浅谈演唱技巧与艺术风格统一的声乐教学研究

许　星
（湖南交通工程学院，湖南 衡阳 421001）

摘要：演唱技巧与艺术风格具有一定的共通性，但又存在一定的矛盾点。因此，教师针对演唱技巧与艺术风格的统一，在制定声乐教学计划的过程中，需从气息、发声与共鸣的训练着手进行全面的思考。由此，能够全视角设定声乐教学计划。注重教学思想内涵与教育手段的一致性，并引导学生建立国际化艺术鉴赏视野。

关键词：演唱技巧；艺术风格；统一；声乐教学

关于演唱技巧与艺术风格统一的声乐教学方案的制定，教师需全面了解二者之间的辩证关系。认识到技法仅是诠释艺术风格的工具或载体，并基于演唱者的个人属性而逐渐形成独具个人特色的艺术风格。而演唱技巧与艺术风格的统一，不仅体现在技法与音乐艺术作品风格的统一，还展现在演唱者个人化艺术风格与演唱技巧的统一。教师需能以更全面、多层次视野，对演唱风格进行思考。以此为核心，制定更具有可行性的声乐教学对策，确保学生基于科学的声乐教学，形成扎实的基本功。利用高超的演唱技巧正确表达音乐作品的艺术风格，并逐渐展现演唱者艺术风格的独特魅力。

一、演唱技巧与艺术风格间的辩证关系解析

（一）演唱技巧与艺术风格的共通性

演唱技巧是形成艺术风格的必要手段，即在展现良好的艺术风格前，必须具备扎实的理论基础与发声能力。演唱技巧与艺术风格具有一定的艺术共通性，并展现出相应的正比关系。在诠释艺术作品的过程中，需基于科学的发声方式、稳定的气息，并对艺术风格的表达产生较大的影响。

甚至可以说，演唱能力的高低对良好艺术风格的展现具有关键性的作用。拥有超高演唱技巧的人，正如获得展现个人魅力、完美诠释音乐艺术作品的“利器”。而在具体演唱某一风格的音乐作品时，演唱者需依托于演唱技巧诠释作品艺术内涵与情感。即利用自身的身体技巧、系统等，对气息、声带进行控制，并利用发声器官进行共鸣。基于自身先天的声乐技能，展现浑厚、嘹亮、低沉、甜美、沙哑富有颗粒感等不同的声音，而这些都是展现艺术风格的构成要素。

（二）演唱技巧与艺术风格的矛盾性

可以确定地说，演唱者的演唱能力不高，最终会对艺术风格的展现效果产生消极作用。演唱技巧是展现艺术风格的工具或载体，极度不科学、不健康的演唱形式会影响艺术风格的良好展现。教师在对学生进行声音训练的过程中，需使他们能够基于正确的发声技巧诠释音乐作品。真正夯实学生的基本功，令他们在不断的艺术实践进展定位自我艺术风格。

当然，教师需了解，过分追求演唱技巧、完全依靠技术诠释音乐艺术会降低艺术作品本身的情感感染力，无法与受众产生情感共鸣。教师需引导学生正确处理演唱技巧与艺术风格间的关系。声乐艺术并不是狭隘的表现高超的演唱技巧，应更注重音乐作品内在文化的传达、情感的传递。倘若过度展现演唱技术，使观众只能看到演唱者所拥有的高超演唱技能，却未与所演唱的歌曲建立更紧密的思想连接，会导致艺术风格的苍白、缺少回味。教师需学生避免炫技而忽略歌曲情感与内涵的表达，否则会因技术的过度凸显而失去独具魅力的艺术风格。显然，这样的艺术表现手法是极度不成功的。由此可见，演唱技巧与艺术风格的所产生的矛盾性。

二、关于演唱风格的思考

（一）演唱气息的把控科学的演唱方式，需确保能够良好的把控气息，使发出的声音稳定而动听

而针对演唱技巧与艺术风格统一的分析，需结合具体的演唱方式进行研究。而气息的控制作为声音教学中的重要组成部分，其最终的学习效果将会对个人艺术风格的形成产生重要影响。尤其针对声乐教学中呼吸的训练，需参考不同的发声技巧。即无论是源自意大利的美声技巧，还是中国本土的民族唱法、通俗唱法等，在呼吸的方式、器官的控制上都具有一定的差异性。而在尚未形成固定艺术风格前，应做专业基础建设。需加强学生的声音训练，将美声技巧、民族技巧、通俗唱法等进行全面的结合，利用不同的形式对学生进行更具有针对性、个性化的声音训练。教师需引导学生利用横膈膜对气息进行良好的控制，令学生保持气息的状态进行稳定的发声或演唱。

教师在具有开展声乐教学活动过程中，需对学生的身体机能、嗓音先天条件进行全面的了解，并利用不同的声音训练方式，帮助他们找到最佳的气息控制方法。在通常情况下，教师需引导学生利用横膈膜的气息发声，确保声音能够有效地传入“面罩”。由此，可确保所发出的声音能够在更高的位置上，并基于气息支点进行科学的发声。基于这样的训练，可使学生的声音更加浑厚有力量。教师只有确保学生能够科学地进行演唱，而不是过度强调飙高音。并最终通过精准的把控气息后，结合自身的优势与个人风格，形成独具魅力的演唱艺术风格。

（二）发声与共鸣的统一与协调性

在声乐教学中，针对演唱技巧与艺术风格的统一性的探究，教育工作者需认识到具备最佳的演唱状态，才可真正从本质上优化嗓音，并基于科学的、专业的训练，不断提升演唱能力。这是形成良好的艺术风格的基础，更是成为优秀的演唱家的前提条件。因此，教师需制定科学的训练方案，确保学生发声与共鸣具有高度的统一性与协调性。而教师在制定声乐教学计划的过程中，需在“中声区”的发声训练中进行强化。其作为人整个音域中最具

有可开发性的音区，需通过科学发声与共鸣，使学生的中声区发声达到最自然、最佳的状态。而中声区的发声相较而言，更易于发出最自然、最好听的声音，且也是更加省力的音区。教师在对学生进行训练时，可指导他们找到气息支点后自上而下的练习。

值得注意的是，教师必须明确的告知学生在进行训练的过程中不可唱得太“撑”，气息的运用应有所节制，且嘴巴的张合尺度要适中，不可太大。并利用声带闭合的方式对气息进行控制，将所发出的声音在胸部“管道里”进行。教师需引导学生利用自身的腔体进行科学的发声，并能结合不同歌曲内涵、风格等进行正确的演唱。针对学生的本土化的发声训练，教师需以头腔共鸣为主要的练习方式，并适当引入美声演唱技巧，指导学生既要掌握头腔共鸣方式，还需学会口咽腔、胸腔、胸腹、腔调的共鸣技巧。在反复、科学的训练下，能够使学生在高、中、低整个腔体中进行共鸣。与此同时，教师需按照学生的声区特色、音域等，对他们的高音区、中音区、低音区的发声与共鸣方式进行调整，确保学生能够切实展现自身的优势，依靠科学的发声训练方式达到最佳的演唱状态。由此，能够在夯实专业基础的前提下，找准个人艺术风格。

三、演唱技巧与艺术风格统一的声乐教学有效对策

（一）全视角设定声乐教学计划

关于演唱技巧与艺术风格统一的声乐教学计划的设定，教师需从声乐训练目标、人才培养目标、艺术领域需求、大众审美等方面对教学计划进行思考。教师需从全视角、多维度出发，对演唱技巧与艺术风格的统一形成新思路。教师自实际开展声乐教学活动过程中，需找准教学核心，即对学生的声乐理论基础、演唱技能等科学的教学，并将其作为主要的教学内容。

在此基础上，教师应科学渗透美学教育，帮助学生建立正确的艺术审美。而教师在对学生的发声进行训练的过程中，在确保他们发声位置的正确性、科学性，在形成稳定气息的基础上，需引导他们富有感情地演唱歌曲。

在这个过程中，教师需科学渗透艺术理论教育，明确告知学生，良好的艺术风格的形成不是单一的强调音域有多高、声音有多嘹亮，而是应结合音乐作品的风格，以及个人特色进行恰到好处的演绎。教师需使学生认识到音乐作品情 感、文化内涵的正确表达至关重要。教师从不同的角度对学生的艺术观进行引领，不仅要重视夯实学生的基本功，还需让他们对艺术的时代性特征建立正确的认识。教师帮助学生树立艺术风格的过程，应作为学生客观认知自我、全面了解艺术与现实社会背景的过程。对学生进行发声训练的过程，应使学生认识到自身的优势与不足，能够基于特定的身体条件与局限，更具有策略的展现艺术风格，真正使演唱技巧与艺术风格进行统一，令学生成为优秀的演唱者。

（二）注重教学思想内涵与教育手段的一致性

教师实际开展声乐教学活动过程中，需注重引导学生对艺术的正确处理。教师的教学思想内涵应与实际的教学手段保持高度的一致性，令学生以更高度的视野审视自身的演唱技巧与艺术风格的形成。教师在声乐课堂上，既要向学生有效讲解发声技巧、共鸣方式、气息运用等知识，还需引导学生学会多角度的解析音乐作品。在课堂上，教师需鼓励学生认真分析演唱曲目，全面了解旋律走向、歌曲风格、歌曲情感。在此基础上，使学生将演唱技巧与特定曲目建立联想，引导他们了解每一句歌词的艺术处理标准与要求。在歌词换气时，教师需引导学生精准、快速找到换气口。由此，使学生基于良好的发音技巧、共鸣、稳定的气息，确保歌曲表达流畅度。

当然，在演唱歌曲的过程中，教师必须使学生能够表达出歌曲的内涵与情感。针对学生飙高音、炫技等错误想法，教师需告知他们这并是展现艺术风格的正确途径。教师需引导学生了解演唱技巧与艺术风格的辩证关系，令他们能够基于超高的演唱技巧更好地诠释音乐作品风格。在不断提升艺术修养、演唱技能的过程中，使学生基于自身独特的气质与艺术潜能，将演唱技巧与艺术风格进行统一。而统一的过程，在于学生综合能力的提升。演唱艺术风格的形成，需基于技艺、文化、情感、个人品味与鉴赏能力的全方位集成，是一个水到渠成的进程，而不应为了追求独特艺术风格，而过于凸显演唱技巧、忽略艺术的呼吸感、艺术感、生命活动力。

四、结语

总之，针对演唱技巧与艺术风格的统一，教师在设计声乐教学计划的过程中，需基于先进的教学理念制定教学模式。教师需了解演唱技巧与艺术风格间的标准关系，并能够引导学生正确认识演唱能力的提升与音乐艺术的表达。教师在实际开展声乐教活动过程中，需对教学内容进行积极拓展与丰富，使学生艺术素养获得有效提升。由此，使学生基于超高的演唱技巧，形成独具魅力的艺术风格，并能够利用自身的演唱能力、科学、正确地诠释音乐作品的艺术风格，切实将演唱技巧与艺 术风格进行统一，让学生成为优秀的演唱艺术家。

参考文献：

[1] 戴嫣昀 . 以歌曲《梅兰芳》为例探索民族声乐演 唱中艺术风格的统一 [D]. 西安音乐学院，2019.

[2] 祝洁琼 . 试析民族声乐演唱技法与艺术风格的有机统一 [J]. 四川戏剧，2018（9）：160-162.

[3] 徐湘芬，宁彤 . 简析民族声乐演唱技法与艺术风格 的有机统一 [J]. 黄河之声，2017（23）：146-147.

[4] 温霖 . 探析歌曲《中华门》的艺术风格与民族声乐演唱技巧的应用 [D]. 中国音乐学院，2014.

[5] 张北北 . 论花腔女中音的演唱艺术 [D]. 东北师范大学，2009.

[6] 李炳慧 . 试论美声唱法对中国歌剧演唱艺术的影 响 [D]. 湖南师范大学，2009.

作者简介：许星（1986-）男，汉族，湖南郴州人，助教，艺术学硕士，研究方向为声乐演唱与教学。