

主办：陕西人民出版社
国内统一刊号：CN61-0032 邮发代号：51-20
社长兼总编：陶冶 副总编：陈若星 金明
今天是 **文化藝術報**
Culture and art weekly
http://www.whysb.net

首页 | 陶冶专栏 | 蒹葭专栏 | 今日视点 | 人物专栏 | 时事纵横 | 艺术人生 | 民间集锦 | 大看台 | 书画长廊 | 文化眼 | 文萃 | 民间话本 | 史海回眸 | 秘境探幽 | 畅游天下 | 文化广角 | 书林漫步 | 廿年报庆 | 书画欣赏 | 在线休闲 | 艺苑杂谭 | 戏苑百家 | 荧屏 | 都市旁白 | 连载 | 读书 | 把酒论道 | 报社人员 | 健康星空 | 聚焦 | 专题 | 投稿

当前位置 首页 >> 艺苑杂谭 >> 谈艺录 >> 林忠：浅谈歌曲的“二度创作”

林忠：浅谈歌曲的“二度创作”

作者 □ 西安市歌舞剧院 ○ 林忠 来源 文化艺术报 发布时间 2008-05-29 浏览次数 字体 大 中 小

浅谈歌曲的“二度创作”

□ 西安市歌舞剧院 ○ 林忠

声乐，不仅是听觉艺术，还是表演艺术，它的艺术感染力最终要靠演唱与表演来实现。演唱者把音符和文字符号变成声音的过程，是一个艺术再创造的过程，也就是我们常说的“二度创作”。一首好的声乐作品，必须通过演唱者正确娴熟的演唱技巧及丰富的内心情感体验表现出来，将心中所想艺术转化为眼中所见、口中所唱。因此，作为一名演唱者应该从各个方面来丰富自己、完善自己，把演唱技巧与心理因素统一起来，使歌曲充满生命力和感染力，从而实现其审美价值。下面谈谈在二度创作过程中应注意的几个环节：

作品理解

一首好的声乐作品，凝聚着词、曲作家的强烈感情和深情厚意。往往是曲中有词，词中有曲，乐曲与歌词是相当融合的。无论是抒情性或叙事性的旋律，演唱者都要深刻地体会、理解词意和音乐。包括对歌词的理解、对曲谱的分析两个方面。当拿到一首歌曲，不要急于唱谱，而是应先将歌词多朗诵几遍，以便了解作者要表达的时代背景、特定环境和思想感情。演唱者需要认真地去发掘和领会，对作品的理解越深、感受越深，在演唱时的表达则越纯真、越自然、越完美。一个演员或歌唱者的文学修养，会直接影响他对作品的理解。只有真正理解了作品，才能将歌曲真情地表达出来。

艺术想象

高尔基曾经说：“艺术靠想象而存在。”想象是歌唱中艺术形象创造和传导的重要载体。想象是演员进入角色、进入情境的桥梁。音乐家在创作中虽然已经进行了生动、细腻、丰富的想象，但这一切均不能替代演唱者的再想象。这就要求演唱者根据歌曲的内容和音乐形象去理解作品，最大化地开发想象力。如果把歌曲的基本情绪和意境设想得很具体，那么在表达时就会很真实、生动。当然演唱者解释音乐的能力，不是一日之功，它是生活、记忆、情感的积累，这种积累越多、越丰富，“灵感”也会越活跃、越丰富。因此作为演唱者，应在生活中随时随地地去搜集、倾听各种画面和声音，增强我们对生活和人物的理解能力、想象能力，真正做到“有感而发”。艺术理解离不开形象构思，形象构思更离不开艺术想象。

歌唱技巧

演唱的技巧、声音的运用在声乐艺术中占有重要地位。作为演唱者，除了演唱技巧

外,还要有能驾驭各种声音和音色变化的能力。比如,进行曲要用雄壮的声音,圆舞曲用明亮、华丽、轻巧的声音,摇篮曲则需要用柔和甜蜜的声音等等。这就对声音有一个想象的过程,如唱抒情轻柔的曲子时,可以把声音设想为“轻柔的纱巾在微风中飘舞”、“树叶轻轻落在地上”;唱柔美而又轻巧的歌曲时,可把声音比喻为“透明的露珠”、“春夜的雨滴”等等。在通俗唱法中,还经常会用哑音、呐喊、装饰音、滑音、抽泣、假声等包括一些气声的特殊运用,来演绎歌曲的忧伤、悲泣、真挚、委婉、激情……使旋律变得富有色彩,具有极强的感染力。总之,歌曲的二度创作体现的是演唱者对自身嗓音器官自如运用的能力。只有具备了卓越、熟练的演唱技巧和声音运用,演唱者才有可能驾驭声乐宝库中的经典作品。

唱出韵味

要唱出韵味,首先要掌握歌曲的风格。演唱者要善于区分和辨析各种不同风格的歌曲。每个民族由于他们不同的生活环境、风土人情、生活习惯,经过千百年的酝酿,形成了本民族独特的文化艺术背景和富有浓厚民族气息的歌曲。如侗族的侗族大歌,它是一种无伴奏的多声部合唱,而驰名中外的苗族飞歌,却又是高亢悠扬的山歌。

情,是韵味的基础,风格是韵味的特点。语言与旋律结合的声腔韵律是韵味的主要表现,感觉是演唱韵味的关键。一首歌曲,作曲家是无法提供韵味的,它必须由演唱者自己去体会和创造。好的演唱者必定会在音外的“腔”上下工夫(腔也就是韵味),并用得恰到好处。在唱熟了一首新歌后,根据语言的特点、感情的需要,就会自然而然地在音调的旋律音上增加一些装饰音、颤音、滑音、倚音等,使之唱起来更自然、动人,更有味道、有美感,这就是韵味给作品带来的新的生命力。如果没有韵味,也就失去了艺术价值和欣赏价值。

歌曲处理

音乐是一门听觉的艺术、时间的艺术、情感的艺术。演唱者必须要有分析、理解作品内容和体验作品感情的能力,才能用歌声表达出作品的内容和感情。了解了歌曲,就对歌曲的速度、力度、音量、音色、连接、气息、吐字等问题的处理,有一个全面的设想。当然这些设想不是盲目、随心所欲的,而是从歌曲的结构、曲体、调式旋律的起伏发展,直到和声等给演唱者以艺术表现的总启示,它们可以指引演唱者内在情绪的走向,找到全曲的高潮及歌曲的层次。在演唱中特别要把握好艺术的对比性,如一首歌的叙述性和歌唱性的区别,强弱、轻重的变化,其中最关键的是要找到歌曲的高点(高潮部分)和低点。一般来说,要突出高点,就要把低点放低,要有铺垫的过程,否则一个劲儿地强或一个劲儿地弱是达不到艺术效果的。节奏的强弱处理,也是十分重要的问题。因为节奏是音乐的支柱、乐感的标志。在演唱歌曲时,如不注意强弱的处理,那么歌曲会唱得平淡无味,节奏中强调的强弱感则失去意义。处理歌曲时,画龙点睛的部分往往是一些重点句或字。重点的词句要在咬字吐字上、感情上予以强调,要一句一字地,甚至在一个经过音上深下工夫,反复练唱,认真寻味,找到最适宜的表现手法。也就是说演唱者必须按照自己的总体设计反复演唱攻克难关,直到自己的处理化为真情的体现。

“心灵歌唱”

“心灵歌唱”的核心是充满感性生命的情。由于人类情感的非意志性、复杂性和歌唱艺术情感的音乐性、创造性、不稳定性等特性,便有了喜怒哀乐之情。歌唱艺术是声音与文学相结合的艺术。我们要唱好歌曲,不能只讲声音,不讲感情,反之也不行。我们应对歌曲的思想内容、表现手法以及词曲作者、歌曲的时代背景,有全面的了解和分析,再进行适当的处理,用心去唱,把歌曲的艺术形象准确完整地再现出来,达到“以情带声,以声传情”。古人曰:“感人心者,莫先乎情。”只有声情并茂、感情真挚,才能感人肺腑,动人心弦,演唱才具有艺术表现力。在歌唱表演的二度创作过程中,要感动听众,不

仅要醉心于心灵艺术中，还要使自己处于兴奋而又激动的歌唱状态。“真真假假”是艺术表现的特定手法。“假”是为了表现艺术的“真”，“假”是表现“真”的艺术技巧。真入假出而不失为真，才能发挥艺术真实性和表现真实性的统一，才能发挥艺术感染的强大作用，才能使演唱达到感人的境界，产生沁人肺腑的艺术成果。声与情是辩证的统一，相辅相成。在平时的训练中，要加强整体歌唱的意识，使演唱发声与情感表达同时进行，使声、字、情成为一体，养成用心灵歌唱的习惯。

个性表演

富于鲜明个性的声乐表演是演唱者在艺术上走向成熟的标志。石惟正教授说：“凡不仅把乐谱上的记载和基本情绪唱对，而且在演唱中揭示出了作品的深层内涵，显示了自己有别于他人的艺术个性，从而使作品因其演唱而增色的声乐表演，方可被称为歌唱的二度创作或对声乐作品的艺术再创造。”声乐表演作为二度创作，是赋予声乐作品以生命的创造行为。这不仅需要忠实地再现原作，还需要通过富有创造性的个性化表演对原作予以丰富和润色，从而使声乐作品焕发出新的光彩。在这艺术化的创造过程中，声乐表演的基本技术，即演唱发声基本功的掌握是很重要的。因为声乐表演本身就是一种精确、细致、灵活，需要有高超歌唱发声艺术的创造行为。

对声乐表演来说，更重要的是把基本的演唱技术方法灵活运用于艺术表现的能力，或说是根据艺术表现的需要而创造性地运用演唱基本方法的能力，这样才能使演唱者在面对各种不同题材和体裁、不同风格和类型的作品时，充分发挥个人的主观能动性，采用各种不同的表现手法去进行艺术再创造，从而形成其个性化的演唱风格。在音乐艺术的大家族中，声乐艺术之所以得到人们的喜爱，一方面是由于其大众性，另一方面，正是演唱者在声乐表演活动中所体现出的艺术个性给这门艺术增添了无穷的魅力。

何谓“二度创作”？就是指在理解、尊重原作品风格与思想感情的基础上，通过演唱者自身的诠释，用其特有的艺术手法赋予音乐作品以生命的创造行为。歌曲的二度创作又是对音乐体验、发现、创造、表现和享受音乐美的过程，在这个过程中培养了演唱者的分析能力、想象力、创造力和较强的表现欲。严格意义上讲，理解作品“一度创作”的过程，实际上就是在对作品进行二度创作。

编辑：张荣 亦文

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：钢铁就是这样炼成的
- [下一篇](#)：无

最新文章

- 林忠：浅谈歌曲的“二度创作”
- 浅析民歌与民俗的关系
- 李姗：浅议想象思维在器乐演奏中的作用
- 戎金燕：和谐校园中的文化建设
- 我国古代的带钩与服饰文化研究
- 徐小红：论琵琶右手演奏系统的基本训练
- 穆晓利：浅谈二胡的揉弦与美感
- 李姗：前仆后继，一代双骄

推荐文章

- 赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》
- 浅谈二胡的艺术魅力
- 论中国古典舞身韵的形神劲律
- 浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化
- 李姗：浅议想象思维在器乐演奏中的作用
- 我国古代的带钩与服饰文化研究
- 戎金燕：和谐校园中的文化建设
- 李姗：前仆后继，一代双骄

热点文章

©2005 文化艺术报 版权所有 [访问量](#)：

Power by [phpcms 2.2](#)