

流行音乐中的典范艺术家——芭芭拉·史翠珊

向 炯

(西昌学院 艺术系,四川 西昌 615013)

【摘要】在众多西方流行音乐艺术家当中,芭芭拉·史翠珊是一位代表人物。她所代表的音乐类型是从上世纪早期开始,一直延续下来的一种理性的、优雅的主流通俗音乐。我们通过歌唱艺术和表演艺术两个方面来欣赏她的一些作品,进而介绍西方的流行音乐,让音乐欣赏的课堂变得生动、丰富且与时俱进。

【关键词】流行音乐;芭芭拉·史翠珊;音乐欣赏;歌唱艺术;表演艺术

【中图分类号】J605 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2007)04-0121-03

谈到流行音乐,古典音乐爱好者往往嗤之以鼻,认为那是一种肤浅文化的代言词,是的,流行音乐目前是良莠不齐,但是,任何人都不得不承认的是:流行音乐的影响力绝不容忽视,流行音乐对社会的审美观也有着巨大的带动力。连世界著名的歌唱家,男高音帕瓦罗蒂和卡列拉斯都开始举办流行音乐会,发行流行音乐唱片。到今天,流行音乐再不是“流过就行”那么简单,从 20 世纪 20、30 年代至今,它已经留下了很多经典的绝唱,培养出众多优秀的艺术家,诸如埃尔维斯·普莱斯利、弗兰克·辛纳特拉、托尼·本尼特等都成为了流行音乐殿堂的重要人物被载入史册。

流行音乐是上世纪初开始发展并迅速盛行起来的一种音乐形式,凭借录音技术的重大进步,该领域的流行歌手们得以发展起自己那随意而又旋律优美的演唱风格。时下年轻人最容易接触且最感兴趣的,就是流行音乐,实际上到今天,流行音乐已经发展到多元化,R&B、Rock、Rap、Hip-Hop、Jazz、New Age、Bossa Nova、Soul 等等都是年轻的音乐爱好者们常谈到的音乐词汇。音乐欣赏课也得跟上时代,要是这些风格都解释不了,未免有些落后了。

音乐欣赏课程需要介绍学生感兴趣的音乐,但是更要介绍音乐当中的优秀作品或者艺术家,在众多西方流行音乐艺术家当中,笔者选择芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)作为代表人物。她所代表的音乐类型正是从上世纪前半期开始,一直延续下来的一种理性的、优雅的主流通俗音乐,这种音乐在早期很大程度上受到了音乐剧的影响,后来成为流行

音乐史上的主力军。特别是从上世纪 50 年代的摇滚乐兴起,到 70 年代音乐指南充斥着摇滚、非理性的及波普艺术,这股主流的通俗音乐形式依旧以其真挚而动人的情感打动着人们。

芭芭拉·史翠珊 1942 年 4 月 24 日生于纽约布鲁克林地区。周岁的时候父亲曼尼过世,几年后母亲重新组建了新的家庭,因为受到家庭暴力的影响,幼小的芭芭拉幻上了忧郁症,把自己封闭起来,唯独对学校的唱诗班俱乐部和戏剧见习课程感兴趣。1959 年,踏出校园的她终于在音乐剧《Can Get It For You Wholesale》中试镜并且担任角色,她出色的表演和良好的喜剧天分让她在娱乐圈小有名气,但是真正成就她的却是她动人的歌声。60 年代初,芭芭拉选择以唱歌作为娱乐事业的起点,先是在纽约的一些俱乐部唱出口碑,又为哈洛尘封 25 年的音乐剧《Pins And Needles》录制专辑,更为她赢得了 Sony 哥伦比亚唱片公司的一纸和约。接下来,芭芭拉传奇般的艺术生涯便开始了,60 年代的十年间,她以迅雷不及掩耳之势横扫娱乐界的表演舞台——唱片、百老汇、电视、电影,凡事必躬亲且报着完美主义的理想,被传媒称为“娱乐界女强人”。除此之外,她也是美国政坛有名的政客,热衷于公益事业、关注社会弱势群体和边缘人群的女慈善家。近年,根据美国唱片工会销售统计,芭芭拉·史翠珊的专辑累计总销量高居女艺人之首,她也是迄今为止,唯一同时拥有奥斯卡、金球奖、艾美奖、百老汇东尼奖、葛莱美奖、Cable ACE、Peabody 等娱乐大奖的艺人。无论是商业还是艺术上,她都达到了让很多艺术家都难以企及的高度。

收稿日期:2007-06-18

作者简介:向 炯(1981-),男,助教,主要从事音乐教育及相关科研工作。

芭芭拉·史翠珊的艺术可以分为歌唱艺术和表演艺术两个方面。歌唱艺术方面,有人称芭芭拉的声音是“世界上最美的流行女声”,说的是听她唱歌是不需要看歌词的,她的气息也足以令人称奇。在声乐领域对声乐技术好与坏有两个界定:一个就是吐字是不是清楚,另一个就是气息是否充足流畅。芭芭拉确实是歌唱中的佼佼者,不管是吐字、咬字,还是唱歌的气息、唱功都堪称一流。这和她早期在百老汇舞台的表演经历有关,百老汇的舞台艺术是现场艺术,除了歌唱,演员还要负责表演和说白,对于语言的掌握就尤为重要,观众要是听不清楚说什么和唱什么,那么表演就失败了。早期芭芭拉豪放不羁的表演也给她的气息锻炼作了良好的铺垫,在她与1962年所演唱的《Sleeping Bee》和1963年的《Cry Me A River》当中,我们听得到一个女孩子努力用每一份气力在歌唱上的顽强声音,虽谈不上完美但却充满着勇气和力量。后来,她的很多歌曲都把这种气息的控制力发挥到让人赞叹。

电影《杨朵》是芭芭拉身兼导演、制片、编剧、主演、主唱主题曲等数职而完成的电影作品,她也成为好莱坞史上第一位有此傲人成绩的女艺人,电影构思15年,讲述了一个类似好莱坞版的“梁祝”故事,故事讲述的是一个犹太女孩杨朵,对知识和学习的向往,可是犹太传统规定女孩子是不可以碰书籍去学习知识的,在父亲的支持下,她有机会偷偷地学习,可是当父亲因病去世后,杨朵只能女扮男装混进了男孩子的学府求学,她通过努力,用她的聪明才智雄辩于学院男生。当然,与“梁祝”不同的是,爱情不是故事的主轴线,人生的奋斗和对未来的渴望成为故事的重心。在影片结尾,走在驶向新大陆航船甲板上的杨朵,唱出了自己的心声《A Piece Of Sky》,芭芭拉·史翠珊歌唱技术的张力在这首歌曲当中得到了完美而充分的发挥。这首歌始于一个类似歌剧的宣叙调,由清唱开始,像是杨朵在自言自语:“告诉我哪里能够显示我自己到底意味着什么?那么我才敢……”乐曲简单而宁静,象征着杨朵内心的淡定和思考,键盘音级进下行,力度极弱。几个乐句之后,富有色彩性的弦乐以拨弦和琶音的形式进入,暗示着杨朵的心弦波动,乐曲就在这种类似于小夜曲的情绪中开始了,歌词娓娓道来:“一切开始于有一天我透过我的窗户,我只看到一小片天空……”接下来歌词讲述了一个心路历程:“我去探索并且环顾世界,从来没想到世界会有那么宽广那么高深,于是命

运带我前行了……我看到了最神奇的事情——那些假如你没亲身体验,就永远无法想象的事……”歌曲的情绪继续上扬,弦乐背景逐渐进入,而且慢慢加强力度,乐队的渐强加上歌唱者音区上扬,歌曲的情绪开始变得越来越热烈,杨朵的思绪逐渐激昂起来,然后她唱到:“我活得越久、我学到的越多,我学得越多、我感悟的越多,每一步的选择、每一页的翻阅,每走过一里路就表明我还有更长的路要走,追寻更高更远有什么错?如果有翅膀就去翱翔吧!所以为什么还要屈就于那么一小块天空?爸爸,我能听到你,我能看到你,我能感觉你,爸爸,看我去翱翔吧……!”这是全曲的高潮部分,整个乐队的强奏介入引起了排山倒海般的效果,也成为整个影片的高潮。跟随全奏强有力的乐队,当芭芭拉用了一个长达16拍的气息在高声区持续唱着“Fly”这个词的时候,听众已经完全能够被这首流行歌曲所征服了,那个“飞翔”像是一个人的灵魂真正在广袤的天空中翱翔。我们会惊奇发现流行歌曲也能像歌剧咏叹调那样充满戏剧性和技巧性,且是听起来又那么亲切。往往听此歌曲的学生都会目瞪口呆,称这是第一次发现流行音乐能够有这样的震撼力。

芭芭拉·史翠珊擅长唱歌,但在表演方面也具有非常高的天赋。在芭芭拉·史翠珊的表演艺术当中,音乐剧算是一个重点,善于把握人物内心的芭芭拉,在各种表演中游刃有余,除了电影事业,她的喜剧天赋更展现在她的戏剧舞台上,我们选用一部音乐剧《俏红娘》(Hello, Dolly!?)作为例子来讲解,1963年,《俏红娘》由百老汇舞台被搬上了银幕,这是由杰里·赫曼作词作曲,根据韦德的《红娘》改编的两幕音乐剧。《俏红娘》讲述了一位名叫多莉·里维的寡妇红娘,她是一位喜欢撮合别人婚事的热心人,但她却爱上了固执的饲料商荷瑞斯·凡德先生,她帮助情敌帽子店女老板找到意中人,并促成了荷瑞斯·凡德的侄女与自己心上人的良缘,最后吝啬保守的饲料商荷瑞斯·凡德也感觉到自己爱上了多莉,他向多莉求婚,多莉感动不已,憧憬着新的生活……全剧充满着幽默诙谐的气氛,二十出头的芭芭拉成功的演绎了一位年轻而热情的寡妇多莉·里维,片中的歌曲《哈罗,多莉!》是一首轻快、滑稽的歌曲,剧中当多莉从饭店楼梯走下来时,饭店侍者高兴地出来迎接她,她与饭店侍者一起唱出这首歌曲。这首歌已于2005年由上海音乐出版社编定入《外国音乐剧独唱教程》,成为北京舞蹈学院“十五”规划教

材,现被很多院校的声乐教育所用。全曲有很明显的百老汇风格,是欣赏者或者演唱者了解百老汇的一个很好的途径。学生在欣赏全剧的过程中,总能够充满着欢笑和惊叹,他们沉迷于西方戏剧的艺术魅力,也沉迷于西方戏剧的幽默诙谐,更被百老汇音乐的活泼和热情感染着……

艺术是不分国界的,在西方的流行音乐中,我们还可以找出很多优秀的艺术家,芭芭拉·史翠珊是一扇门,通过她,我打开了西方流行音乐的世界,在综合各种艺术形式的基础上,让学生学会去正确了

解流行音乐,用真正高雅的音乐来丰富自己的生活。今天的音乐欣赏课,应该有更多的革新精神,动用多媒体和信息时代的优势,让学生有更大的眼界、更明澈的眼光、更高尚的追求,改变以往单一的听着录音机拿着谱子听的课堂状况,把学生的兴趣和音乐的多元化结合起来,把更多更好的音乐向他们展示,真正从学生出发,以他们的兴趣为导向,让音乐欣赏课不再是曲高和寡,不再是教师自我陶醉却无法感染学生。真正让课堂变成互动性强的、融通性强的、生动、丰富并且与时俱进的课堂。

参考文献:

- [1]谢尔曼·汤恩比克[美]. 音乐的故事[M]. 上海:上海人民出版社,2004.
- [2]郑明昊. 芭芭拉史翠珊/她的故事[M]. 上海:上海声像出版社,2001.

Barbra Streisand, the Representative of Popular Musicians

XIANG Jiong

(Department of Art, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Among many western popular musicians, Barbra Streisand is a representative. The music which Barbra Streisand represents, is rational, elegant and popular, and begins from last century. We can enjoy some art works through her sing art and perform art. Then we can open up the music world and make the appreciation of music lively, colorful and fashionable.

Key words: Popular music ; Barbra Streisand ; Appreciation of music ; Sing art ; Perform art

(责任编辑 张荣萍)