

律动训练在流行演唱中的重要性

宋玲¹ 裴连杰²

(1. 四川音乐学院, 四川 成都 610000;

2. 四川文化艺术学院, 四川 绵阳 621000)

摘要: 律动训练在流行演唱训练中具有十分重要的作用, 它反映了流行韵律的精髓及音乐的本身实质。它既是演唱好各种流行演唱风格的前提和基础, 又是激发个性与创作的源泉。流行律动训练有别于传统节奏训练, 它通过对内心节奏的培养, 感知音乐的内在运动, 加强演唱(奏)者对音乐的本质体验, 从而能全身心地演绎出各种不同的流行音乐风格, 并激发出自身原本存在的内在潜力、个性与创作欲望。本文撰写旨在加强人们对国内流行演唱教学的进一步认知, 通过提出律动感知的概念, 使学生按照循序渐进的训练方法, 逐步掌握流行音乐的内在运动规律, 掌握不同演唱风格的律动特征, 培养出良好的音乐感知, 并能在演唱与创作中加以实际运用, 具有一定的学习价值和实用价值。

关键词: 律动; 音乐风格; 激发; 个性; 创造

音乐是一种时间艺术, 它是无形的, 是由时间的比例和振荡频率组成的, 它生出了一段排列的时间。自然界里的万物时而运动速度加快, 时而减慢自身的前进步伐”(德-黑格尔), “在人类的每一种欲望、激情、精神状态中和感觉中, 都蕴藏着各自的速率和节奏。内在律动感是人的本能。律动训练的过程本身就是激发人内在潜力的过程。

现代流行演唱不仅仅是声乐技巧演唱, 它还需要在自然放松的前提下, 让身体与感知同时参与, 才能释放出演唱者个性中最大的潜力与情绪, 真正达到全身心在自然状态下的自然歌唱, 并激发出内在的创作激情, 也只有这样的音乐表现才是完整的, 有生命力的, 并赋予了流行创作的真正价值。

一、律动的界定

律动 (groove) (伯纳德·考特里) 是一种效果, 一种推进的节奏或“摇摆”感下的节奏单位, 在流行音乐, 它可以出现在许多风格流派中, 包括摇滚, 放克, 拉丁, 融合, 灵魂乐等。自 20 世纪 90 年代以来, 音乐家对律动进行了研究, 他们认为律动是一种能跳舞的节奏型, 在节奏型中, 各个乐器演奏音符重合, 往复, 模拟听众跳舞的, 进而带动听众跳起来。

节奏与律动有很大的区别。我们在学习音乐的过程当中, 认识了很多种不同的节奏音符, 常见的有全音符、二分音符、四分音符、八分音符, 十六分音符, 附点音符, 三连音等等, 这些不

同时值的音符相互组合可以组成非常多种不同的节奏型。节奏更偏向是谱面的、机械式的时值组合, 优点是能够用谱例的形式直观、具体、快速的表达出不同的节奏形态。律动则是一种高于节奏的音乐意识形态, 从更广泛的民族音乐学角度来看, 律动被描述为“一种无法描述但有序的感觉, 以一种独特的、有规律的、有吸引力的方式持续着, 吸引着听众。”它更像是一种所谓的“节奏感觉”, 一种无法用文字、谱例来表达出来的音乐感觉。宇宙万物都有属于自己的节奏, 一年四季, 日月交替, 那我们在演唱(奏)时也是有一种无形的节奏在其中的, 它像是一种“生命的节奏”。虽然也有非常多的音乐教育者尝试将律动总结成形象具体的方式来传递给更多的人, 但终究不能够非常精准的表达“律动”是什么。这暂且将“律动”简单的定义为“内在节奏”“内心节奏”或者“生命的节奏”。

这样来看, “律动”是一种身体在节奏中的惯性, 它在推动着音乐的流动, 推动着演唱(奏)者可以更好的将音乐表达下去。

“律动”更像是一种人的天生的本能, 就是这种本能给“节奏”赋予了灵魂。虽然我们无法精准的描述“律动”是什么, 但是却可以通过一些教学手段来训练人们对律动的感知。

二、培养良好的节奏感与律动感

良好的节奏感与律动感对于流行演唱者尤为重要, 流行律动训练有别于传统节奏训练, 它通过对内心节奏的培养, 感知音乐的内在运动, 加强演唱(奏)者对音乐的本质体验, 更好的把握流行节奏。让学生“动”起来, 如朗诵节奏, 形体动作, 即兴练习, 气氛活跃, 学生在身体参与中, 接受音乐律动的练习, 当音乐成为学生的自身需求, 学生对演唱, 表演, 语言的把握根深蒂固。更好地表达作品作品音乐性, 作品音乐, 流行结合作品语言, 意境, 情绪, 表现手法, 表达作品音乐精神, 风格的艺术形象。

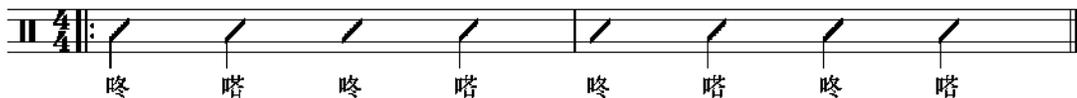
(一) 良好的节奏感是培养律动感的前提条件

在第一标题中, 我们论述了节奏与律动的区别, 既律动是一种高于节奏的音乐意识形态。通俗来讲可以理解为: 律动涵盖节奏, 而节奏不能涵盖律动。所以想要培养出好的律动感, 拥有良好的节奏感是前提条件。

(二) 培养良好的律动感

我们以谱例 1 节奏型为例子来反复演唱:

谱例 1:

首先可以按照我们自身走路步伐的频率作为节奏速度来演唱上例节奏型, 此时所演唱的就是我们所说的“节奏”。因为律动

是一种高于节奏的音乐意识形态, 那我们可以刚才的基础上放松身心来演唱, 并且在“嗒”中“非刻意”地加入强拍, 并且尝

试用身心去体会这种演唱方式带来的感受。当我们可以体会到一点律动感之后,可以尝试随着律动走动起来,再根据律动的强弱“非刻意”地加入步伐的轻重,再次用身体去体会这种律动感。

以上只是用了一个非常简单的节奏型来帮助我们去感受律动,还可以在此节奏型上做更多的延展训练,比如摇摆节奏,拉丁节奏,雷鬼节奏等等,在此我们不再一一列举。这种方法只是可以帮助我们更好的去理解、感受律动,还是需要我们多听,多体会,才可以挖掘出我们自身本能的律动感。

三、更好放松地演唱

现代流行演唱不仅仅是声乐技巧演唱,它还需要在身体自然放松的前提下,让身体与感知同时参与,演绎优美动听的声音,因为只有放松身心,也才能更好的体会到音乐的律动与身体的律动,才会有放松的随心所欲的情感表达。在律动中,学生通过歌唱,身体自然表现得到满足感,不断启发提升学生的流行演唱表现力。

前文提到:“律动”是一种身体在节奏中的惯性,它在推动着音乐的流动,推动着演唱(奏)者可以更好的将音乐表达下去。

谱例 2:

演唱该节奏型时同样按照谱例 1 的律动方式,走动起来,并且加入身体的律动,在二四拍放松地去体会律动的强拍,反复多次演唱、练习。将这种律动融入到身体中之后,再来演唱(奏)布鲁斯风格的歌曲,就可以更好的表达流行音乐布鲁斯风格的作品。各个流行音乐风格都可以使用上述方法来训练歌手对歌曲风格的把握。

例如迈克尔·杰克逊的诸多歌曲都有着非常强烈的律动感,律动推动着他有非常强烈的舞台表现力,也带着观众融入其中,达到一种“音乐兴奋”的状态。

五、有助于激发即兴的创作能力

流行音乐力求创新,创新,要源于生活,更要基于传统。学生独立的、有求欲的和创作性思维的发展,学生的独立精神和独立的艺术创作意识,永远是音乐教育家关心的对象。艺术作品中永远凝结着其创作者本人的具体个性,这也正是艺术精品区别于抽象的科学定律的根本所在。流行演唱全身心感知律动,表现音乐,律动是一种身体在节奏中的惯性,是一种本能,它不仅能推动音乐的流动,推动演唱(奏)者有表达作品的欲望,同样也能激起创作者的创作欲望。相对于机械式的创作,在律动的推动下创作出来的作品更能够引起听众感官上的共鸣,作品也更具灵魂。学生通过实践,主动学习音乐,投入音乐。教师成为学生学习的引导者,参与者,激发学生的情感体验,学习的主动性,个性与创造性。引导学生即兴创作,创新求异,享受创作的乐趣,表达思想。

六、结语

律动训练在流行演唱训练中具有十分重要的作用,它反映了

如果我们在演唱(奏)时没有律动,也就没有做到放松身心,没有了推动音乐流动的惯性,表达出来的作品是生硬的、死板的、没有灵魂的。有了律动的推动,可以让演唱(奏)者做到超越演唱(奏)技巧的限制,体会到音乐的本质,甚至生命的实质。

四、更好表达流行演唱风格

流行音乐 19 世纪末 20 世纪初起源于美国,多来自于黑人音乐。黑人奴隶们在农场劳动时,不允许说话,但可以唱歌。他们的劳动号子为律动,黑人音乐在形成过程中也在不断地发生着变化,这种变化包括汲取白人音乐成分,产生了布鲁斯 Blues、爵士乐 jazz,放克 Funk,摇滚 Rock、R&B 节奏布鲁斯, Hip-Hop 嘻哈,乡村 Country 等等,爵士乐风格多样、shuffle 节奏性强,摇摆律动,摇滚乐律动强烈,以四四拍为主,布鲁斯音乐律动在三连音的基础上,建立于三连音节拍之上的、不均匀演奏的八分音符节奏形态,乡村音乐的速度平稳,节奏律动轻快,把握好律动可以更好把握流行演唱风格。

本文以布鲁斯律动为例来论述,最常见的节奏型为谱例 2:

流行韵律的精髓及音乐的本身实质。它既是演唱好各种流行演唱风格的前提和基础,又是激发个性与创作的源泉。流行演唱不仅仅是声乐技巧演唱,它还需要在自然放松的前提下,让身体与感知同时参与,才能释放出演唱者个性中最大的潜力与情绪,真正达到全身心在自然状态下的自然歌唱,并激发出内在的创作激情,也只有这样的音乐表现才是完整的,有生命力的,并赋予了流行创作的真正价值。

其实流行音乐是一个整体,是不可分割的。但是笔者为了论述律动对于流行演唱的重要性,将律动的作用分成了以下几个板块:律动可以让演唱(奏)者可以更好的,更准确的表达出作品的本质、精髓,更好的把握流行音乐各种风格,有助于激发创作者的创作欲望与灵感。由此可见,律动的训练在流行演唱(演奏)中占据着非常重要的位置,甚至比演唱方法的训练更为重要。笔者也希望通过自身对流行演唱教学经验的总结,探索出更科学、便捷的流行演唱的训练方法。

参考文献:

- [1] (俄) 梗纳季·齐平著. 音乐活动心理学 [M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2008.
- [2] 尤静波. 流行音乐历史风格 [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2007.
- [3] 马佳楠. 奥尔夫音乐教学理念与实践操作 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.