

声乐发声技巧与艺术表现的融合途径

刘甜

(Sangmyung University 韩国首尔 03015)

摘要:声乐不仅是一门发声艺术,更是供人欣赏的艺术活动。在声乐表演过程中,表演的成功与否,除声乐演唱完整立体之外,还需要注重情感的表达,使音乐更具感染力,歌曲艺术效果更佳。对此,具体分析声乐发声技巧与艺术表现的关系,了解二者融合的重要意义。结合大众审美需求,探索声乐演唱中发声技巧与艺术表现融合的路径,提出具体的实践策略,以期声乐表演提供参考。

关键词:声乐;发声技巧;艺术表现

引言

在声乐表演中,表演者的情绪、形态、表情,都是影响艺术表现力的主要因素。而声音表现力,以及整体呈现的艺术效果,决定声乐表演成功与否,其在表演中的作用是巨大的。而在实际的表演中,很多演唱者过于重视技巧的应用,而没有关注声乐艺术的表现力,不能融合发声技巧与音乐表现,使声乐作品缺少灵魂,声乐表演不具有艺术魅力。针对这种普遍存在的问题,将声乐发声技巧与艺术表现融合,将声乐表演中的情绪、形态、动作,与歌曲表达的情感相靠近,使歌曲更具生命活力,让观众在倾听的过程中,能够受到音乐的熏陶和感染,使作品更为立体。对此,具体分析声乐发声技巧和艺术表现融合的方法,通过二者的配合,达到以歌动人的目的。

一、声乐发声技巧与艺术表现的关系

声乐作为一门表演艺术,其中蕴含着丰富的情感,而艺术情感的展现,需要演唱者熟练掌握发声技巧,在演唱的过程中,将形态、表情、动作,与歌曲的旋律、情感基调、主歌曲情绪无限靠近,使歌曲的表演更具生命活力,让观众在欣赏表演的同时,感受到作品内在的力量。从这一个角度来看,声乐表演中的发声技巧与艺术表现有着密不可分的关系。

一方面,艺术表现是提升声乐发声技巧不可缺少的音乐元素。社会的不断变迁,人们审美需求的快速变化,使声乐这项艺术活动,逐步成为高端的艺术表现形式。而针对人们审美需求,通过音乐节奏、旋律、音色的配合,使声乐表演更为饱满,艺术情感的抒发更加细腻。因此可以说艺术表现是提升声乐发声技巧的重要因素,利用声乐表演抒发情感,是声乐表演的根本目标。另一方面,能够利用声乐技巧,实现更为完美的艺术表现。在声乐表演中,表演者通过调整因素、音调、生意高度,完成对不同作品的差异化表达,形成高低起伏、充满活力、内容丰富的演唱作品,能够教音乐作品背后蕴含的情感更为准确地传达给观众,是声乐技巧,成为音乐表现的一种途径。此外,不同审美需求的观众,对声乐演唱的感知和体会也存在差异。这就需要表演者了解声乐表演的目的是传达情感,在演唱过程中结合歌曲内容,进行准确的表达,形成自己对作品的理解,利用音乐技巧优化情感展示方式,使音乐与情感真正的融合,观众在欣赏声乐表演的同时,更为主动的接受情感熏陶,引发内心的情感共鸣,使声乐表演达到声、情、形的融合与统一。

二、声乐发声技巧与艺术表现融合的重要意义

声乐作为利用声带发声的艺术,清晰的咬字、合适的呼吸、恰当地控制,保持多个共鸣器官的相互配合,是声乐产生明亮动人音色的保障。在声乐表演中,演唱者如果不重视发声技巧的应用,容易使声乐表演缺少专业性,歌曲的表达没有应有的情绪,整个声乐作品容易呈现出单调的感觉。而如果演唱者过度关注发声技巧,而忽视情感的表现,则容易表达较为刻板 and 生命,很多音乐节奏无法衔接,难以达到以情动人的目的。只有从声乐作品本身出发,了解作品中蕴含的发声技巧,以及声乐表演见的要求。更为正确使用发声技巧的同时,把握作者所表达的中心思想,借助声乐技巧展示独特的情感,才能够使演唱深入人心,给人以良好的感官体验。

这就需要声乐表演者在以及演唱之前,分析作品内涵,了解作品的创作背景,明确作品的情感基调,确定声乐表演的重点。在表演时借助发声技巧,传递真实的情感,利用情感带动观众,实现演唱者与观众情感上的汇通,并在音乐技巧的配合下,真正的做到以歌动人,以歌感人。与此同时,需要了解观众的情绪,根据观众情绪的变化,调整声乐技巧,使听众能够被吸引至演唱环境中。在参与声乐表演的过程中,找到声乐艺术的灵魂所在。并在现场音乐所烘托的环境中,受到表演者情绪的带动,并借助相似的体验,实现对创作经历的翻阅,使听众在欣赏音乐的过程中,能够产生真实的体验,并在情感的交流互动下,观众带来前所未有的喜悦感,达到声乐表演更高层次的艺术效果。

三、声乐发声技巧与艺术表现的融合途径

(一) 通过训练呼吸技巧把控发声节奏,有效提升艺术表现力

通过掌握良好的呼吸技巧,能够有效把控声乐发声节奏,提升声乐演绎效果,更好地实现发声技巧与艺术表现有机融合。为此,应高度重视,加强对呼吸技巧的严格训练,引导其能够借助呼吸技巧,合理把控发声节奏,使最终声乐演唱所呈现的艺术效果达到最佳。其中,声乐演唱中短促、急促地呼吸,能够使聆听者体会到更多紧张的感觉,而缓慢、舒缓的呼吸,则会让聆听者放松身心沉浸在声乐艺术表演当中。因此,演唱者必须要紧密结合自身所需演唱的声乐作品,具体节奏变化、情感表达需求和特点,合理调整自己的呼吸节奏,将呼吸声很好地融入到歌曲表演当中,作为一种辅助声音,来使整体声乐情感表达更加传神和深入。在具体训练中,可通过引导声乐者熟练掌握自身所需完成的歌曲作

品,熟知不同音段、环节可能产生的高低音,来做好针对性训练,合理安排好呼吸的快慢节奏。并综合考虑声乐作品的情感、音色、音律、音阶等内容,做好整体呼吸规划,如长呼吸适合运用到抒情的艺术表现类型当中;急促呼吸适合用于激情的艺术表现类型当中。通过做好呼吸规划,能够更好的优化声乐艺术表现外部特征,增强艺术表现力。

(二) 重视加强不同发声部位训练,提升声乐演唱艺术感染力

腹腔共鸣、鼻腔共鸣等是声乐表演者必须要具备的一种声乐发声技巧,而不同发声部位所呈现的艺术表现效果也有所差异。主要是因为对不同发声部位的控制,主要受器官本身影响而呈现音节梯度高低不同的效果,在不同发声部位中融入多种表演元素,能够更好地丰富整体声乐演唱含义,进一步实现声乐表演艺术价值的升华。为此,必须要重视加强不同发声部位的训练,引导演唱者合理掌握不同发声部位的具体发声技巧以及艺术表现方法,合理控制多种发声部位,来切实提升声乐艺术表现效果,增强艺术感染力。在具体实践中,可引导声乐演唱者加强腹腔与鼻腔的相互共鸣训练,引导其紧密结合声乐作品本身所表达的意境,对其具体所需要的发声部位要求进行合理判断。比如,部分情感较为低沉的声乐歌曲可选择低音进行演唱,而有的情感较为欢快的歌曲,则需选择高音演唱。而不同频率的声乐演唱对不同发声部位的要求也有所差异,必须要合理把控不同频率的声乐演唱特点,针对性加强发声部位的训练,如做好鼻腔共鸣训练,或是做好腹部发声部位的训练,才能更好地把控细节处,实现歌曲专业性表达。另外,不仅要做好发声部位的训练,还需严格控制发声频率,若是没有发声部位转换中,合理控制发声频率和呼吸,很有可能会导致跑调或破音的情况发生,严重影响声乐演唱效果,无法达到声乐表演的艺术要求。为此,可鼓励演唱者采取小组合作学习的方式,相互训练、点评、聆听彼此在转换发声部位时,其发声频率以及呼吸变化的控制效果。找出问题处,使表演者能够充分认识自己的错误并改正,让整个声乐表演的艺术性更加强烈。

(三) 注重加强发声音准的训练,增强声乐发声艺术表现效果

在声乐演唱活动中,咬字清晰、表达明确、自然流畅的发声音准,能够有效提升声乐发声艺术表现效果,增强声乐演唱舒适感,更好的引起观众对作品的情感共鸣。为此,在声乐发声技巧训练当中,为更好地增强演唱者艺术表现力,实现发声技巧与艺术表现有机融合,必须要重视加强发声音准的训练。帮助演唱者精准掌握发声音准技巧,合理调控自身咬字音准,进而达到最佳艺术表现效果。在具体实践中,声乐发声音准技巧的训练,主要分为两个方面,一方面为音调的音准,另一方面则是发生过程中的咬字音准。其中,音调的音准训练主要需要通过紧密结合,具体需要演唱的声乐作品乐章内容,合理安排音调音准训练。在音调音准训练开展前,明确要求演唱者必须要熟读乐章内容,明确掌握每一乐段的音调音准实际情况,并按照实际情况,对滑音等内容进行具体规划,保证做到滑音流畅、自然。针对咬字音准训练,则需要根据声乐作品中各个部分之间的不同乐段、内容,进行层次化训练。比如,将咬字音准划分为三个层次,第一个层次要求演唱者在表演过程中必须要咬字清晰,采用标准普通话,少数民族歌曲以及民歌等类型的声乐作品

除外。第二层次则需要深入分析声乐作品中的情感因素,合理把控声乐作品情感表达,提前做好情感规划。只有融入情感因素,做好情感表达,达到声情并茂的声乐歌唱效果,才能更好的动人心弦,提升声乐艺术表现效果。为此,必须要引导演唱者,无论是针对美声唱法、民族唱法还是通俗唱法,都必须要咬字过程中做到声情并茂、以情带声,发挥演唱者想象能力,做最大努力在咬字的音准和发声位置中产生共鸣。然后,在咬字过程中适当放宽,或者是特意采用模糊音对发声技巧进行艺术处理,如一些不具备具体发声音准的高音部分尾音,可采用“啊”“噢”等语气词来模糊替代,达到发音技巧与艺术表现融合的目的。第三个层次为字正腔圆的咬字吐字训练。连贯流畅的字音、形象生动的语言以及优美动听的歌声,是表达歌曲思想内涵、艺术色彩,提升艺术表现效果的重要内容。必须要引导演唱者科学运用并掌握正确的吐字咬字技巧,做到字音准确、清晰吐字、字头咬准有力、字腹延长不变形、字尾收声归韵到位,才能真正做到字正腔圆,更好的提升艺术表现效果。

结语

总而言之,声乐表演作为声带发声为主的艺术,需要在表演中利用发声技巧,完成音乐作品的展示,并融合情感,使外在表演和内在的情感相融合,达到以歌动人的目的。然而,艺术表演的方式是多样化的,人们的审美需求和观念也存在差异,这就需要声乐表演合理利用发声技巧,并以作品的本身感情基调为基础,将发声技巧作为载体,在演唱过程中升华艺术表现,将声乐作品呈现在观众面前,使作品更具艺术感染力,声乐表演自身得到观众的认可。

与此同时,加强音乐呼吸技巧、发声部位、音准训练,不断提升表演者的发声能力,借助音乐发声技巧展示音乐情感,提升声乐演绎效果,使歌曲有着更优质的艺术表现。

参考文献:

- [1]魏文菲,赵彤彤,寇玉强等.声乐教师的语言艺术对于美声教学的重要性[C]//十三五规划科研管理办公室.十三五规划科研成果汇编(第二卷).[出版者不详],2017:1269-1274.
- [2]杨光.声乐演唱艺术思维及其重要性——评《声乐演唱艺术的思维与方法研究》[J].中国教育学刊,2022(12):114.
- [3]江婉宁.十九世纪欧洲声乐艺术理论研究[D].东北师范大学,2022.DOI:10.27011/d.cnki.gdbsu.2022.001060.
- [4]张琳曼,李重阳.声乐演唱中声乐发声技巧与艺术表现的融合新思考[J].明日风尚,2021(09):39-40.
- [5]薛蕾,鄂明晶,刘丽丽.声乐的学派与风格艺术表现形势研究[C]//《教师教学能力发展研究》科研成果集总课题组秘书处.《教师教学能力发展研究》科研成果集(第二卷).2017:223-247.

刘甜,女,汉族,1995-04,安徽合肥人,韩国祥明大学,博士在读,本科学历:广东惠州学院,硕士学位:韩国祥明大学,研究方向:音乐学科声乐方向。