

经典声乐作品《古老的歌》赏析

陈若韵

(重庆大学 艺术学院,重庆 400030)

摘要:声乐作品的词曲风格与演唱技艺的深度融合是其成为传世之作的基础,《古老的歌》词曲优美、厚重深沉,是在中华民族悠久历史文化沃土中孕育出的艺术瑰宝,具有巴渝峡江风情和“川江号子”的源流。一首经典的歌曲,是作词者、作曲者和演唱者三维打造的结果,文化元素、情感体验、演唱技巧共同挖掘出声乐作品的艺术深度。廖昌永教授抒情恣意的演唱,展现了《古老的歌》的震撼魅力,成为近年来蜚声中外声乐殿堂的不可多得的佳作。

关键词:《古老的歌》;廖昌永;词曲风格;声乐艺术

中图分类号:J64

文献标志码:A

文章编号:1672-8580(2011)02-0049-03

《古老的歌》是王持久先生作词、朱嘉琪先生作曲,近年来在国内外声乐舞台上声名鹊起、广为传唱的经典歌曲。《古老的歌》具有浓郁的巴渝民歌风味,由首尾的衬腔和二段体构成。歌曲的旋律朴素真挚,富有深深的眷恋与追忆之情。整个歌曲贯穿着三连音节奏,使诉说性与口语性得到突出,唱起来荡气回肠、听起来真切感人。目前,国内声乐界演唱此歌最受欢迎的歌唱家当数上海音乐学院廖昌永教授,他用自己独特的声音品质、非凡的演唱技巧和饱满的演唱激情,赋予了这首歌曲活的灵魂和经典的韵味,创造了当代声乐演唱领域的一大奇观。

一、《古老的歌》——“川江号子”的源流

川江号子的历史极为悠久,在我国各民族的劳动号子中最具特色。它的存在从本质上体现了自古以来川江各流域劳动人民面对险恶的自然环境不屈不挠的抗争精神和粗犷豪迈中不失幽默的性格特征。同时,在音乐形式和内容上,其发展也较为完善,具有很高的历史文化价值。川江号子是川江船工们为统一动作和节奏,由号工领唱,众船工帮腔、合唱的一种一领众和式的民间歌唱形式。川江号子时而激越时而舒缓时而风趣的转换,能够让当时的船工们解除愁闷、抒发情绪、调节身心。这种形式的民间音乐经过了几千年锤炼,是长江水路运输史上的文化瑰宝,是船工们与险滩恶水

搏斗时用热血和汗水凝铸而成的生命之歌,具有传承历史悠久、品类曲目丰富、曲调高亢激越、一领众和和徒歌等特征。从歌词来看,《古老的歌》用直白的语言,给我们描述了古老久远的生活场景和口口相传的劳动赞歌。

一首歌能否脍炙人口,歌词非常重要。晦涩冗长、意义含混的歌词是难以流传扩散的。歌曲是人们用来抒情表意的,歌词是歌曲的核心^[1]。《古老的歌》的词作者用的是通俗的、口语化的语言,却描绘出了一幅穿越古今、意境深远的巴山帆影渔火图。“啊!这是首古老的歌,巴山的日出月落,这是首古老的歌,川江的帆影渔火。这是我熟悉的歌,祖祖辈辈唱过,这是我要找的歌,依然在乡土上流传着;这是我想唱的歌,默默在心海里流着,这是我想唱的歌,如今我已经重写过。啊!古老的歌,迟早要开花结果。”从如泣如诉的歌词中,我们似乎听见了巴渝先民苍凉雄壮的船工号子,似乎看到了在朗朗月光下穿越于激流险滩中的片片渔舟。勤劳、智慧的巴人先辈千万年来在劳动中创造出、积淀下的不朽文化,值得我们去追寻和弘扬。祖祖辈辈唱过的歌,就是悠久的历史所锤炼出的歌,就是在巴渝的崇山峻岭中孕育和被峡江的汹涌激流冲刷出的歌。

《古老的歌》是在巴渝峡江风土人情的背景下产生的,带有浓郁的区域风格,与当地自然条件、社会生

收稿日期:2010-10-12

作者简介:陈若韵(1989-),女,四川自贡人,主要研究方向为声乐表演。

网络出版时间:2011-3-28 网络出版地址:<http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20110328.1333.003.html>

活有着最直接最紧密的联系。这种风格体现了历史的积淀和文化的传承,在词和曲两方面都有明显的川江号子的韵味。2006年5月20日,川江号子经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,这对于丰富、发展中国水系音乐文化乃至世界水系音乐文化将产生积极的推动作用。《古老的歌》之所以能够在众多声乐作品中脱颖而出,作词作曲上贴近生活、浓缩历史、穿越时空的表现力和感染力起到了至关重要的作用。

二、《古老的歌》——抒情的民族之歌

众所周知,无论多么好的歌词,如果没有与之匹配的曲调,单凭歌词是难以独秀于声乐舞台的。如果词曲俱佳,但没有歌唱者成熟的演唱技巧和深厚的声乐功底,再优秀的作词作曲也是难以脍炙人口的。一首经典的歌曲,是作词者、作曲者和演唱者三维打造的结果。声乐是综合性艺术表现形式,不只是简单地把音符和文字变成声音的过程,演唱者需要对歌曲进行再创作。当然,声乐演唱是在音乐创作基础之上进行的,因为歌词和词乐谱是没有生命的音符,需要通过表演来赋予歌曲的生命^[2]。

中国的民族声乐艺术植根于中国的土壤,具有典型的中国传统文化风格,与中华民族历史文化发展同步的中国民族声乐艺术,充分体现了中华民族的艺术特点、欣赏习惯和审美价值取向。任何一首声乐作品都是通过演唱者在演唱中对歌曲的感知、感觉和反映的过程,通过演唱的过程体现出作品的艺术感染力和神韵。美术作品讲究传神,比如一幅山水画能把山川的壮丽、江河的奔腾、树木的雄奇维妙维肖地、直观地展现给受众,使人们产生身临其境、以小见大的视觉享受,这就是优秀的作品。那么,对于声乐作品来说,演唱者的歌唱是否体现出了歌曲的内涵,是否富于表情而且优美动听,是否让听众感受到了歌词、曲调的情感和韵味,这是非常重要的。自古以来,人们用歌唱来抒发、表达和交流情感,逐步形成了博大精深的声乐艺术。歌唱者以发声器官作为“乐器”,用“声”和“音”来表达歌曲的思想内容与情感,对歌曲的艺术表现和情感表达通过发声器官,并辅之以面部表情和肢体动作来体现。

《古老的歌》歌词简洁,曲调深厚绵远,意味深长。在演唱中特别需要演唱技巧和情感表现的综合运用,从而达到声情并茂的演唱效果。对于声乐作品的情感表达需要演唱者的天赋和积累,同时,对于音乐形象的心理体验要有特殊的敏感。如果演唱者具有较强的文

化底蕴和洞悉、把握情感方面的能力,那么,他的歌唱就会有一种让人感觉难以言表的文化元素和艺术深度,才能够把歌词的内涵和意境表现得淋漓尽致。

声乐作品的曲式结构是与其内容相适应的整体结构形式,它是构成完美艺术形式的表现手段。在演唱中通过歌曲曲式结构的完美艺术形式,去塑造歌曲的音乐形象,深刻地表现歌曲的思想内容与情感。演唱时要认真分析、研究所唱歌曲的曲式结构与段落特点,在演唱中充分地掌握和运用结构特点,从整体上布局和处理歌曲的艺术表现^[3]。著名歌唱家、声乐教育家廖昌永教授在演唱《古老的歌》时,对这首歌不同的曲式结构及词曲段落,采取了不同的表现手法,深刻地、抒情地表达了歌曲的思想内容与情感。廖昌永教授的演唱准确地把握了作品的思想内容与感情,对作品的歌词内容与音乐特点有自己独特的理解。这是因为,作为土生土长的巴蜀儿女,他对作品反映的生活场域有切身的体验和感受,才使《古老的歌》能够被他演绎得情真意切、意味悠长。

三、《古老的歌》——高亢深情的魅力之歌

《古老的歌》的词、曲元素艺术性强、感染力强,可以说达到了词和曲的完美结合,加上廖昌永教授高亢深情地演唱,展现出了歌曲的震撼魅力。首先,管弦乐的前奏,如排山倒海,气势磅礴。双簧管的间奏,如山涧溪水,涓涓流过。廖昌永教授的演唱又是那么宏亮深沉,如诉如说。每一个音符,都撩拨着受众的神经,每一句歌词,都叩击着听众的心窝。无论是在演唱的现场还是欣赏碟片,都会使人仿佛看见了巴山的日出、月落,看见了川江的帆影、渔火,感到了家乡父老的呻吟、欢乐。在这首《古老的歌》里,有他、有你、有我,无论是谁,都会感觉到自己随着音符的流淌,便慢慢地成为了歌曲的一个组成部分。

歌曲演唱是用人的发声器官生动地表达作品的思想和情感,用优美动听的歌声去感染听众。古人说“丝不如竹,竹不如肉”,意思是说人的声音是世界上最动听、最富于情感的声音。人的声音具有华丽、明亮、浑厚、丰满、温馨和富于穿透力的音质特性,而且极富于随着情景、场域的变化而变化,最能直接地表达人的思想感情,这是任何乐器和自然界发出的声响所不能比拟的^[4],因此,在声乐演唱中的情感表达和技巧运用是决定一首歌成功与否的关键。廖昌永教授演唱的《古老的歌》,深刻、完美地体现出了歌词和曲调中所包含的喜、怒、哀、乐之情。当我们听完他唱这首歌,回味悠长、

余音绕梁的感觉仍然挥之不去。而要达到这种演唱效果,演唱者没有较高的艺术修养,缺乏对生活、对词曲深刻的理解,没有较高的演唱技巧,是不能使自己的演唱通过具有丰富色彩和特有风格的美妙声音,去拨动听众的心弦,给人以无穷的回味的。

自从有了人类,人的声音便是人的需求和情感的载体。如纤夫在与激流险滩的搏斗中,艰难地拉动纤绳,背负千斤、脚蹬乱石而发出的悲壮号子;如登山者披荆斩棘,匍匐攀爬而最终登上高峰绝顶的胜利欢呼,都体现出了有别于其他任何声音的深厚的人文情感。词曲作品是思想和情感的载体,而歌声则是人类朴素情感的升华,是心灵沟通的桥梁。捷克著名歌唱家曼斯坦说:“情感是歌唱的灵魂,当声音和情感都达到完美时,歌唱才能被称为艺术。”一首词和曲都写得非常好的歌,终究也只是写在纸上无生命力的东西,必须靠歌唱者创造性的演唱,才能将它激活。声乐之所以是一门艺术,就在于歌唱者能用自己的生活经验,文化修养和丰富的想象力,在体会歌曲内容与情感的基础上,用深切的感情,充沛的激情的咬字、吐字、共鸣、用气等声乐

演唱技巧,将歌曲内容和魅力深刻地、有特色地表达出来。

总而言之,“无声则无情,无情难称歌”。《古老的歌》之所以堪称经典,词曲的优秀固然重要,是歌曲成名的基础。然而,如果没有“未成曲调先有情”的内生情感驱动,不能形成“以情带声、声情并茂”就不可能形成震撼人心的千古绝唱,《古老的歌》的艺术魅力就在于词、曲作者和演唱者三方的倾情演绎,使《古老的歌》,成为了“这是我要找的歌”和“我想唱的歌”。

参考文献:

- [1] 程娟娟.浅析声乐演唱中的情感处理[J].黄河之声,2009,(11):24-25.
- [2] 张向党.声乐演唱中情感表现的思维方式[J].黄河之声,2010,(4):112-113.
- [3] 侯维娜.民族声乐作品演唱中歌曲的情感与风格把握[J].魅力中国,2009,(35):154.
- [4] 段香玉.声乐艺术中“歌唱技巧”与“情感表现”的关系[J].中国音乐,2007,(3):192-194.

责任编辑:梁雁

Appreciation of *Old Song*

CHEN Ruo-yun

(College of Arts, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

Abstract: The integration of the style of lyrics and melody of the music works and the singing skill is the foundation for its handing down. *Old Song* with beautiful lyrics and melody is an artistic treasure cultivated in Chinese culture with Ba and Shu local style. A classic song is the result by lyric writer, melody writer, and performance. Cultural elements, feeling experience and singing skill dig out the artistic depth of music works. The performance of Professor Liao Changyong showed the charm of *Old Song*.

Key words: *Old Song*; Liao Changyong; style of lyrics and melody; music art