的民族调式歌曲则显得亲切、感人。

4. 和声的情感启示内涵。和声具有渲染色彩和气氛的作用,能形成明暗、疏密、浓淡不同的音响效果,进而表现其特有的音乐情绪。如《黄水谣》第一段中“麦苗儿肥啊,豆花儿香”一句,采用的都是大三和弦,从听觉上形成明亮和谐的和声效果,表现出劳动人民在自己的家园勤劳耕耘和安居乐业的生活;而第 2 段 2 句运用了减 7 和弦,和声效果很不协和,表现出日寇入侵时“满目凄凉”的景况,队员在唱时要求表现出一种强烈悲愤的诉说,会更让人感到怨恨满腔和悲愤填膺。

总之,指挥者应引导合唱队员通过音乐作品的表现因素,结合各种音乐理论知识以及艺术实践经验的积累,对音乐作品的整体风格、情感特征进行体验和感知,运用内心听觉来读谱,在内心形成一定的音响框架,并根据作品所处的时代背景、作曲家的创作特点等,进行理性分析,准确地把握作品的深刻内涵和真挚感情。^[1]

二 引导队员正确朗读歌词,深入体会其内在的意蕴,进行正确的细节处理,激发队员歌唱时的情感体验

在合唱教学中,不要急于让队员演唱歌词,因为即使队员理解了歌词的意思,也不一定唱出作品本身的情感内涵。所以正确的做法是让队员反复朗读歌词,细细品味其内

^① 收稿日期: 2007-12-04

作者简介:何宁波,男,湖南株洲人,湖南工业大学师专校区音乐系讲师,湖南师范大学音乐学院硕士研究生,主要从事合唱指挥教学与研究。

涵,找出每句的语气重音,启发学生抑扬顿挫,激情澎湃地朗读歌词。如《保卫黄河》,歌词不多,却每段反复,而相同的歌词在不同的地方处理不一样,则表现出的情感内涵也不一样。如“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”句,第1段齐唱时应抓住语气,抓住内容的特点,突出“风、马、黄河、吼、叫、咆哮”等字,朗读“风、马、黄河”等字时嘴皮子带点劲,干净利索地把字头喷吐出去;朗读“吼、叫、咆哮”等字时,应用上“丹田之气”,给上“内劲”,唱的时候和念字的要求一样。第2段2部轮唱时,“风、马、黄河”等字的字头照样要喷口,但“吼、叫、咆哮”等字则不需要“内劲”,而且一唱出后马上要轻,以突出声部的层次感。像这样让学生以不同的方式并启发他们身临其境地带上情感去朗读,再以朗读的情感体验激发出歌唱时所需要的情感体验,唱出来才会激动人心。

当将内心的体验付诸于排练实践中时,音乐作品的内在意蕴会在实际的音响中得到进一步的发掘,有时甚至会推翻前一过程中某部分的设计和处理,在不断的磨合中更贴近作品的情感需求。^[2]在这个过程中,要求指挥者对细节进行详尽的思考处理。内在意蕴的发掘,往往体现在多个细节的处理上,音乐进行时的轻重缓急,情绪的转换,感情的起伏和细微变化,即便是一个小小的停顿,都需进行细腻的处理。这一切,都必须通过一些必要的手段,对队员进行明确的启示,以形成指挥者和队员间的密切配合和高度统一,使情感的体现达到淋漓尽致的地步。

三 深刻理解合唱作品的意蕴,通过一定的手势、身体动作、脸部表情、眼神等传达给队员,进行情感渲染

指挥每次出现在合唱队员面前,必须对所排练和演出的作品有充分的准备和研究,指挥对作品的理解应该是深入和细致的,只有这样,才能正确地把握作品的意蕴,然后通过自己的双手、眼睛、口型、脸部表情、甚至全身内在的律动,进行情感的渲染。

1. 指挥者的双手是最主要的情感表现工具。指挥是通过双手来统一、启发和带动合唱队员进行演唱,以圆满完成合唱表演任务的。通常情况下,两手应密切协作、相辅相成,其中,右手的主要职责是把握准确的图式线条、拍点、速度和力度,而左手则对情感起伏的描绘和色彩的变化起着非常重要的作用。准确、恰当地运用双手的松紧、幅度大小、方位高低、线条和拍点等方面的变化,来对队员进行各种情感的启示,是合唱指挥的关键。建立在一定指挥技巧上的情感启

示,能使优美动听的音乐在你手中流淌,能让丰富的情感内涵在你的指间得以渲泄。

2. 眼睛是心灵的窗户,是最善于传神的工具,许多用语言无法描述的情感,可以在眼睛里找到答案。一个合唱指挥,要用你的眼神和队员进行交流,不断地进行恰当的“示意”。例如,用明亮的眼神来启发欢快的情绪;用柔和的充满笑意的眼神来表达抒情和赞美;用圆睁的怒目来表示愤恨;用悲哀的眼神来启示忧伤,有时甚至闭上眼睛以示倾听和陶醉等等。这些方式,无疑会对音乐的表现产生极大的推动作用。

3. 在指挥过程中,合唱指挥一般是不发出声音的,但可以用口型来对队员进行示范。这点对于启发队员用正确的口型、准确的吐字以及正确的发声方法等都有帮助,同时对情感启示也会产生一定的辅助作用。

4. 脸部表情的表达也是一个极其重要的方面。一个指挥者,如果用紧绷的、冷冰冰的脸部表情来要求队员表达欢快的情绪,那是做不到的。要启发别人欢快,首先自己要欢快;要感动别人,首先自己要先受感动。指挥者要用丰富的脸部表情,来感染和带动队员。队员们往往通过指挥者生动的脸部表情,来把握歌曲的正确情绪,从而有表情地进行歌唱。

5. 身体内在的律动表达。这要求指挥者具备较高的艺术修养和丰富的内在感觉。要使自己的双手及全身灌满音乐,把内心的情感体验含蓄地有节制地表达出来,不仅使合唱队员体会到,还要使欣赏者从其的背部觉察到情感的起伏与变化,因为前4项欣赏者一般都看不到,他们只能从他的身体形态中去体味和感觉,获得一定意义上的情感启示。

综上所述,一个称职的合唱指挥必须充分认识到情感启示的重要作用,并在合唱排练过程中,准确地把握和运用情感启示的方式方法,使合唱获得最大的成功。

参考文献:

- [1] 周文坚. 谈情绪因素在合唱中的影响和作用[J]. 星海音乐学院学报, 2007(1).
- [2] 周玉娟. 关于高师合唱教学激发情感体验问题探讨[J]. 红河学院学报, 2005(1).

(责任编辑:黄声波)