

The inheritance and development of traditional singing method in national vocal music singing

Qianqian Jia

Xinjiang Art Theater Mukam Art Troupe, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

Traditional singing carries rich cultural connotation and historical value, and is an indispensable part of national vocal music singing. It can not only show the linguistic characteristics, emotional expression and aesthetic concepts of various ethnic groups, but also accumulate and enrich in the inheritance of countless generations of singers, so its singing skills and artistic forms of expression are very unique. At that time, the current process of globalization was constantly advancing, and the music style was also developing in the direction of diversification, which is undoubtedly a great challenge for the inheritance and development of traditional singing methods. Therefore, in the field of national vocal music, how to adapt to the requirements of the development of The Times, while maintaining their own national characteristics, has become an urgent problem to be solved. Based on this, the following will discuss the inheritance and development strategies of traditional singing methods from different angles for your reference.

Keywords

traditional singing; national vocal music singing; inheritance; development

传统唱法在民族声乐演唱中的传承与发展

贾倩倩

新疆艺术剧院木卡姆艺术团, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

传统唱法承载着丰富的文化内涵和历史价值,是民族声乐演唱中不可或缺的一部分。其不但能够将各民族的语言特征、情感表达和审美观念展现出来,而且也在无数代歌唱家的传承中不断积淀和丰富,因此其演唱技巧与艺术表现形式非常独特。当时,当前全球化进程不断推进,音乐风格也在朝着多元化方向发展,这对于传统唱法的传承与发展而言无疑是面临着巨大的挑战。因此,在民族声乐领域,如何适应时代发展的要求,同时又保持自己的民族特色,就成了一个迫切需要解决的问题。基于此,下文将由不同的角度对传统唱法的继承和发展策略进行探讨,以供参考。

关键词

传统唱法; 民族声乐演唱; 传承; 发展

1 引言

民族声乐是中华民族文化的重要构成,其核心技艺在于传统唱法,在时代快速发展的今天,要想实现民族声乐传统唱法的传承与发展面临着不小的挑战。就新疆民族地区而言,其民族音乐文化如维吾尔族的“十二木卡姆”、哈萨克族的传统民歌等,独特且多样,下文将对新疆民族地区的传统唱法特点进行分析,并对其在现代语境中的传承与发展策略进行分析。

【作者简介】贾倩倩(1986-),女,中国新疆乌鲁木齐人,本科,副高,二级演员,从事民族音乐学、声乐演唱研究。

2 新疆民族传统唱法的特点

2.1 声乐风格的多样性

在新疆地区存在许多民族,经过长时间的积淀、传承与发展该地区逐步形成了具有鲜明地域特征的声乐风格。因为共存着许多民族,所以其在语言体系、音阶运用、节奏组织以及旋律构造上都具有一定差异,所以决定了这的确的民族声乐演唱具有多样性的特点。例如哈萨克族民歌的长调唱法中旋律自由且悠长,要求气息持续与稳定,还要将即兴变奏加入演唱当中,让音乐表现更具层次性;维吾尔族民歌以五声音阶为主,强调流畅的旋律线条,节奏多变,抒情效果明显;在进行传统唱法时注重结合头声和胸声,巧用装饰音及滑音,以更细腻地表现出旋律。不仅如此柯尔克孜族、塔吉克族等民族的传统演唱方式同样具有自己相应的特点,形成了新疆地区民族声乐演唱风格的多样性。

2.2 演唱技巧的独特性

新疆民族传统唱法在用声、气息控制、共鸣调整、发声位置等方面具有非常独特的技巧。比如，哈萨克族的传统唱法“呼麦”技巧依靠特殊的声带震动模式和口腔共鸣调节，对气息的控制能力要求极高，通过强化气息运用，使歌者在发出声音的同时能产生低音泛音，达到复调效果。维吾尔族的颤音技巧，在演唱过程中利用共鸣位置变化或是声带的快速震动来提高音色的穿透力，让旋律感染力进一步加强^[1]。塔塔尔族演唱技法通过巧妙转换轻声区与混声区，让歌声在保持强烈叙事性的同时，又不失明亮度。以上种种技巧的综合运用，使新疆地区传统的民族声乐唱法在音色塑造、情感表达和声音传播等方面都有了鲜明的特点

2.3 民族文化的密切性

新疆民族传统唱法是音乐表现体系中的一项重要内容，并且也在各民族的社会文化结构当中根植，和民族习俗、宗教信仰以及历史发展紧密联系。对于新疆民族文化来说，一个较具代表的是维吾尔族的“十二木卡姆”，在传统唱法中将诗歌朗诵、器乐伴奏及舞蹈表演有效融合起来，注重节奏的渐进性以及旋律线条的延展性，将所要叙述的内容递进式地呈现在歌词当中。此外，对于哈萨克族，其传统唱法主要是强调连贯的气息以及旋律悠长，让整体音乐表达起来更加流畅且具有空间感，通常用于草原生活的叙事表达。而塔吉克族的传统唱法和其宗教信仰存在紧密的联系，在演唱过程中注重咽音共鸣以及纯净的音色，将音乐的神圣感烘托出来。此外，柯尔克孜族的英雄史诗《玛纳斯》的演唱技巧非常独特，演唱者被称为“玛纳斯奇”，其往往应用的是半吟诵半演唱的方式，注重合理把控气息以及音调变换，以提高演唱的感染力。在蒙古族的英雄史诗《江格尔》中，需要演唱者将长调和呼麦技巧充分结合起来，将草原文化的辽阔与豪迈呈现出来。

新疆地区的民族声乐演唱在传统唱法和民族文化有效融合的背景下，不仅成为音乐艺术的重要组成部分，同时承载着丰富的文化意涵与历史价值。

3 传统唱法在民族声乐演唱中的传承

3.1 学术研究与教育体系的建立

要想有效传承新疆民族传统唱法，一个重要的条件就是建设其全面的学术研究与教育体系。就学术研究角度来说，应当要全面整理传统唱法的音高体系、旋律结构、发声方式及演唱技巧，并利用音响学测量、声学分析等方式来深层次分析其音色特征、共鸣模式及声带振动机制，从而将各个民族传统唱法的技巧特征明确下来。不仅如此，还可通过跨学科研究文化人类学、民族音乐学等领域，对历史发展过程中传统唱法的结构更改进行考察，同时参考口述史资料，来整理与归纳民间艺人口传心授的技艺，为传统唱法的传承提供可靠的理论支持^[2]。

就教育体系角度来说，充分依托院校教育，充分融合现代化音乐教学体系以及传统的师徒传承模式，打造一个独具特色的民族声乐专业课程体系。在该体系内容当中，需要将民族语言语音训练、音高体系解析、呼吸控制方法及演唱风格塑造等内容都含括在内，并对声乐训练模块进行细分。为了确保能够全面学习传统唱法，还可将各民族代表性声乐作品的演唱实践融入其中。不仅如此，还可利用多元化的方式，如田野调查、现场观摩及音乐实训等给学生提供更多与民间艺人接触的机会，让其能够对传统演唱技法的微妙变化进行学习，增强其演唱能力。此外，还可构建起合理的研究生及博士生培养体系，培养更好的专业人才，并且倡导青年学者对新疆民族传统唱法的理论基础进行深层次分析，联系新时期的声乐教学方法来促使传统唱法朝着学术化和规范化的方向发展。

3.2 民间传承与非物质文化遗产保护

新疆民族声乐演唱中的传统唱法依托民间社会的口耳相传机制，在传承过程中呈现出多样化的路径。为确保其稳定延续，应构建具有系统性的民间传承体系，强化非物质文化遗产保护措施。

首先，要想实现日常社会活动中传统唱法的自然传递，则需依托地方民间艺人群体，打造一个区域性传承网络。可以成立社区或乡村文化传习所，定期组织自身艺人开展非正式演唱活动，让传统演唱技艺能够真正走入人们的生活。并且还可利用家庭内部的代际传授，通过家族仪式、亲子互动等方式在亲缘关系链条中有效延续技艺，让家族当中的儿童、青年人得以在耳濡目染中掌握声乐技艺的核心要素。其次，传统唱法代表性传承人要依靠政府和社会组织的力量来制定专项保护方案予以认定和支持。在新时期下，市场化的发展给民间艺人造成了巨大的生存压力，所以政府部门应当成立专项资金，保证民间艺人能够获得经济补助^[3]。并且，要构建起标准的传承档案，为避免个别艺人流失造成文化断层，应当运用多元化的方式，包括录音、录像及文字记录等来对民族声乐的演唱风格、技艺特点及历史演变脉络进行全方位整理，建设其完善的技艺档案体系。再者，要依托国家和自治区层面的文化保护政策，推动完善相关法律法规，将新疆民族传统唱法纳入非物质文化遗产法定保护体系。鼓励各地文化部门通过政策导向，结合学术研究机构的力量，建立传承基地，深入挖掘传统唱法的核心技艺特点，制定可操作的传承规范。对有志于传统演唱技艺的青少年群体，进一步依托非遗传承人培养计划进行专业培训，让他们在标准化的教学模式下，得到系统的引导。

3.3 社区文化活动推动的策略

新疆民族声乐传统唱法的传承不但要注重个体的学习和传授，还要充分发挥出社区和文化活动这些社会文化重要载体的作用。

第一，结合各社区的文化特点，基于本土文化以及民

主需求来科学设计多元化的声乐演唱活动。鼓励居民积极参加到举办的传统唱法的演唱会、歌唱比赛以及文艺展示的小区文化活动当中。让其经过亲身的体验、互动以及表演更好地领略传统艺术的魅力，并且让其在较为愉快的氛围当中对传统演唱技巧有更深刻的掌握。而且通过社区文化活动，让年轻人与当地民间艺人有一个直接交流的平台，有利于技艺的交流与传承，形成良性循环的代际传递。第二，促进传统唱法传承的一项重要手段就是丰富与创新文化活动。通过组织现代化的文化节庆、民俗活动可以充分吸引年轻群体的参加，并在该类活动中融入传统唱法，不但可以将旧的演唱方式保留下来，而且还可以在新时期下获得新的表现方式。这种文化创新，不仅对传统唱法的传承有很大的帮助，而且对大众传统文化的认同感、参与度，都有很好的促进作用。

4 传统唱法在民族声乐演唱中的发展

4.1 加强传统唱法的教学体系建设

强化教学体系建设是保证传统唱法在民族声乐演唱中继承和发展的有效路径。第一，以体系化为根本，通过制订规范的教材课程，保证传统唱法教学内容的合理与全面。在设置教学课程中，要结合民族文化的内涵，将传统唱法的发声技巧、音色调控、情感表达等核心内容等涵括其中，通过多元化课程内容的设置，让学生能够更好地领略传统艺术形式的文化背景与艺术魅力，并增强其理解传统唱法、掌握其演唱技巧的能力。第二，教学体系建设中又一重点就是教学方法的创新。传统唱法的教学不能只靠课堂讲授，还要以实践操作为主，以体验式学习为主。可定期举办民族声乐演出、集体歌唱等活动，将理论知识充分联系实践，让学生通过演唱来实现表现力以及演唱技巧的提高。

4.2 创新传统唱法技艺

在民族声乐演唱中，为了更好地适应现代音乐表演的需求，应当基于继承精髓，深入挖掘与丰富技艺内涵，以实现传统唱法的创新与发展。首先，挖掘声乐技巧的多元性和灵活性是创新传统唱法技巧的核心。例如，作为一种独特的传统形式，木卡姆演唱在音乐结构和旋律运用上的自由度很高，要求演唱者将极强的个性化处理展现在自己的音高、节奏和情绪表达上。演唱者通过仔细揣摩木卡姆的旋律，既要掌握传统的演绎方式，又要结合具体音乐情境来对音色进行灵活变化并逐步递进情感。其次，要求演唱技法的表现力、技术性与现代音乐表演的审美潮流相结合，创新传统唱法技艺。传统唱法通常注重激发的准确以及音域的广度，在具体

创新环节要求演唱人员可以结合具体作品要求，灵活变化声部并将音色细腻度融入其中，使音质的多样性和表现力得到很好的增强，从而达到演唱精益求精的目的。此外，不单单要进行技术上的创新，还要注重演唱方式的创新。演唱者不但要做好传统节奏以及音准规范的传承，还要融入自身的情感，这样才能与现代观众产生更好的共鸣。因此，演唱者在处理传统唱法的时候，除了要尊重它的历史文化背景外，还要在传统与现代之间探索其与当代艺术审美的融合路径，力求找到适合自己的平衡点。

4.3 推广和展示平台的建设

在民族声乐演唱领域中，应当要积极建设全面、丰富的传播渠道，构建起推广与展示传统唱法的平台，促使民族声乐的艺术价值以及社会影响力的提高。第一，充分利用网络媒体、社交平台及数字化应用等现代化信息技术来构建起线上和线下相结合的专业化展示平台。例如，通过对木卡姆演唱等传统唱法的设置专有的民族声乐演唱平台，并利用视频、音频等形式来广泛传播传统艺术资源，让越来越多的群众能够感受其独特魅力，提高群众的关注度并积极参与其中。第二，作为传统唱法提升的重要载体的本土文化节庆活动和专门会的演唱会，能够让艺术家获得一个较为宽广的舞台进行展示，这类平台能够创造契机把当地的特色与现代元素结合在一起，在保持传统文化精髓的同时，增加观众对传统唱法的认同和共鸣。

5 结语

在民族声乐演唱中传承和发展传统的唱法，既是对国家文化遗产的保护，也是对现代音乐艺术形式的有益补充。通过创新推广传统唱法技艺，结合现代科技手段和多样化的演出平台，在当代社会的影响力中，能够得到有效的提升。传统唱法的未来发展，既需要依靠艺术家们的不断探索和实践，又需要艺术家们在时代的变革中，在传统唱法上焕发出新的生机与活力。只有尊重传统，创新融合，才能真正把民族声乐传承与发展有机结合起来，为全球文化的多样性贡献自己的一份力量。

参考文献

- [1] 崔晓玲. 浅析民族声乐对美声唱法的借鉴[J]. 戏剧之家, 2022(20):3.
- [2] 滕焱. 民族传统唱法在美声演唱过程中的传承研究[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2021, 34(10):137-138.
- [3] 王晨静. 声乐演唱中民族唱法与通俗唱法的融合初探[J]. 艺术大观, 2023.