

荡漾在歌声中的深情

——访歌唱家、声乐教育家王音旋

本报驻山东记者 孟娟 陈丽媛

▲王音旋

▲1953年,王音旋赴朝鲜战场慰问演出,在战士们临时搭建的礼堂外候场

▲1956年,全军首次授予文艺工作者肩章

王音旋,歌唱家、声乐教育家。从艺60余年来,她怀着对民族声乐事业的热爱,身体力行,演唱了《绣金匾》、《王大妈要和平》、《我的家乡沂蒙山》、《清蓝蓝的河》及电影插曲《苦菜花开》、《大浪淘沙》、《谁不说俺家乡好》等众多脍炙人口、广为传唱的歌曲。退出舞台后,她又心甘情愿走上教学岗位,倾注一生心血,培养出彭丽媛、王世慧、罗余英等一批在国内外乐坛大放异彩的民族声乐歌唱家。5月5日,我们在山东省千佛山医院的病房里见到了王音旋:瘦削,略显疲惫。听到敲门声,王音旋让看护人员将其从病床上扶起,坐到临窗的椅子上,拿起一块小镜子,整理自己略卷的短发。之后,她清了清嗓子,将她与民族声乐的故事娓娓道来。

1936年,王音旋出生在山东青州一个革命家庭。因父母都是抗日战士,六七岁时,她得以进入渤海军区抗日子弟学校,每日穿着改制的小军装上学。在这种环境下成长起来的她,对军人、部队有着特殊的情感与向往。1948年,王音旋高小毕业后,便报名参加了中国人民解放军,进入渤海军区文工团从事文艺工作。在那个要

求文艺战士“一专三会八能”的年代,王音旋既学习打腰鼓、拉二胡,还练习唱歌、跳舞,成为一位文艺多面手。

当时正值淮海战役爆发,热火朝天地排练节目到战场上去慰问演出,成为文工团的重要任务。因嗓音高亢、清亮,王音旋在排练大合唱《飞捷报传捷报》中担任领唱,文工团指挥兼教员徐咏对其很是赞赏。“他问我:‘你这个小鬼叫什么名字?’我说叫王秀兰。‘你的嗓音如此甜美,却取了这么个封建的名字,我给改个音乐名字吧,就叫王音旋。’”此后,“王音旋”就这么叫开了。

1950年渤海军区撤销后,王音旋被调到山东军区政治部文工团(后改名为济南军区前卫文工团),为广大官兵演唱。“不管有多少人听,哪怕只有一个炊事员,我都认真地演唱。”因此,她在部队很受官兵欢迎,“他们见到我,老远就敬礼”。

1953年初,王音旋随山东军区政治部文工团代表华东军区奔赴朝鲜战场,用歌声为战士们加油鼓劲。在异国他乡,她亲眼目睹了革命战士们不怕牺牲,浴血奋战,心灵受到极大震撼。“我们文艺工作者虽然没有枪,但所起的作用也不小。战士们看到我们就像看到祖国的亲人一样,很激动,很受鼓舞。能为他们演唱我感到自豪,从来不觉累,哪怕唱到嗓子发不声来我也继续唱。”怀着这种心情,王音旋演唱时,常常因心有所感而泪水涟涟。她的歌声引起了战士们的强烈共

鸣。“他们用打下来的飞机机翼给我制成筷子,刻上‘赠给最可爱的人王音旋’。”回忆起当年的情景,王音旋热泪盈眶:“中国人民的伟大,我看到了。”

1953年和1957年,王音旋分别赴天津音乐学院、上海声乐研究所进修声乐。这对从未接受专业、正规声乐理论教育的王音旋来说,无疑是一个打开视野、接触广阔艺术天地的大好机会。为了抓紧时间多学些知识,王音旋严格要求自己,对每种声乐技巧训练及每次艺术实践都毫不怠慢,常常进行几十次甚至上百次的练习。也正是这两年的刻苦学习,使王音旋成为一位富有理论与实践技巧的民族声乐人才。

1964年,王音旋被调到山东省五七艺术学校(即现在的山东省艺术学院),先后担任声乐教研室主任、音乐系副主任,从事声乐教育工作。据介绍,当时的山东省五七艺术学校设有声乐教研室,但美声、民族声乐并未严格分开。“就我个人而言,我十分热爱民族声乐,觉得应该大力推广。我国的民族民间唱法有其悠久的历史和丰富的经验,在京剧、民歌、说唱音乐等方面都涌现过大批享誉世界的艺术家。这就充分说明,我们的民族声乐是最富有民族特色和优良传统的,美声等西洋唱法只能借鉴、吸收其科学发声方法,从而更好地发展民族声乐。”因此,在此后几十年的教学生涯中,王音旋坚定不移地走声乐民族化道路,“我教的学生也都唱民族声乐”。

走上讲台的王音旋,把全部的时间、精力都倾注到了对学生的培育上。她的声乐课从来都是采用一对一的上课形式,根据每个学生不同的声音条件,因材施教,有针对性地制定训练课程。“在教学中,我发现每个学生最好的音域并不完全相同。比如,有的学生最好的音区属中声区,教学时多结合鼻腔头腔共鸣进行训练;有的学生最好的一段音属中低声区,则多结合混合共鸣训练。”

丰富的舞台表演实践经验,使王音旋总结出一套行之有效的民族声乐教学方法。“概括地讲,即以情带声,以字带声,声情并茂,加上恰到好处的表演。”王音旋说,所谓以情带声,首先要充分了解歌曲的创作背景,准确理解歌词的含义,了解作曲家的创作意图,在此基础上带着情感去表达声音,这样才能唱得“有骨头有肉”。以字带声,指的是演唱过程中,要吐字清晰,字正腔圆,让观众听得明白。此外,演唱时还应注意舞台表演细节,演唱者的手眼身法步都要符合情情的要求,为情服务,从而起到锦上添花的效果。

“声乐技巧的训练,不是目的而是手段,最终是为了更好地表现作品的内容与情感,塑造完美的音乐形象。因此,我特别强调对学生演唱时的感情训练,要求他们的演唱要做到声情并茂,情景交融。”为达到此目的,王音旋还要求学生多看一些文学作品,多接触其他艺术形式,以增强自身艺术

审美能力。

在王音旋的悉心教导下,彭丽媛于1979年参加在淄博举行的山东省民族民间唱法会演,以一曲《赶牛山》获得大奖。在1980年举行的全国民族民间唱法会演中,彭丽媛演唱了《微山湖荡起采莲船》、《清蓝蓝的河》及山东民歌《包楞调》、《小二姐做媳妇》,在全国引起强烈反响。之后,彭丽媛参加中国民族乐团去北欧六国访问演出,受到异域人民的盛赞。紧接着,彭丽媛又去广州参加了羊城音乐花会,受到热烈欢迎。1986年,在上海华东六省一市民族民间唱法比赛中,王世慧获得一等奖第一名,罗余英、贾堂霞也纷纷获较好名次,得到专家、评委的高度评价:“歌手们在演唱技巧、风格和表演上完成得很出色”。

“我这一生最大的成就,就是培养出了彭丽媛、王世慧、罗余英等一批民族声乐歌唱家。他们让我倍感骄傲、自豪。”王音旋说。

1996年,离休后的王音旋仍坚持带学生,希望将自己演唱民族声乐的经验毫无保留地传授给年轻一代。直到2004年底,她因病才不得不停止了教学。

为表彰王音旋在民族声乐事业上所作出的重要贡献,1989年,山东省政府通令嘉奖;1993年,国务院为她颁发政府特殊津贴。2011年,山东省文学艺术界联合会授予她“艺术终身成就奖”荣誉证书。

我与彭丽媛

王音旋

1977年,彭丽媛考入山东省五七艺术学校(后改名为山东艺术学院)中专部。当时,她还是个十四五岁的小姑娘,由我担任她的声乐主课老师。那时候的她就像一块未经加工的璞玉,需精雕细琢才能培养成为一个优秀的歌唱人才。

根据小彭的条件,我制订了严格的训练计划,在教学上做了通盘安排。首先,教育她热爱我们的民族唱法,坚定不移地走声乐民族化的道路,并为此奋斗一生,这是取得成功的思想基础。其次,对声音的训练采用保持民族特色的前提下借鉴科学的发声方法,要求她的中低声区以字带声,清脆甜美,高声区借鉴咽音打开喉咙,坚实有力,穿透力强。此外,我还特别强调她要用淳朴健康的感情完美地表达作品的内容,唱出人民的心声;表演时要自然大方,动作和表情恰到好处地表达情感和塑造音乐形象,做到锦上添花。

此外,我还对她在民族风格的训练上下了很多工夫。一是教材的选择,以优秀的山东民歌和具有山东风格的创作歌曲为主,兼顾其他声乐作品;二是对她进行一些山东民歌特有技法的训练,如甩腔、拖腔、舌尖颤音、

波音、滑音、顿音等,使她演唱时能得心应手,灵活自如,逐步掌握山东及其他地区作品浓郁的民族风格,积累了一套有特色的保留曲目,为以后事业发展打下坚实的基础。

彭丽媛是一个意志坚强,奋发向上,有事业心的学生。由于她学习刻苦、努力,她的演唱水平飞速提高。1979年,我带领她参加在淄博举行的全省民族民间唱法会演,使她在实践中得到锻炼。为了这次会演,我们做了精心准备,曲目选择、服装设计都挖空心思,光是服装设计图纸就十几种,往服装厂跑了不知多少趟,最后给小彭定位的形象就是地道的山东大妹。这是彭丽媛第一次走上舞台,虽然之前的训练和准备已经相当充分,但是心里还是禁不住有些紧张。会演当天,偌大的礼堂内座无虚席,省领导和艺术家亲临现场。彭丽媛是第一个出场表演,我见她在幕边那种手足无措的状态,就跟她说:“不要怕,要像打仗一样敢于往前冲!”她说:“老师,我不怕,您放心。”她轻盈稳健地走上舞台,一个亮相,底下顿时鸦雀无声。一曲之后,观众掌声雷动,赞叹不已,多次谢幕不能离场。观众说:“彭丽媛才真正唱活了

我们淄博的《赶牛山》。”由此获得全省大奖,引起强烈反响。

紧接着,1980年,我们接到了全国民族民间唱法会演的通知,又投入到紧张的赛前备战中。我们是山东代表队,代表着山东省委宣传部、省文联、省文化厅,肩负着要为山东争光的重任。于是,我们开始了严格的集中训练。我要求彭丽媛做到精益求精,每个音、每个动作都无数次练习。为了唱好《微山湖荡起采莲船》的高音,我让她打开喉咙,开启臼齿关节。她一天到晚一张一合地活动嘴巴,以致发了炎,但她毫不在意,继续坚持,最后

唱出了漂亮的高音,音域达到两个八度。在演唱《小二姐做媳妇》时,我给她配上一段胶州秧歌的舞蹈动作,小彭不分白天黑夜刻苦学习,脚脖子肿了也不休息,终于掌握了这段优美的舞蹈,使唱和演配合得丝丝入扣。在演唱《清蓝蓝的河》时,我让她10天练就舌尖颤音的技巧,彭丽媛就像着了迷,上百次上千次地练打嘟,连走路都忘不了,很快练就了流利的舌尖颤音,亲切感人。

可是这次毕竟是进京,我们压力都很大,以致紧张得吃不下饭,只能用开水泡馒头往下咽。演出前,我语重

▲1980年,王音旋(右)在给彭丽媛(左)上课

▲1998年,山东艺术学院40周年校庆,王音旋(左)和彭丽媛(右)合影

心长地告诉她:“底下的观众就是你的亲人,要与他们心心相印,抓住他们就是抓住了根。”彭丽媛几曲唱完,立刻引起轰动。报刊、电台、电视台纷纷向全国介绍,唱片社灌制唱片。会演座谈会上,很多专家兴致勃勃地称赞她的演唱充满激情,充满青春的活力,充满我们民族的自豪感。《北京音乐报》撰文说:“大家欣喜地看到:民族唱法,前途光明,后继有人。”

随后彭丽媛参加中国民族乐团去北欧6国访问演出。她那充满中国民族特色的歌声,受到了异邦人民的赞赏。《南方日报》评论说:“她的歌声清

脆甜美,吐字清晰,运腔自如;加上山东民歌特有的唱法,恰到好处的身段、手势、眼神的运用,真是清溜巧俏,珠落玉盘”,称小彭为“山谷幽兰”。

那年7月份,我和小彭一起出席了山东省第4次文代会,她是大会中年龄最小的一位。她跟我学习的这三年,我们建立了深厚的师生情谊。离开山东后,小彭经常给我写信,如今已有厚厚一摞。每年春节,她都给我寄贺年卡,从毕业到现在一年不落,我都保存着。

彭丽媛从我们学院毕业之前已是具有社会影响的歌唱家。