

刍议高师声乐教学中声乐演唱的二度创作能力

陆 伟

宿迁高等师范学校, 中国·江苏 宿迁 223800

【摘 要】高师声乐教学主要以音乐教育师资培养为主,而作为一名优秀的基础音乐教师自身应具备极强的音乐能力及综合素质,从而更好的满足音乐教育需求。而在声乐演唱环节二度创作能力则是基础音乐教学中所包含的重要能力之一,通过二度创作,可使声乐作品主题意境及情感充分诠释,因此该项能力培养需要教师在声乐教学阶段加以重视。基于此,本文首先阐述声乐演唱二度创作的重要意义,并针对性提出该项能力在高师声乐教学环节的具体培养策略。

【关键词】高师;声乐教学;二度创作

引言

高师声乐皆由特定课程进行教学,而该课程通常以培养学生声乐表演技巧和相关专业理论知识为主,主要由歌唱、音乐鉴赏、乐器、视唱练耳、基本乐理等内容构成。而声乐二度创作能力则指向歌唱者对原声乐作品进行理解与赏析,随后再将自身演唱技巧和审美理解进行融入,通过二次处理将该首歌曲重新展示,如此形成二度创作。二度创作质量,对声乐演唱作品最终艺术感染力有着决定性作用,只有高师学生基本功扎实,才能在进入育人岗位后发挥自身音乐基本素养。

1 声乐演唱二度创作的重要意义

声乐演唱属于文化交流、休闲娱乐、陶冶情操以及获取经济收益的形式之一,与同时也属于一种欣赏力极强的艺术表现形式,在日常生活中,社会群众对其要求较高。而从表现形式讲,声乐演唱主要以表演者肢体动作和表情作为媒介,将不同声乐作品中所包含的创作意图和主旨内涵对群众进行传递,而受众群体则通过演唱者所带来的审美感动加上自身生活经验从而获取良好的听觉感受。因此想要深入打动受众群体各项感官,在保证声乐作品质量同时也要求演唱人员具有极强的二度创作能力。对声乐审美构成分析发现,为形成审美感动首先应由创作者提供一首高品质的声乐作品,其次则是由表演者进行二次艺术呈现,最后由乐曲欣赏者进行倾听,以此达到情感共鸣,在三方共同创作之下从而达成审美目的,在此过程中演唱者处于主要地位,其原因则是在具体表演环节有着承上启下作用,因此演唱人员是对演唱曲目立意和内涵深入理解,并且确保演唱技巧运用正确、主体情感能够充分诠释,以此将声乐演唱表现魅力加以展现^[1]。对于该类型院校声乐教学来说,二度创作能力是培养学生传情达意、声情并茂演唱的重要基本功内容之一,也正因二度创作能力重要性及其影响作用,高师声乐教学对于该项基本功培养必须予以足够重视。

2 高师声乐教学中二度创作能力培养策略

2.1 加强对声乐作品熟悉程度

2.1.1 了解声乐作品风格、时代特征及创作背景

声乐艺术作品可将社会风貌以及时代精神充分反映,以《松花江上》为例,该声乐作品背景主要为日本侵略进攻中国东三省后致使东北地区逐步沦陷,诸多东北同胞无奈之下只能被迫存活,此时心中极为悲苦愤怒,需要爆发和宣泄,正在此政治背景和情绪之下,张寒晖通过该歌曲将自身郁结、不甘和无奈之情充分表达。因此为在高师声乐教学时引导学生对其进行二次创作,可通过多媒体设备将该音乐时代背景下所发生的故事采用视频形式对学生进行播放,加强悲愤交加的共鸣心态,并为高质量二次创作提前精心准备与铺垫,以此保证学生在具体演唱环节则能够更好的将国家归属感以及爱国情怀全情投入。

2.1.2 熟读歌词,准确发音

声乐演唱前,演唱歌手应做到对该曲目全面了解,由此在演唱环节才能对其准确诠释,因此高师声乐教学为强化二次创作能力,应在具体教学阶段引导学生对歌曲旋律以及歌词内容加以熟悉,进而能够轻松演唱。首先,歌词阅读,读准歌词是声乐演唱的基本要求,因此课堂教学环节教师应引导学生对歌词反复朗读,并且在朗读阶段应精准掌握不同词句及歌词的声调变换,一旦遇到生僻词语,或对该字词存在一定疑问时,必须通过查阅字典等方式将该问题进行解决,切勿因自身懒惰或怕麻烦而在歌词发音上含糊其辞^[2]。当全部歌词朗读通顺后,则要求学生熟记歌词与歌谱,这一阶段教师可要求学生在视谱同时记忆该声乐的主要旋律,如此进行反复训练,直到该首歌谱能够默记于心,并可以快速将其旋律进行书写和填词。最后则是唱准旋律,带全体学生对歌谱能够熟练记忆后,教师可引导学生尝试进行演唱,而在具体演唱同时需注意自身节奏和乐感,确保歌曲节拍、节奏和音高皆能演唱准确,从而使乐曲演唱足够连贯和完美。

2.1.3 精准控制呼吸转换

高师声乐教学环节所演唱曲目作品,大部分作品中歌词句子皆与旋律乐句相同,掌握起来较为容易。但也有部分声乐作品,歌词句子与旋律乐句气口有不一致现象,该现象主要在国外作品中较为常见,通常该现象主要表现为在歌词句子中换气口处于旋律乐句的某一节拍中间,该情况通常会给演唱带来较大困难,容易造成换气失误或断句不合理等问题,而针对这一问题教师应引导辅助学生群体对该首声乐作品特点进行分析和了解,加强学生对该教学难点予以足够重视,并针对此演唱难度进行重复性训练,从而使高师学生在演唱阶段能够准确安排演唱气口,精准掌控呼吸转换。

2.1.4 充分借鉴作品原唱

高师声乐教学所选取的各种作品曲目皆是被一位或多位歌唱家所成功演绎过的。因此在教学环节,教师应将歌唱家原唱对学生播放,并让学生仔细聆听和学习,学习和借鉴该歌唱家的声乐二度创作经验。特别是针对由多位歌唱家所成功演绎的声乐曲目,针对这类作品教师应强化其教学作用,因歌唱家之间演唱风格差异性较大,因此授课环节教师应针对这一特点引导学生对不同原唱演绎风格和歌唱方法进行反复倾听、对比和分析,从而更好的领悟二度创作技巧和经验,并以此加强个体专业能力。

2.2 强化范唱,激发学生歌唱欲望

于学生而言,在高师声乐教学环节聆听教师范唱极为重要,当教师引导学生对歌词进行分析后,作为声乐教师应找准时机进行示范演唱,促使学生群体在教师范唱环节能够强化自身感受,随之激发起演唱欲望,但在示范演唱环节教师应确保演唱完美,一旦在该过程中教师表现力较差,不仅无法调动学生演唱兴趣,

反而会使声乐教学结果大打折扣,因此则要求教师在声乐教学时要长期保持良好的演唱状态,对自身教学方法也应不断创新和改进,但也并非全部声乐曲目皆需要由教师进行范唱^[3]。在针对教学难度较大的作品时,教师则可适当选择阶段性范唱并增加演唱技巧,以此调动学生学习主动性并加强其感官体验。

2.3 巧用正确音乐发声技巧

培养学生声乐演唱二度创作能力,高师声乐教师应明确发声技巧运用重要性,教学阶段要引导学生群体在面对不同声乐曲目或同一声乐曲目的不同演唱环节时,应采取不同气息控制技巧和咬字吐字技巧对其进行表达,并通过音色、速度、力度变化、音准和音域处理等将不同演唱风格和情感进行表现。例如在演唱情绪较为激昂、节奏强烈的声乐曲目时,应注意吐字清晰、咬字有力、归韵到位,气息需要做到饱满而结实;而在演唱情绪奔放热烈、节奏欢快轻松的声乐作品时,则需注意吐字轻快分明、咬字清晰、坚决避免拖泥带水、节奏拉长等问题,气息需要流畅且自如;而对抒情委婉的声乐作品演唱时,应明确该类型作品节奏通常较为舒缓,应时刻注意咬字吐字连贯而柔和,并且气息需长期保持平稳。而在面对同一曲目不同演唱环节时,通常在主旋律演唱时气息能够做到将每一个字精准且清晰送出,从而将歌词词义清晰传达;而在演唱旋律深情且节奏细腻的声音部分时,应确保自身气息足够绵长且轻灵;而对于高潮部分演唱时,演唱者气息应能够将每一个字韵母拖住,使其丰满而足够延长。

除此之外,在演唱速度处理上教师也应引导学生加以重视,明确其在声乐二次创作中也占据重要地位。首先,快慢关系,在演唱节奏较快的声乐曲目时,学生心中需具备稳定节奏感,时刻做到快而不乱、将节奏稳定性充分突出,注意节奏旋律的稳定和连贯,若在演唱环节过于抢拍,必然会破坏全首曲目节奏;而在演唱较为缓慢的曲目时,则应加强曲调流动感,演唱环节要保持慢而不滞,否则会使演唱效果呈现沉重而呆板的状态,进而使该曲目丧失其表现力和魅力。其次,强弱关系,声乐曲目中强重音通常是为对作品情感表达而设置,因此在演唱强音时,应对高位置发声、弹性气息加以利用并将吐字、咬字技巧加以结合,从而更好的进行演唱,在此过程中需特别注意的则是,高师声乐教师应让学生明确强重音并非大声喊叫,而是应通过科学的演唱技巧和发生方式进行演唱,否则过于强硬演唱只会影响其艺术美感^[4]。但在声乐歌曲创作中,通常强音仅有少数几个用于表达强烈情感而已,大多数皆会采用中等音量,有时也会应用弱声音进行演唱,但与强音相比,弱音演唱要求更高,弱音并不意味着音量放小,相反,弱音高位置要比强音高位置演唱难度更大,并且在情感表达阶段,有时弱音效果呈现效果比强音更为感人,因此强重音控制需严格掌控。最后,乐句强弱走向,通常弱起强收、弱起弱收、强起弱收是其常见走向方式,不同的乐句强弱走向在演唱方式及情感表达上都有一定差异性。以弱起弱收为例,该乐句走向由于起因和收音皆处于弱拍或中弱部分,但其中间必然涵盖至少一个强拍,也正因如此,通常会形成“渐强再渐弱”或“渐弱”,该类型节奏演唱在收音阶段一定要放轻语气。在《我的祖国妈妈》曲目内“你听见吗”这几句歌词,皆是弱起弱收,通过该节奏演唱将对祖国的眷恋之情充分表现。而强起弱收,该类型节奏具有一定推动力,由于起始音处于强拍,这种节奏通常会超于一小节,用于表现强烈且肯定的语气,《我和我的祖国》这首声乐作品中的全部语句皆是该类型节奏,旋律和歌词对位极为整齐。

在具体演唱阶段,正确的对字头喷口进行运用,可将感情

强烈程度充分体现。《黄河怨》作品中有一句歌词“你要替我把这笔血债清还”,而其中这“血债清还”几个字应加强喷口,确保有足够力度,才能将该歌词中所表达的愤恨情绪进行准确诠释。而要想保证在声乐演唱中喷口掌握较好,在日常学习过程中,高师声乐教师则应引导学生进行针对性训练,舌、喉、齿、牙、唇等部分在发音准备时,则要对力量积蓄在一瞬间之内,将气息精准输送到应有部位,使演唱阶段每一个字都能有足够弹性和分量,且能够对其灵活运用。声乐演唱效果、旋律、节奏、歌词顿挫皆是影响关键,并且重点乐理知识中都充分说明演唱讲究抑扬顿挫,一旦高师学生在学习过程中缺少其训练,必然会影响自身二度创作能力养成,因此为避免学生在声乐演唱时缺少声音表现力,在教学阶段,教师一定要引导学生对曲目行腔进行研究,并合理运用节奏快慢及强弱,确保自身演唱主次分明、起伏明显。

2.4 注重声乐作品高潮展现

在声乐作品中情感表达最为强烈之处则是该首曲目的“高潮”所在,一般高潮部分皆是声乐作品中的主旋律音,因此在声乐演唱环节,针对高潮几部分进行二度创作十分重要,该部分时值通常具有一定长度,当然有少部分曲目中也会较短。而在声乐作品中,高潮部分通常会有几种不同情况,高师声乐授课阶段,教师应引导学生对其全面认知^[5]。首先,高潮出现在声乐作品结尾处或与结尾处相近的地方,这种情况较为常见;其次,则是出现于歌曲中间,《父亲》这一作品中高潮之处则是“我的老父亲我最疼爱的人”;再者则是整首声乐作品中无高潮之处,这种情况也极为常见,该类歌曲旋律微微起伏,无较大波动,例如《二月里来》;最后,则是一首曲目中包含多个高潮,针对这一类型作品,在演唱环节应分清主次,将高潮部分重点突出。实际高潮演唱方法众多,教师可引导学生根据不同声乐作品选择“突然切住式”、“渐进式”和“高潮弱声唱法”等,例如,突然切住式,这一表现手法主要是在高潮演唱部分戛然而止,其演唱具有较强感染力;渐进式,演唱者自身声音力度和感情应随着乐句逐步进行加强,直到所演唱曲目的最高潮之处;高潮弱声唱法,该表现手法较为特殊,通过对其正确运用,反而可以将情感表达更为强烈。

3 结论

综上所述,声乐的二度创作可有效增加作品表演感染力,因此高师声乐教学需对该项能力培养加以重视,并在具体授课环节通过各种针对性训练,激发学生主观能动性,让其掌握过硬的二度创作技巧和知识,并以此达到提高声乐教学质量的主要目的。

参考文献:

- [1] 封晓凡. 声乐演唱中二度创作与情感表现的特征探究[J]. 艺术评鉴, 2021(15): 72-74.
- [2] 李劲, 贺雯. 声乐演唱作品中二度创作风格的把控[J]. 长江丛刊, 2021(07): 41-42.
- [3] 李婷. 声乐表演艺术中二度创作的原则及要求[J]. 艺术大观, 2021(07): 4-5.
- [4] 李宜璇. 声乐演唱中的二度创作——以民族声乐作品《孟姜女》为例[J]. 黄河之声, 2021(02): 80-82.
- [5] 刘笑麟. 高师声乐教学中声乐演唱的二度创作能力培养[J]. 明日风尚, 2018(22): 230.

作者简介:

陆伟(1982.12—)男,汉族,籍贯:安徽金寨,职称:讲师,学士学历,研究方向:主要从事声乐演唱与教育教学。