

中国艺术嗓音医学现状与未来

韩丽艳

(中央音乐学院嗓音研究中心,北京 100031)

专家简介 韩丽艳,女,中央音乐学院嗓音研究中心主任,主任医师,硕士生导师。中国艺术医学协会副会长,嗓音专业委员会副主任委员,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会嗓音学组成员。1985 年哈尔滨医科大学医疗系本科毕业,1989 年中央音乐学院声歌系艺术嗓音保护和治疗硕士研究生毕业。是由我国著名的声乐教育家沈湘教授与我国著名的艺术嗓音医学专家冯葆富主任医师在上个世纪八十年代合作培养的唯一的一位跨医学与艺术的复合型、交叉型学科人才。从事艺术嗓音的保护和治疗工作 30 年,挽救了不少专业用嗓者的艺术生命,在艺术嗓音鉴定、声部划分问题上具有独到的见解和方法,开创了艺术嗓音医学临床新领域,开设《嗓音机理与保护》课程,培养跨声乐艺术与嗓音医学交叉学科人才,翻译出版《歌唱动力学》,撰写艺术嗓音医学论文 30 余篇,被多所高校、艺术院校、医院聘请为嗓音及艺术嗓音授课专家,被媒体誉为“歌坛白衣天使”、“架起艺术与科学金桥的人”,1995 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。

摘 要: 艺术嗓音医学是声乐表演艺术和嗓音医学相互融合交叉而形成的一门独立的分支学科,它不但对歌唱表演人才的选拔、训练、声部鉴定具有重要的指导作用,而且在预防和保护演员、歌手的艺术生命及维护其他职业用嗓者的嗓音健康方面也发挥出了十分重要的作用。本文从六大方面阐述了我国艺术嗓音医学的发展现状,从七大方面提出了对艺术嗓音医学发展未来的设想和建议。

关 键 词: 艺术嗓音医学;现状;未来

中图分类号:R767. 92 文献标识码:C [中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2017,23(5):404-408]

Current situation and future of vocal arts medicine in China

HAN Li - yan

(Voice Research Center, Central Conservatory of Music, Beijing 100031, China)

Abstract: Vocal arts medicine is an independent interdisciplinary integrating the vocal music performing art and voice science. It not only contributes to selection of the best vocal performers, effective vocal training and correct identification of voice types, but also plays an important role in prevention of vocal injuries during performance or public speaking, maintenance of vocal health and treatment of voice disorders. This paper expounds the current situation of the vocal arts medicine in China from six aspects and offers seven suggestions on better development of this discipline in the future.

Key words: Vocal arts medicine; Current situation; Future

[Chinese Journal of Otorhinolaryngology-Skull Base Surgery, 2017, 23(5): 404-408]

嗓音医学是研究人体发音、言语和语言相关的组织解剖、发育、生理、病理及探讨嗓音相关疾病的病因、机制、诊断、治疗和预防的一门学科^[1]。作为耳鼻咽喉头颈外科学中重要的分支学科,其诊断与治疗领域涉及正常嗓音、艺术嗓音、各类发音障碍、吞咽障碍、咽喉反流及无喉言语康复等许多领域,并与听力学、语言学、神经病学、心理学、康复医学及音

作者简介:韩丽艳,女,硕士,主任医师。
通信作者:韩丽艳,Email:hly51772@vip. 163. com

乐艺术等领域有着广泛的联系^[2]。艺术嗓音医学是声乐表演艺术和嗓音医学相互融合交叉而形成的一门独立的分支学科,也是艺术医学的重要分支,它除了对歌唱表演人才的科学选拔、科学训练具有很好的指导作用之外,还有研究歌唱发声的生理、声学、心理特征和嗓音病理以及防治嗓音疾病的功能^[3]。它以临床耳鼻咽喉科为基础,与医学中的基础、临床各科关系密切,还与声乐学、戏曲学、戏剧学、言语学、语音学、心理学、教育学以及计算机科学有着广泛的联系^[4]。本文就我国艺术嗓音医学的现状和未来进行阐述。

1 我国艺术嗓音医学的现状

进入二十一世纪以来,随着我国国民经济水平的提高,文化市场的繁荣,艺术教育的普及以及普通大众对好声音的追求,艺术嗓音医学工作者在保护演员、歌手的嗓音健康,预防和治疗演员、歌手的嗓音疾病,挖掘人声潜力,培养艺术嗓音及嗓音医学专门人才等方面做了大量的工作,使艺术嗓音与医学的结合出现了新局面、新气象,具体体现在以下几个方面。

1.1 建立了具有中国特色的艺术嗓音医学新理念

在新的形势下,以“现代医学模式”、“声病还需声来治”等思想为主导,逐步实行中西医结合的治疗方法,建立“咽音”训练、嗓音矫治相结合的嗓音健康综合服务体系,这就是我国目前具有中国特色的艺术嗓音医学新理念。为建立新理念做出贡献的既有前辈们的功劳又有新一代人的努力。在中国特色的艺术嗓音医学新理念的指导下,解决了困扰很多歌手、演员和其他职业用嗓者的嗓音问题。青年男高音歌唱家郝幸娃在著名男中音歌唱家钟振发老师的指导下,采用医学博士林俊卿大夫的“咽音练声法”改善了高音,提高了歌唱发声能力,获得了2016年国际声乐比赛大奖,这是科学的发声训练克服嗓音生理结构不足而获得成功的案例。近年来国家大剧院推荐了一些来自美国、德国、意大利、俄罗斯、罗马尼亚等中外歌唱家,经过中央音乐学院嗓音研究中心的综合调理,声音都有明显地改善和提高,赢得了国内外歌手的信赖和好评。湖南艺术嗓音研究所为“超女快男”、“我是歌手”的演员们保驾护航;大连解放军康复医学中心嗓音康复门诊为天安门“九三”大阅兵的指战员指导发声,都体现了我国艺术嗓音医学工作者的新成绩与新价值。在中国艺术嗓音医学新理念的指导下,运用嗓音的主客观评

估方法为声乐招生选材、发声训练、声部鉴定提供相对客观、准确的评估依据,在减少训练的盲目性、提高成才率和预防嗓音疾病方面发挥了十分重要的作用,尤其是中央音乐学院嗓音研究中心,为挽救因声部划分不当、嗓音使用不当而出现病症的职业用嗓者的艺术生命做出了可贵的贡献。著名的声乐教育家、女高音歌唱家郭淑珍教授的《声部确定及其训练的科学》^[5]曾荣获国家高等教育教学成果一等奖,这其中就蕴含了艺术与科学结合的巨大力量,遗憾的是这项研究成果只在少部分几所艺术院校内进行,更多的艺术院校和有艺术系的综合大学还没有开展此项工作。

1.2 培养艺术嗓音医学交叉、创新人才

当年中央音乐学院沈湘教授和冯葆富主任医师招收研究生的对象是医学院校毕业、喜好歌唱的耳鼻咽喉科医生,重点培养,以便将来成为艺术嗓音医学事业的接班人,当时他们的想法是非常正确的,也取得了成功。进入二十一世纪以来,随着艺术教育的普及和高校的扩招,喜爱歌唱的人越来越多,声部确定和训练的难度越来越大,因此培养懂得嗓音科学和生理解剖学知识的 Vocologist(美国嗓音科学家 Ingo Titze 发明的词)或专门解决歌手嗓音出问题的 人士(singing voice specialist)^[6]很有必要,为此中央音乐学院不但继续招收医学院校毕业又志愿献身歌唱研究、嗓音治疗事业的专业人士,另一方面还招收从事音乐教育、声乐表演又喜好嗓音研究或发声训练、嗓音矫治的专业人士,以满足时代发展的需要。

1.3 开设不同层次的艺术嗓音医学课程

为了让在校声乐学生了解嗓音在人类交往、艺术表现中的重要性,掌握嗓音产生的过程和发声原理,避免和预防嗓音疾病的产生,2002年中央音乐学院嗓音研究中心开设了《嗓音机理与保护》课程,这一课程受到了来自全国各地进修的专业老师们的欢迎,也成为中央音乐学院继续教育学院、远程教育学院的“全国音乐教师资格论证”、“声乐大师班”的必授课程。其中的4个讲课内容以《人声乐器的奥秘》由学校录制,发布在音乐学院视频网站和央音在线,供人们免费学习。

同时中心主任还受到来自解放军301医院、上海耳鼻咽喉科医院、北京友谊医院、北京朝阳医院、黑龙江耳鼻咽喉头颈外科分会等医疗机构的邀请,讲解《艺术嗓音医学概论》《如何鉴定人声乐器》《嗓音矫治训练在嗓音疾病康复中的作用》《艺术嗓音疾病的诊治》《艺术嗓音的保健和训练》《艺术嗓音

人士的发声和疾病诊治》《艺术嗓音的鉴定和训练》《喉科医生如何诊治嗓音疾病》《正确起音在嗓音矫治发声训练中的重要性》等专题;受上海音乐学院、云南艺术学院、广西艺术学院、四川师范大学音乐学院、首都师范大学音乐学院、烟台师院、北京现代音乐研修学院和北京国际声乐大师班等单位邀请,讲解《关于嗓音使用问题的讨论》《与歌唱发声有关的嗓音问题》《嗓音机理与歌唱》《艺术嗓音的保健和训练》《歌唱发音不正确的原因及其应注意的问题》《从生理发声角度讲呼吸在歌唱中的重要性》《歌手如何正确发声、科学用嗓》等专题。

1.4 开展多学科交叉的学术论坛、学术研究及国际交流

2008 年“中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会嗓音学组”成立,成立以来举行了各种嗓音问题专题研讨会(声门闭合不全的诊治,声带白色病变的诊治,反流性咽喉炎的共识等),编制《嗓音诊疗指南》;2015 年“中国艺术医学协会嗓音专业委员会”成立,成立以来开展了两次大规模的跨艺术嗓音与嗓音医学的国际交流,北上津广闽等地各大医院耳鼻咽喉科举办了“嗓音医疗新技术学习班”、“嗓音咽喉疾病诊治学习班”、“嗓音矫治、发声训练班”;极大地推动了我国嗓音医疗技术与水平向着更加专业、更加系统的方向发展。

中央音乐学院连续 3 年在“世界嗓音日”期间举办了《嗓音、医学、言语及歌唱论坛》和《嗓音、医学、言语及歌唱青年论坛》,加强了各学科之间的联系与交流,促进了学科的建设与发展,并达成以下共识:“艺术嗓音医学作为一门交叉、独立的学科,在对演员、歌手和其他职业用嗓者的声音维护方面起到了非常重要的作用,国家、社会、学院应继续给予关心和支持;医生们所提供的检测报告是声乐选材、发声训练、声部及声种选择的重要依据,教师们应给予重视;作为人声乐器的使用者—歌者,要了解人声乐器的组成,要做到主观与客观相结合,感性与理性相结合,艺术与科学相结合;要想使自己的艺术生命常青,必须尊重自己的客观的生理条件和嗓音卫生,必须要掌握科学的发声方法;作为教师,除了要掌握人声乐器发声原理之外,还要根据医生所提供的客观检查报告,根据每个学生的不同生理条件提供切实可行的训练和操作方法,要尊重科学,尊重艺术,尊重生命;要将理论与具体实际相结合”^[7]。

为了给年轻人创造学习、实践的机会,让他们尽快地成长起来,特意为他们搭建了《嗓音、医学、言

语与歌唱青年论坛》,他们分别就:“因材施教的重要性——结合嗓音临床检测报告进行发声训练的个案分析”(宋佳霖)、“声带及其周围组织的不良表现对发声及嗓音健康的影响”(江真)、“嗓音矫治训练在声乐教学和嗓音疾病康复中的重要作用”(牛婉)、“儿童歌唱中存在的嗓音问题的思考和对策”(高胜男)、“发声训练在嗓音疾病治疗中的应用”(郑少锋)“反流性咽喉炎对嗓音的影响”(钟静婷)、“狗喘气练习在歌唱发声训练中的价值及其应用”(黄薇)进行演讲,得到了声乐教育家郭淑珍、钟振发、赵登营、姜峰、耳鼻咽喉科专家于萍、李进让等人的大力支持和鼓励,他们一致认为:年轻人研究的题目和内容很有意义和研究价值,介绍的训练方法也很实用。

除此之外不同单位和个人根据自己的兴趣和特点,开展了艺术嗓音的研究工作,在国内外不同期刊、杂志发表了很多基础性研究、检测方法的介绍,中国艺术医学协会的几位专家分别就“多通道语音分析系统的应用”(黄永望)、“呼麦发音的生理基础”(李革临)、“花脸共鸣腔能量分布初探”(姜永梅)、“四川地区艺术嗓音疾病的预防和治疗研究”(郭莉)进行了研究,同时很多声乐教师(于善英等)、语音学家(孔江平等)也加入到艺术嗓音的研究队伍当中(见中国知网、维普期刊等)。

在这里我们要特别感谢解放军 301 医院的于萍博士、上海耳鼻咽喉科医院的蒋家琪教授,还有定居在瑞典、早年在上海文艺医院工作的顾立德先生,他们将欧洲和美国最著名的嗓音科学家、喉科医生、言语语言病理师、艺术嗓音专家请到中国,将国外的诊疗技术和方法介绍到中国,加强了我国与国外嗓音诊疗技术的交流与合作。

受于萍主任的推荐,自 2009 年起中央音乐学院嗓音研究中心连续四年出席“泛欧洲嗓音会议”,参加欧洲嗓音医师培训,并向欧洲介绍《艺术嗓音医学在中国》的情况和《嗓音临床检测在声乐教学中的作用》,成为欧洲嗓音医师联盟成员,参观意大利最著名的艺术嗓音医学大师 Fussi 诊所和美国排名前三的 Cleveland Clinic 耳鼻咽喉科(The singer's voice 和 Vocal Arts Medicine 的作者 Dr. Benninger 工作的地方),感受到了我们与国外的观念、水平差距越来越小,甚至在艺术嗓音鉴定和保守治疗方面超过了国外。

1.5 出版艺术嗓音医学相关书籍

2000 年以来,在各位专家、学者的共同努力下,

出版了大量艺术嗓音医学相关书籍,中央音乐学院声歌系李维渤教授翻译出版了4部与歌唱发声训练有关的著作,韩丽艳、蒋世雄共同翻译出版了《歌唱动力学》,这是将生理解剖学与歌唱学结合最完美的一本书,也是被国外声乐教师引证最多的一本书;冯葆富老师的《艺术嗓音的保护》由中国广播电视出版社出版发行,中国艺术医学协会编印了《中国艺术医学研究文集——艺术嗓音卷》,韩丽艳、张道行主编,2007,王振亚编印了《王振亚艺术嗓音医学论文集》、刘运堃编印了《中国艺术嗓音医学初探》。

1.6 开展艺术嗓音医学科普工作

毕业于华南师范大学中文系、工作于星海音乐学院学报、跟不同老师学过声乐、朗诵、咽音、京剧的彭丽佳老师所撰写的《发声常识与嗓音保健》《嗓音的科学训练与保健》,让很多从事口语工作的教师和学生受益良多。

著名的嗓音医学专家、山东艺术学院王希主任早在1988年创办了第一家民办教师嗓音疾病防治所,刚刚出版的《教师金嗓子手册》(济南出版社,2016),凝集了她近40年对教师嗓音问题的研究成果和对教师们的爱,她所做的工作得到了艺术界、教育界很多知名人士的大加赞誉。

中国艺术医学协会嗓音专委会主任委员黄永望带领他的团队对天津地区47823名中小学教师进行了大规模普查,并对数据进行统计学单因素和多因素分析,为提高职业用声人员嗓音保健意识,为政府制定相应的预防措施提供了科学依据。

中央音乐学院嗓音研究中心主任韩丽艳教授受中央音乐学院作曲系、中国人民大学教师发展中心、北京外国语大学、农科院研究生院、北京协和医院工会、北京西城区教育学院等单位邀请,为其教师讲解《关于嗓音使用问题的讨论》《如何解决教师科学用嗓问题》《如何正确用嗓、科学发声》《如何获得好声音》等专题,受到广大教师、职工们的热烈欢迎和好评。

解放军301医院黄冬雁博士为《音乐周报》撰写科普文章20多篇,读者2万人次;韩丽艳教授受上海歌剧院《歌剧》杂志邀请,开辟《声乐诊疗室》专栏,回答各类提问接近20个,累计文字2万7千字。

正如中国艺术嗓音医学协会常务理事、著名嗓音医学专家周跃先老师在他尚未发表的一篇题为《浅谈中国嗓音医学发展史》中总结的那样:经过全国几代人的共同努力,具有中国特色的嗓音健康服务体系基本建立,其特色是:①传统的中医理论与西方医学理论相结合;②嗓音内科学与嗓音外科学相结

合;③民族唱法与美声唱法相结合;④组织结构、功能与心理相结合,这些是我们中国人的优势,坚信我们的艺术嗓音医学一定能屹立于世界嗓音医学之林。

2 我国艺术嗓音医学的发展与未来

回顾历史,让我们看到党和国家对一个专业的重视程度是直接影响到这个专业的建立和发展的关键;歌手、演员和其他职业用嗓者们对嗓音健康的需求是推动这个专业发展的动力;前辈们的努力和成绩已经为我们指明了方向并做出了榜样。

面对今天科技手段如此先进、信息化程度如此之高、人们的需求如此多样的时代,作为打造美好声音的嗓音及艺术嗓音医学工作者们如何面向未来、迎接挑战、完成好这个时代赋予我们的神圣使命,是需要我们认真思考并着力解决的大问题。

笔者针对学科建设的几个重要问题提出如下一些不成熟的想法和做法,供大家思索并讨论。

2.1 进一步加强艺术嗓音医学专业队伍的人才建设

目前,只有中央音乐学院招收并培养艺术嗓音及嗓音医学的硕士研究生,希望其他艺术院校也能招收并培养艺术嗓音及嗓音医学的硕士研究生,以满足日益增长的专业用声人员和普通大众对美好声音的追求,这也是时代对我们这个专业的期盼。

目前北京清华长庚医院嗓音医学中心聘请中央音乐学院嗓音研究中心医生进行嗓音专科门诊,天津一中心医院耳鼻咽喉科医生来中央音乐学院旁听《嗓音机理与保护》的课程,这既是艺术与医学的合作,又是培养复合型人才的好途径,这种合作模式值得推广。

要鼓励年轻人积极投身艺术嗓音的研究,因为科研工作是推动学科建设和发展的助推力,年轻人是充满活力和创造性的群体,抓好这一工作,将影响到学科的未来发展和队伍的稳定。

2.2 精心编写具有中国特色的艺术嗓音医学教程

由于艺术嗓音医学交叉性很强,我们在指导研究生学习过程中参考了国外许多专著:Johan Sundberg 所著《The Science of The Singing Voice》,M. Hirano 所著《Clinical Examination of Voice》,Ingo R Titze 所著《Vocology: The Science and Practice of Voice Habilitation》,Michael S. Benninger & Thomas Murry 所著的《The Singer's Voice》和 R. T. Sataloff 所著的《Treatment of Voice Disorders》等。这些著作有的已经部分翻译出版,但绝大多数还没有中文版。

今后需要组织人力翻译国外这方面的专著和资料。更重要的是我们要加快步伐编写满足不同层次嗓音需要、具有中国特色的中西医结合、咽音训练、艺术嗓音鉴定、嗓音疾病防治的《中国艺术嗓音医学教程》,这是我们这一代人责无旁贷的义务。

2.3 积极发挥“嗓音专委会”,“嗓音学组”的引领作用

“嗓音专委会”、“嗓音学组”汇聚了嗓音、医学、艺术等不同领域的专家,要继续聘请他们走进艺术院校、师范院校和协会各成员所在单位,举行嗓音及艺术嗓音医学专题讲座,充分发挥他们在专业院校声乐人才培养、声部鉴定、嗓音保护和正确使用、嗓音治疗等方面的指导作用,进一步完善我国艺术教育、嗓音医学教育的学科建设。

2.4 促进各艺术院校嗓音研究室的建立、完善和规范化管理

正如前面所述,由于艺术教育的普及和高校扩招的缘故,为每位声乐学生建立嗓音档案,记录嗓音变化是完全必要的,这是促进声乐教学向着科学化、个性化、有效性方向迈进并保障艺术人才健康成长的关键一环,也是与国外发达国家艺术教育理念接轨的具体体现,应当引起艺术、医学、教育等职能部门的高度关注,同时要规范嗓音检测的流程和方法,使监测、训练、治疗计划的实施更加科学和有效。

2.5 利用网络、多媒体技术实现全民覆盖的远程教育

社会需求是多方面的,为解决没有时间和机会参加短期培训的全国在职人员(声乐教师、喉科医生、热爱歌唱的人们和其他职业用嗓者)对艺术嗓音医学的需要,必须利用覆盖全国的网络进行多媒体教学,使他们能够正确理解具有中国特色的艺术嗓音医学的新理念,较好地掌握先进的方法和手段,促进全国的艺术教育、声乐教学、嗓音诊疗水平、嗓音健康水平的大幅度提升。

2.6 开展艺术与科学、艺术与医学跨专业的联合科研项目

为了跟上时代的步伐,我们要发挥医院、科研院所的技术、手段优势,与艺术院校一起联合申请科研项目。科研项目的内容应包括:如何利用纤维喉镜、动态喉镜、喉高速摄影、嗓音声学分析、CT、MRI、三维重建等可视化、数据化的技术和手段^[8]为艺术嗓音科研服务,为嗓音医学诊疗技术水平的提高服务;如何继续研究和总结不同唱法(民族、美声、戏曲、

流行等)、不同声部及声种、不同行当的生理特性、声音特点、嗓音使用特点(呼吸方式、起音方式、共鸣运用方式、咬字方式)和嗓音疾病特点;如何将艺术嗓音训练的方法应用到病理嗓音的康复上,以上这些研究内容都是非常有意义、值得去做的工作。

2.7 有条件的医院、社区、学校试点开设专门的嗓音健康管理中心或嗓音医疗服务中心

这个管理或服务中心的任务应当是以检测、鉴定、咨询、纠正错误的发声行为为主要服务内容,可以兼有中西医结合、药物治疗的综合服务体系,服务对象是广大的职业用声人员,如有需要手术解决的患者采取转诊制度,推荐到三甲医院诊治。这样不仅缓解了三甲医院患者就诊的压力,还能有针对性地解决患者的实际问题,这是一项非常有前景的事业。目前有些投资人已经发现和看好这个市场需求,若能实现,还会解决一大批热爱嗓音研究和矫治工作的年轻人的就业问题,希望政府给予支持。

以上分别从二个大方面谈到了我国艺术嗓音医学的现状和发展未来,我们坚信,有各级政府部门领导的大力支持,有前辈们铺就的光明大道,有各位同道的齐心协力和努力,艺术嗓音医学的明天会更加美好。

参考文献:

- [1] 郑宏良,陈东辉. 嗓音医学的再认识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,50(12):969-971.
- [2] 韩德民. 着力发展嗓音医学[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2007,42(8):561-562.
- [3] 刘吉祥. 嗓音医学的现状和展望[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2010,18(4):181-183.
- [4] 冯葆富,齐忠政,刘运堃. 歌唱医学基础[M]. 第2版. 上海:上海科学技术出版社,1987.
- [5] 郭淑珍. 声部确定及其训练的科学[J]. 中央音乐学院学报,1998,1(1):16-19.
- [6] Beminger MS, Murry T. The Singer's Voice[M]. USA: Plural Publishing Inc, 2007.
- [7] 宋学军,韩丽艳. 筚路蓝缕 以启山林——首届“嗓音、医学、言语及歌唱论坛”在我院举行[J]. 中央音乐学院学报,2015,142(3):155-156.
- [8] 黄冬雁. 嗓音疾病诊断治疗新进展[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2016,5(14):321-325.

(收稿日期:2017-09-01)