

声乐演唱技巧在声乐表演中的作用探讨

汪庆华

(湖北省土家族(长阳)歌舞剧团 湖北宜昌 443500)

【摘 要】音乐作为一种艺术形式,是优美的、富有灵魂的。声乐表演过程中,利用声乐演唱技巧来将音乐作品蕴含的情感、灵魂传递给观众。由此可见,声乐演唱技巧是演唱者们应具备的专业素养,表演中应灵活运用各种演唱技巧将作品的内涵价值、深度和广度淋漓尽致表现出来。本文重点探讨声乐演唱技巧在声乐表演中的作用相关问题。

【关键词】 声乐演唱技巧; 声乐表演; 作用探讨

DOI: 10.18686/jyfzyj.v2i10.30869

声乐表演是一个复杂、系统的过程,需要演唱者们事先做充分的准备和练习,结合自身声色、声乐演唱技巧来营造良好的音乐氛围。随着时代的发展进步,我国声乐演唱事业发展中面临新的机遇与挑战,演唱者们必须树立终身学习意识,掌握各种声乐演唱技巧、提高专业技能与素养,从而不断提高声乐表演质量与水平。本文将探讨对声乐表演中声乐演唱技巧的运用。

1 声乐演唱技巧相关概述

1.1 声乐演唱技巧概念

具体来说,就是演唱者们为了提高声乐艺术质量与水平所采用的诸多手段与方法,如,吐字发音是否标准、音色清亮水平等,这些都在很大程度上影响声乐艺术的表达。面对不同的声乐艺术种类,必须通过不同的声乐技巧进行演奏和实现。目前来看,尚未发现一劳永逸的声乐技巧。如,韩红的歌曲中,高音是其一大特色;梁静茹的歌声甜美。如果用梁静茹的声乐技巧来演唱韩红的歌曲,会让人很不舒适,反之,韩红的声色也无法完美展现梁静茹的歌曲。由此可见,声乐技巧的种类非常多,对于不同的声乐艺术,演唱者们应结合实际情况运用不同的声乐技巧进行表演。

1.2 声乐演唱技巧的特征

声乐演唱技巧的选择是根据音乐作品风格、基调来选择的,具体特点涉及以下几点:①在深入分析和理解音乐作品后,选择行之有效的形式来表现作品内容;②通过作品的题材、风格等因素来明确基调。演奏者们要想将作品的内涵毫无保留地展现给观众,必须要对作品进行深入的分析和理解,如此才能在演奏时游刃有余,将作品的深层次内涵、作者的思想情感传递给观众。

2 声乐演唱技巧在声乐表演中的作用

2.1 声乐演唱技巧是声乐表演的基础和前提

目前高校声乐演唱教学,教师高度重视声乐演唱技巧教学,究其原因是因为声乐演唱技巧在声乐表演中的地位举足轻重。声乐演唱技巧,具体来说就是要求表演者通过调节自己的发声与气息,引导观众与音乐作品产生强烈的情感共鸣,因此,声乐演唱技巧训练一直以来

都是音乐专业学生训练重点,教师都会要求学生根据自身特征来制定完善、高效的学习方案,并坚持做好声乐演唱技巧学习与锻炼,为后续声乐表演夯实基础。

2.2 声乐演唱技巧有利于塑造良好的声乐艺术 形象

目前来看,声乐演唱技巧中成效最显著的就是表演者们利用声乐演唱技巧来塑造栩栩如生的声乐艺术形象,在表演过程中,充分利用自己的声色来营造良好的演唱氛围,塑造相应的艺术角色形象。但是,表演者们必须结合自身音色特征来运用声乐演唱技巧,才能让观众记住表演者的声音,进而实现声乐表演与艺术形象塑造相结合的目的。简言之,声乐演唱技巧的科学运用能在很大程度上推动表演者们声乐表演上的成功,表演者们需要结合自身音色来选择作品,在运用声乐演唱技巧表演时投入自己的真情实感,营造良好的氛围,与现场观众进行思维的碰撞,引发强烈的情感共鸣,进而能够将艺术形象深深烙印在观众的脑海中。

2.3 声乐演唱技巧有利于提高声乐演唱质量与水平

高校音乐专业教学过程中,高度重视声乐演唱技巧,旨在提高声乐演唱质量。从目前各种大中型演唱会现场来看,声乐演唱技巧运用得好能在很大程度上提高声乐演唱质量与水平,减少演唱者失误概率,演唱者的演唱水平在声乐表演中的作用十分明显,演唱者需要调整好自己的气息,全身心投入到表演中去,才会引发观众强烈的情感共鸣,让观众能够切身感受到自己的真情实感,进而提高声乐演唱质量与水平。

3 提高学生声乐演唱技巧具体对策

3.1 全面了解掌握音乐作品

全面素质教育理念下,音乐专业教师在教学过程中,必须深入了解声乐作品,掌握作品内容、风格,进而可以在表演过程中根据实际情况增加和运用声乐演唱技巧,提高表演质量与水平。众所周知,音乐作品种类不同,表演的思想情感也不同,表演者们只有全面分析和理解音乐作品,才能切身感受作者所传达的思想情感,进而能够运用合适的演奏技巧将真实情感以最佳方式呈现给

观众,营造良好的声乐演唱氛围,为观众创造一场完美的听觉盛宴。

3.2 发声位置与艺术表现的完美融合

一般来说,要想提高声乐表演质量与水平,表演者 必须控制好自己的发声位置,进而提高音色质量与水平。 目前来看,发声位置多包括以下三种类型:①通过嗓音 来发音。这也是当下运用最为普遍的一种发音方法, 尤 其是通俗唱法。②通过腹腔来产生强烈的共鸣。表演者 通过丹田挤压进行有效发声,重低音域运用比较广泛。 在民族美声唱法的非高音部分应用比较广泛。③通过颅 腔作用产生共鸣。这种发声在美声民族唱法中,特别是 在高音部分运用得非常广泛。就一部声乐作品来说,要 想完美地呈现给大众,必须根据艺术表现要求来选择最 佳发声部位。具体来说,首先,在选择发音部位时,要 深度结合作品的表现基调,每一部音乐作品都存在其独 特的情感基调,简言之,就是作品需要传达的情感,可 能是高亢的,也可能是低沉的;可能是怀旧的,也可能 是歌颂当下的; 可能是激情的, 也可能是悲伤的。所以, 对于不同的音乐作品,表演者需要认真研究其所要表达 的真实情感,并结合自身实际情况来科学控制发音部位。 如,针对低沉的作品,可选择腹腔共鸣的方式;针对激 情的作品,可选择颅腔发音。其次,结合发声部位的实 际情况来优化升级艺术表现形式。在声乐表演过程中, 要想充分爆发表现力,表演者需要控制好自身表情与形 体动作, 尤其是那些容易破坏发声的动作。并合理规划、 严格控制发声部位,不断提高表演质量与水平。

3.3 实现呼吸规划与艺术表现的融合

要想提高声乐表演质量与水平,表演者需要控制好呼吸,特别是在实际表演中,必须运用有效的呼吸方法。因为呼吸方式不同,传达的情感表达也可能会有所不同,发声效果也会受到影响,由此可见,有效控制呼吸至关重要,具体可从以下几点着手:首先,做好呼吸规划工作。音乐表演艺术表现涉及很多层面,如,情感、韵律、音阶、音色等,要想做好呼吸规划,需要综合考虑。如,通过长呼吸来有效抒情;通过闭气呼吸来彰显高昂特性;在激情或者悲伤时,灵活运用急促呼吸等。其次,针对每部声乐作品而言,都有不同的阶段,每个阶段的艺术表现又存在差别,所以需要更加完善的情感表达。但是,不管是情感表达,还是艺术表现,都不是独立存在的,可能是先扬后抑,也可能是先抑后扬,特别是艺术表现要根据作品传达的情感变化而变化,这些都可以通过呼吸规划来实现的。另外,在呼吸规划时,要

处理好其与形体间的关系,表演者在调整呼吸时,形体也会出现变化,艺术表现也会随之变化。因此,在形体规划环节,多要做好有效的呼吸规划,力求实现与艺术表现间的有机融合。最后,要控制好力度与声音。声乐表演过程中,演唱水平在很大程度上受表演者声乐演唱技巧运用能力的影响,演唱力度也会影响声乐演唱水平,由此可见,控制好演唱力度至关重要。但是,力度的控制是一个复杂、抽象的过程,力度会控制演唱水平的走向,并能够表达表演者内心情感变化。演唱会还需要控制自己声音的大小、粗细等,并配合音乐的旋律来不断营造良好的音乐表演氛围,引发全场观众强烈的情感共鸣。

3.4 发声音准和艺术表现的充分融合

在声乐表演过程中,需要表演者呈现良好的音准。 首先,根据音调来确定音准,且咬字吐字也要保证音准 水平。针对音调音准,要根据乐章实际情况进行有效规 划安排。就实际表演而言,要注重防止出现跑音或者丢 音的问题,且要结合音乐作品的实际情况来进行规划。 针对咬字音准,应根据声乐作品实际情况进行有效安排 与规划,要求在表演过程中,保证咬字清晰,并注重实 用普通话,通篇采用普通话标准。但也要具体情况具体 对待,如,针对少数民族歌曲,要尊重当地语言。其次, 要正视声乐作品的深层次内涵, 了解作者需要传达的思 想情感, 进而能够精准咬字, 在表达特殊情感时, 可放 松对咬字的要求。如,针对高音部分,应处理好尾音部 分。一般来说,不发具体的音准也可以,可借助一些技 巧来发挥模糊替代的作用。值得一提的是,针对那些悲 伤、高亢情绪的音乐作品,也可以运用模糊音进行处理, 进而实现发音与艺术表现的深度融合。

4 结语

综上所述,声乐演唱是一个复杂、抽象的过程,需要表演者们事先做好准备工作,并运用自己所学的声乐演唱技巧,结合自身实际情况来引发观众强烈的情感共鸣,营造良好的音乐表演氛围。随着全面素质教育的实施,随着我国声乐演唱事业的改革,表演者们必须树立终身学习的意识,掌握各种声乐演唱技巧,并科学运用到各种音乐作品表演中去,锐意进取、不断创新,从而不断提高声乐演唱质量与水平。

作者简介: 汪庆华(1977.9—), 男, 土家族, 湖北 五峰人, 三级演员, 研究方向: 声乐表演, 民族唱法。

【参考文献】

- [1] 张宏, 王天奇. 浅谈如何处理声乐演唱和技巧的关系 [J]. 戏剧之家, 2016 (5): 99-100.
- [2] 唐宏兵. 声乐演唱技巧在声乐表演中的作用 [J]. 北方文学(下旬刊), 2019 (6): 114-115.
- [3] 班冬丽. 声乐演唱技巧在声乐表演中的作用探究 [J]. 青春岁月, 2018 (28): 23-24.
- [4] 陈晓民. 从演唱技巧浅谈声乐的艺术表现力 [J]. 音乐时空, 2015 (3): 104-105.
- [5] 邓金荣. 浅析影响声乐演唱的因素与技巧培养 [J]. 音乐时空, 2015 (15): 126-127.
- [6] 于洋. 声乐演唱技巧在声乐表演中的作用探析 [J]. 魅力中国, 2019 (12): 260-261.