

论声乐中的矛盾规律

邓 珏

厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361000

摘要：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”矛盾的双方虽然相互对立，但同时具有统一性，矛盾双方在一定条件下共处一个统一体中，失去一方，另一方也不存在。并且，矛盾双方在一定条件下可以相互转化。对立和统一是矛盾的两个根本属性。矛盾是普遍存在的，自然也存在于声乐中。在声乐学习中，有四对不容忽视的矛盾：声音的放松与紧张；位置的靠前与靠后；听觉的主观与客观；表演中的情感与理智。

关键词：声乐；演唱；矛盾；统一；平衡

“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。”矛盾存在于一切事物之中，并且贯穿于每一事物的始终，矛盾存在于一切事物中，事事有矛盾，时时有矛盾，不包含矛盾的事物是不存在的。声乐也是如此。在声乐学习中，包含着以下数对矛盾。

一、声音的放松与紧张

帕瓦罗蒂认为：“所谓的发声法，也就是返还自然的最放松的一种方法。”演唱时保持放松的状态，这是每一个声乐学习者都知道的发声方法，的确，放松的时候，唱高音就会比较容易，但如果紧张的唱高音，就容易产生许多杂音。但唱低音的时候就一样了，如果过于放松低音就唱不下去了，会没有声音也很闷。但如果使发声状态紧张一点，声音就会发出来，立起来，声音听起来很圆润，有一种厚重感。把声音唱得集中。所以，在演唱中，没有完全的放松，也没有完全的紧张。①在放松的同时，也要注意两个需要保持紧张状态的部位。首先，要保持声带的紧张状态，防止声带过于松垮。这就是我们在声乐学习中常提到的“内紧外松”，保持声带的紧张，放松舌头和下巴。此外，还应该注意保持腰部的紧张。如果你片面强调放松，就很容易产生全身松垮的状态，用不上气；因此，歌唱时腰部不能放松，尤其是后腰，只有保持住后腰的紧张，使后腰在歌唱中一直处于用力的状态，才能使上胸松弛。这就是所谓的“前松后紧。”所以，我们要辩证地对待声乐中放松与紧张这对矛盾关系，使紧张和松弛达到对立统一，“前松后紧、外松内紧”，这样才能发出悦耳的声音。

二、位置的靠前与靠后

在声乐训练中，声音应该靠前还是靠后一直是许多声乐教师争论的焦点。中国音乐学院声乐系教师认为：现在的意大利唱法是靠前唱的，所谓“面罩”唱法，声音应“甩开身体”唱在前面、上面。但是有些声乐教师认为：美声唱法讲究“唱在喉咙里”。其实，不能说两种观点孰是孰非。应该说，声音考前还是靠后本身就是对立统一的一对矛盾。笔者认为，杨勇老师所说的唱在上面、前面是声乐训练最终要达到的目的，我们应该朝着这个方向去努力。但是声音往后唱，其实是声音往前唱的基础，因为必须先充分打开腔体，抬起软腭，才能达到声音“往上”“往前”的理想效果。而对于初学者来说，抬起软腭、打开腔体的最佳方法就是引导他们把声音往后唱，但是教师应该注意，在学生能够自如地将声音往后唱之后，就要注意引导他们“往上、往前”的方向了。所以笔者认为，“靠后是基础，靠前是目的”二者相辅相成，只有弄清“靠前”“靠后”这对矛盾的辩证的关系，在声乐训练中才能更好地进行把握。

三、听觉的主观与客观

声乐学习与教授之所以复杂和困难是因为：首先，歌唱活动的乐器是歌唱者本身，很难进行客观的研究；其次，歌唱的发声机

能复杂，难于用语言准确描述。即使用假设、比喻的方式能描述得较清晰，但在实际训练中与学生的理解仍有一定的距离。所以怎样解决好这一对矛盾，就成了声乐教学中的重要课题。歌唱是声乐教学中最为重要的实践活动，“歌唱者能否了解自己的声音在听众耳中的听觉效果？”这一问题将始终摆在我们面前，因为它决定着个人声音是否能沿着正确合理的方向发展。初学歌唱的学生往往出现这样的问题：觉得自己错误的声音听起来似乎是对的。这就是主观听觉与客观音响的不同，有时更是相差甚远、甚至相反。比如当我们第一次听到自己的录音时多会惊讶：“这是我的声音吗？”②米·康潘纳利提到：“许多人对于自己的声音常常受自己耳朵的欺骗。”伊·威伊康斯说过：“当我的喉咙（感觉）处于最良好的状态时，可唱片却反映了使人感到羞愧的声音。它听起来和我歌唱时所得到的印象相当不同。”歌者自己觉得唱得很响时，总认为别人听起来也一定响。其实歌唱时自己听到的声音和听众听到的声音感觉是两回事。唱高音时，自己听到又细又弱的声音穿透力却极强、极好。就如《道德经》里说的“故物或损之而益，或益之而损”。在声乐训练中，应该在听觉上做到主观与客观的统一。

四、表演中的情感与理智

在声乐表演中，情感与理智是一对不容忽视的矛盾。钢琴家巴杜拉·斯科达认为：“（情感与理智）二者听起来似乎矛盾，但理想的解释应满足这两方面的条件。一个人可以全神贯注地投入表演，但在内心某处必须有一种不能动摇的控制功能，否则感情会溢出理智所设置的堤岸，使表演不够专业标准。”同样，在演唱中，我们即要细心地体验歌曲的感情细节，但是又必须用理性来控制这种感情，使之服从于歌曲整体表现的需要，使演唱给人以统一、和谐的印象。③如此，我们可以把情感与理智的统一理解为表现与技巧的统一。理智与技巧是表现情感的基础和手段，但是情感又能反作用于技巧。其实在演唱中，我们经常可以发现，有些处理不好的演唱细节，一旦投入恰当的情感后，能够自然而然的处理好。许多声乐老师建议学生演唱不同风格的作品，多登台演唱，其实最终目的也是要在演唱的情感与理智之间寻找平衡，只有找到这种微妙的平衡并掌握之，才能达到“声情并茂”的理想境界。

五、结语

“将欲翕之，必固张之。将欲废之，必固兴之。将欲夺之，必固与之。”声乐学习过程其实就是发现矛盾、解决矛盾的过程。声乐是一门综合性很强的艺术，在声乐学习中，只有恰当处理好矛盾，以辩证的方法去学习，才能在对立统一中找到平衡状态。

参考文献：

- [1] 肖华 《浅论歌唱中的紧张与放松》
- [2] 尹湘云 《浅议声乐教学中的矛盾规律》
- [3] 鄢秀丽 《器乐演奏中的情感与理智》