

盛梅 文學讓音樂人更幸福 民族聲樂應扎根於傳統文化

在歌唱的韻律音符中感觸生活的價值和文學的意義，是盛梅在總結自己音樂人時的獨特視角。她說，懂得文學的音樂人更幸福，因為文學能夠讓音樂人領悟到歌曲中的旋律精髓、歌詞本質和創作靈魂。作為民族聲樂歌唱家，她認為民族唱法應扎根於中國的傳統文化，借鑒美聲、通俗、民間以及戲曲唱法，與時俱進、博採眾長，多元化、立體化地表現民族歌曲的真善美。

文：香港文匯報記者 徐全
受訪人供圖

內地民族聲樂歌唱家盛梅。

盛梅認為民族聲樂創新需要更加廣闊的視野。

盛梅參加政協會議。

盛梅現任吉林大學珠海學院音樂舞蹈學院副院長、第九屆珠海市政協委員、中國民族聲樂藝術研究會會員、美國美中華人音樂家協會海外理事、珠海金灣區音樂舞蹈家協會主席；她曾獲得中國第五屆「中國民族歌曲演唱大賽」演唱金獎、「北京市首屆音樂廳歌手大賽」民族唱法第一名、「第二屆世界華人藝術節」青年組聲樂比賽金獎、「廣東省優秀音樂家」榮譽稱號、新加坡「中國聲樂國際大賽」傑出貢獻獎等獎項；更創辦了珠海地區第一個音樂表演方面的本科專業。

追憶長輩 感念恩師栽培

盛梅對香港文匯報記者說，由於爸爸媽媽的工作非常忙，自己剛出生沒多久就被送到外公外婆家由他們照顧，之後走上學習歌唱的道路，受外公的影響比較大！因為外公是個非常喜愛京劇的票友，拉得一手好京胡，幼時經常會聽到外公搖頭晃腦地邊拉京胡邊唱戲，有時他會拉些民歌，盛梅就站在一旁聽得津津有味。待她會說話時，就會在外公面前，邊用手拍打節奏邊跟外公的京胡伴奏演唱《洪湖水浪打浪》等歌曲。在外公潛移默化的影響下，她一哼上歌曲，就覺得特別的愉悅與舒暢。後來上小學後，每次母親帶盛梅去看一些歌舞、戲曲之類的演出時，她除了坐在台下看，還會在演出前或演出後跑到後台去觀察演員們的化妝造型，從那時起就與歌唱藝術結下了不解之緣。至此，母親見她酷愛唱歌，並也具備很高的歌唱領悟力，讀小學時就幫她請了家庭教師教唱歌、跳舞、彈吉他、吹笛子、拉手風琴和二胡，為今後學習與從事聲樂專業、綜合藝術修養的提升打下了良好的基礎。

而學習音樂的道路上，良師非常重要。盛梅直言，自己最崇敬的中國音樂家是其恩師、中國聲樂界泰斗金鐵霖教授。「他是一位優秀的歌唱家與傑出的聲樂教育家，培養了很多為中國老百姓所喜愛的優秀歌唱家。他創立了中國唱法，把中國民族聲樂推向了

國際舞台，讓全世界人民都認識到了中國音樂文化底蘊和中國聲樂藝術的獨特魅力。」提及老師對中國聲樂作出的貢獻，盛梅感慨良多，也非常感恩恩師的栽培。

聲樂學習 首重意念堅持

聲樂學習非常抽象，看不見、摸不到，很多時候是靠意念和想像力來尋找感覺。這是盛梅的總結和感受。她說，這條道路不是那麼好走，從喜歡到學習再到表演是一個巨大的蛻變過程，少則幾年，多則十年，甚至一輩子。回想起學習聲樂的歷程，她覺得總的來說還是比較順利：「因為我的接受能力比較強，無論跟哪個老師學習，老師們普遍都會覺得我這個學生比較靈氣，教我非常輕鬆！學習聲樂過程當中，對我來說最大的困難不是掌握老師課堂所授技巧，而是在學習道路上能夠耐得住寂寞、不斷地超越自我、不斷地提升自身藝術修養，唱出每首歌曲該有的藝術風格、韻味和內涵。」

盛梅具體介紹說，以往她每次拿到一首聲樂作品時，都會很認真地去查找相關背景資料，然後去聆聽不同歌唱家的演繹特點和表現風格，再融入自己對歌曲的理解與藝術表現。後來隨著年齡與閱歷的增長，她不只限於對當前演唱作品的研究，會更加注重新到各地去采風調研汲取養分，向當地民間歌手與藝人學習，同時也會經常去研究音樂劇、戲劇以及歐美流行唱法。她坦言，剛開始在做這些的時候，會花費很多的時間與精力，而且也並未感覺到立竿見影的效果，但只要一直堅持，耐得住寂寞，你慢慢地就會發現自己在不斷地蛻變與超越。

開放多元 民族聲樂新視角

在藝術界中，傳統的美聲唱法被視為高雅，似乎頗受精英階層認可；而通俗唱法被視為流行文化元素，頗受青年人喜歡；中國傳統的民族唱法似乎夾在二者中間，該如何創新和發

展，盛梅也有自己的見解。

她亦承認，民族唱法好像並不像美聲唱法那麼受關注，一般人都認為民族唱法沒有美聲唱法那麼有技術內涵和文化內涵。盛梅覺得這樣的認識至少在自己的恩師金鐵霖老師那裡顯得很膚淺。她介紹說，金教授將民族唱法總結：既包含着演唱技巧，也包含文化理解；如此總結確實觸及了民族聲樂的本質特性，值得所有聲樂從業者學習、體味、消化。

盛梅對記者表示，其實無論是美聲唱法、通俗唱法、戲曲唱法或是民族唱法，都有其獨特的藝術風格、演唱特點及表演方式，同時也有很多相通之處，每一種唱法都不是孤立存在的，都是為其演唱的作品服務。唱法的採用主要取決於演唱的作品風格的需要，這幾種唱法之間並無嚴格的界限不可跨越，更不是對立面；相反，各自可以取長補短巧妙地結合起來，形成一個有機整體去為聲樂作品服務。盛梅續說，民族唱法應扎根於中國的傳統文化與中國老百姓的審美習慣，借鑒美聲、通俗、民間以及戲曲唱法，與時俱進、博採眾長，多元化、立體化地表現民族歌曲的真善美。

盛梅與樂團合作。

盛梅積極參與挖掘新人的工作。

此外，盛梅亦特別提及，每個歌唱家都有自己的專攻，無論是美聲的還是民族的，抑或是通俗的、戲曲的，這是必不可少的選擇；一個歌唱家喜好自己所擅長的那種唱法，那種風格，甚至是那種流派，不僅是正常的，甚至也是藝術道德的體現；但是，如果絕對地排斥其他風格，肆意貶低其他演唱方法，那就是有違藝術道德的表現，而且對自己的成長成熟極為不利。

民族聲樂只是幾種聲樂唱法中的一種，盛梅認為，並不應當借助狹隘的民族主義情緒將這種唱法抬到至高無上的位置；但民族唱法需要民族文化的底蘊，需要與中國傳統戲曲等傳統藝術進行文化對話，也需要吸收通俗唱法和美聲唱法的某些精粹；需要兼容並包的精神，需要海納百川的氣概，這樣，才能發揚民族唱法的優良，才能促使這種傳統唱法走向新的輝煌。

沐浴文學 藝術人生更完美

值得一提的是，從事聲樂教學的盛梅，也攻讀了文學博士學位。她說，「文藝」作為一個經常被使用的高頻詞，恰恰說明文與藝密不可分。

她表示，雖然自己一直身處於聲樂學習和教學之中，但從來深知文學與聲樂有着一場緊密的關係，文學與藝術，藝術與藝術，都是相通的；自己的歷任老

師在指導她聲樂技巧的時候都注重培養自己的文學興趣。盛梅自己也覺得從文學中收穫很大。特別重要的是，她認為文學修養對於歌詞的理解有莫大的幫助，這樣的理解對於歌曲總體風格的把握也有十

足的意義，對於歌唱當中一些音律的處理都會有很大的啟發。許多歌曲都是通過崇高的文學價值然後派生出音樂價值的，盛梅以《在水一方》為例，指出沒有相當的文學修養，沒有對《詩經·蒹葭》的記憶與理解，很難唱得那麼有韻味。

因為意識到文學重要性，盛梅在學習聲樂的時候就關注與文學聯繫更為緊密的民族戲曲歌曲的演唱，為此還拜了好幾位傑出的戲曲大師為師父。最近一次很重要的獨唱表演，盛梅選擇唱《梨花頰》，那是一首充滿文學意味的歌曲，有着非常厚重的文化含量，沒有相應的文學修養和戲曲修養，唱出來不一定會那麼到位。因此，盛梅把提高文學修養和提高演唱力放在同等重要的程度，一直注意在文學閱讀和寫作方面投入功夫。

她向記者透露，自己早就有一個夢想，要成為既能進行文學創作又能進行聲樂演唱的歌唱家。最近，她創作的《白雲珠海》在網絡上爆紅，在媒體上熱播，應該說是融匯文學與聲樂的嘗試；而社會熱烈的反應，也是對她嘗試着走文學與音樂兩棲之路的一種肯定。盛梅還應內地紀檢部門邀請創作了《廉政如歌》。此歌同樣是由她自己作詞與演唱。這種成功的創作和演唱讓她嚐到了兼修文學與音樂的甜頭，覺得一個懂文學的音樂人應該更加幸福。

豎琴藝術家于丹 路難行重在堅持

于丹，首位在世界豎琴藝術巔峰頭角的傑出青年演奏家，而她的藝術之路並不只於演奏，定居香港多年來一直推動本地豎琴發展。「第四屆香港國際豎琴比賽」將於下月4至7日舉辦，作為比賽籌委的于丹對參賽者水準表示讚賞，亦坦言豎琴在香港還有一段路程要走，不過與之前相比，已經愈來愈受到大家的重視。推廣發展豎琴之路和學琴一樣，都是重在堅持。

第一屆香港豎琴比賽始於2010年，當時只接受香港和澳門地區的參賽者參加，而今年的第四屆已演變成任何國籍的豎琴家都可以參加的香港國際豎琴比賽。于丹表示，通常這些賽事是給一些專業性的參賽人員和學生參加，而亞洲區的特點是在香港和內地比較多年紀小的學生，所以也想給他們一個參賽機會。「這種多元化的比賽，在國際上面是比較少見的。這次比賽分手撥及踏板豎琴共8個組別，最小的組別是6歲以下而最大的則是30歲以上，共收到230多個申請，參賽者來自內地、日本、韓國、新加坡等。同時這次也是香港最大

型的豎琴比賽，評判團將由知名豎琴大師和本地豎琴家組成，還是挺大陣仗的。」

選手水準歷屆最高

「香港國際豎琴比賽」旨在鼓勵豎琴人士作出藝術交流，提供一個展現其天賦和發掘潛能的平台，希望透過比賽推廣豎琴，讓更多人可以學習、彈奏、演奏和欣賞豎琴。于丹表示，這次比賽的主要特點是組別涵蓋不同的年齡，「一般豎琴比賽通常只有大型踏板組別，而這次的豎琴比賽也包括了小豎琴，讓不同年齡、有興趣的人士可以來互相交流學習，並為學生提供展現天賦和潛能的平台。」

大會將於10月7日舉辦頒獎典禮暨音樂會，除了有來自8個不同組別勝出的參賽者的精彩表演外，亦邀請到2015年以色列國際豎琴大賽金獎得主陳好穎擔任特別嘉賓。于丹解釋道：「世界上最著名的兩大豎琴比賽分別是美國賽和以色列賽，她拿了以色列賽第一名，也是唯一一位獲此殊榮的中國人。這次邀請

到她來，會給香港觀眾帶來很精彩的表演。」

由於本屆參賽人數眾多，今年5月份大會已經篩選了首輪參賽者將於10月舉行決賽。于丹透露，這屆的參賽者水平較高，專業組有好幾位都是來自外國著名音樂學院和茱莉亞學院(The Juilliard School)，還有其他組別的小朋友也演繹了很難的歌曲，表現得很好，所以相信這次的水準是歷屆最高的。

比賽奪冠 轉做教琴

于丹出生於瀋陽一個音樂之家。6歲學鋼琴，10歲學豎琴，考入瀋陽音樂學院後跟隨樂平秋教授研習豎琴演奏。1993年她赴美攻讀美國皮巴迪音樂學院進修，師承Dr. Ruth Mglafeld，並考獲學士及碩士學位。隨後就讀印地安大學，師從當代豎琴泰斗Susann McDonald攻讀藝術文憑。她於1995和1996年在美

國豎琴協會的Anne Adams比賽中獲首獎，亦於2001年在與來自世界14個國家和37位優秀選手的競爭中脫穎而出，奪得比賽桂冠及兩個特別獎，創造了華人在國際豎琴比賽中的最好成績。

于丹現為「香港豎琴堡」音樂總監及香港演藝學院豎琴導師，她分享了學習豎琴的先決條件：「首先要有心理準備就是手指會痛，因為並不是帶着指甲(古箏指甲)而是用手指肉去彈奏，只要堅持過這段時間，等手磨出了繭子就不會再痛。」她也有讓女兒嘗試學習豎琴，但是之後會怎麼樣還是順其自然。

文：香港文匯報實習記者張雅婷

于丹對豎琴比賽參賽者水平表示讚賞。

盧悅晴：以豎琴為終身職業

盧悅晴(Sunshine Lo)曾榮獲第一屆香港豎琴比賽中級組(踏板豎琴)冠軍，她說：「拿了中學組別冠軍，之後也參加過不同國家的比賽，也拿過獎項，在那麼多專業評委和觀眾面前分享音樂是一件很值得開心的事情。當時的比賽也是一個很好經驗，令到之後我遇到不同的考試也會回想。」

Sunshine從7歲開始學習鋼琴及小提琴，慢慢升到中學，學業開始繁忙就想專心地學習一樣樂器，於是選擇了豎琴。Sunshine立志以豎琴為終身職業，也嘗試過舉辦個人演奏會，除了教學生之外還希望嘗試編曲、出碟及出書等，把音樂帶給更多有需要的人。

她分享說：「在外國，我在皇家音樂學院修讀音樂的時候有一科叫Outreach的科目，讓我有機會去參加一些英國的弱勢社群社區活動，接觸一些老人家和小朋友，跟他們唱歌打拍子，分享音樂的樂趣，嘗試用音樂去跟他們溝通，獲得正面的迴響。啟發小朋友學音樂唱歌，或去自閉症人士中心教導他們音樂，我覺得是很有意義的事情。」

Sunshine立志以豎琴為終身職業。