

论流行演唱个性培养之我见

宋玲 裴连杰

(四川音乐学院流行音乐学院, 四川成都 610000)

摘要: 个性是人在社会关系中所展现的自我意识形态, 并且具有唯一性。先天因素和社会关系影响着一个人的个性, 个性又能影响一个人的想象力和行为举止。在艺术类学科中, 个性发挥的作用是非常重要的。笔者就从流行演唱专业谈一谈个性对于歌手的重要性的培养。作为流行演唱的教育工作者, 需要重视学生的个性发展, 打开激发学生个性培养的思路, 突破传统教学模式带来的局限性。

关键词: 个性; 自我; 创造; 艺术思维

在人类文明的发展中, 我们既寻找着人类的共性, 又在慢慢地形成自我的个性。对于个性的定义, 尽管不同门类的学者在不同的方法论下对其有不同角度的阐释, 但他们普遍认为个性与社会的相互关系以及联系的主体有关, 即个性存在于社会关系中的主体。个性是人在社会关系中所展现的自我意识形态, 并且具有唯一性。先天因素和社会关系影响着一个人的个性, 个性有能影响一个人的想象力和行为举止。在艺术类学科中, 个性发挥的作用是非常重要的。笔者就从流行演唱专业谈一谈个性对于歌手的重要性的培养。

一、个性的定义

个性特点指能够区分一个人与其他人的特征, 包含激情特点、认知特点、才能表达及结构等, 是个体与生俱来的心理特征及特征系统。人们普遍会将个性特点与个性相提并论, 但实际上个性特点只是个性的一部分, 除此以外个性中还包含了社会性因素, 如社会关系和联系、重要的社会规范和原则等。由此可见, 个性不仅包含主体本身的独特特征, 即个性特点, 还包含了主体与社会的相互联系, 这两者不仅不是割裂的, 而且存在相互作用。一方面, 人不可能脱离社会环境, 社会道德与法律、社会关系无时无刻在潜移默化地影响个体, 另一方面, 个性特点来自于遗传, 在个体的童年期便可以显现, 它会随着年龄增长而愈发突出, 在这个过程中, 个体会在社会活动中根据社会规范自发对自身进行调节, 在符合社会规范的前提下恰当地展现个性特点, 以期更好地自我实现。通俗地讲, 一个人在成长过程中, 家庭、教育、文化、地域、审美, 甚至先天生理机能的差异, 都会养成不同的个性。

二、个性在流行演唱中的重要性

在科学门类中, 那些被科学家们发现的现象及定理是自然存在的, 被发现只是时间快慢的问题。例如, 牛顿发现了万有引力定律, 如若万有引力不被牛顿发现, 那几十年或者几百年之后, 这条定律终究是要被另外一位科学家发现的。所以发现这些现象及定理的科学家们具有可替代性。但是在艺术门类的学科中, 从

业者的个性发挥着非常重要的作用。音乐家, 歌唱家, 画家, 书法家, 演员, 文学家, 设计师所展现的作品、意识形态因为有个性化的参与和支配, 变得不可替代, 不可复制。

这么看来, 如果我们在进行艺术门类学科的学习及传授时, 忽视了个性的引导与发掘, 把教学方式及作品表达方式量化, 对于学生或从业者的创新与发展将是毁灭性的。艺术门类不需要个性的参与, 那人人皆可成为贝多芬, 莫扎特, 迈克尔·杰克逊, 黄家驹, 周杰伦, 毕加索, 梵高, 达芬奇, 齐白石, 张大千, 王羲之等等, 很明显是不可能的, 因为艺术作品中永远凝结着其创作者本人的具体个性, 这也正是艺术作品区别于科学定律的根本所在。

在流行歌手身上, 个性的表达尤为明显。优秀的流行歌手之所以能够被大众疯狂追捧, 正是因为他们是个性的, 独特的, 出众的, 真实的, 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实价值。

三、激发培养歌者个性

优秀的歌者是无法在音乐教学过程中“培养”出来的, 他们只能“自我锤炼”出来。这里所说的音乐教学过程指的是在学生学习过程中, 声乐老师在“教会”学生掌握某种技能和方法。要成为一名优秀的歌者, 这个过程是不够的, 而是要引导学生发现自我, 坚定自我, 表达自我。这也就是我们要说的歌者的“个性”。

歌者的个性发展过程与其他活动及专业的发展一样, 都有着自己的特点。音乐领域的专业技能的形成可以是自发产生的, 是在自然规律的作用下产生的, 它根据个人天赋的差异及其生活环境的不同而各有区别。在音乐领域的学习过程中, 如果身边有音乐教育家的帮助, 学生的专业发展可能是目的明确和可以调控的。就流行演唱专业而言, 目前的教育形式大多如此, 由经验丰富的

声乐老师传授、教学,在这种情况下,学生个性的发展将是比较有成效的,个性发展的结果也将是比较具体的,这种个性发展必然涉及教育和教学过程的所有要素及其环节,其中包括这一过程的教学组织、教学内容、教学形式和教学方法。这样下来,培养学生个性发展的同时,也会存在一系列严重的不足和缺陷,最为明显的就是学生个性的多样性受到局限,带来的后果也是非常严重的。所以,作为流行演唱的教育工作者,需要重视学生的个性发展,打开激发学生个性培养的思路,突破传统教学模式带来的局限性。

(一) 演唱个性的培养

流行演唱需要展示在舞台上的元素非常多:声音,音乐风格,舞台表演,歌者的形象设计等等。

首先,几乎是所有流行歌者都会关注声音的训练,流行声乐老师也会设计一些练声方法来规范、美化学生的声音,但是这样的教学模式容易导致学生的声音失去了个性与辨识度。因为很多流行声乐老师忽视了一个非常重要的问题,那就是个性的声音不应该是被训练成什么样子的,而是学生本来的声音是什么样子,这样的声音才是具有个性的,独一无二,不可取代的。如果声乐老师在训练学生声音的时候,在不伤及其声带的情况下,最大可能的保留学生原本的声音特点,多从学生的整体状态上寻找原因,例如心理是否紧张,是否有太多的顾虑,身体状况如何等等,那么学生在学习流行演唱的过程中,既能让声音的表现越来越好,又能不失去声音的个性。这个问题需要流行声乐老师思考。

再如音乐风格的个性培养。这个问题相对于声音个性的培养要简单一些,流行歌者如果想要培养音乐风格的个性,首先要做的是对整个流行音乐风格的发展有一个非常全面的了解和体会。了解很简单,有大量的书籍、影视资料可以提供参考,重要的在于去亲身体会流行音乐的各种风格。对于流行演唱的教育工作者来说,在培养学生音乐风格的个性上,应让学生尽可能多的尝试不同的演唱风格,如布鲁斯,爵士,乡村,摇滚,灵魂乐,嘻哈,放克,节奏布鲁斯,雷鬼等主要流行音乐风格。更有利于学生对演唱风格的把握和创新。

舞台表演,服装造型的个性培养,在于声乐老师和学生的眼界与认知。将流行音乐每个年代的代表人物推荐给学生观摩,如国外的猫王,麦当娜,迈克尔·杰克逊,皇后乐队,碧昂斯,泰勒·斯威夫特,嘎嘎小姐等等,国内的黄家驹,张学友,周杰伦,陈奕迅,王菲,张惠妹等等。在学生的舞台实践中,鼓励学生大胆借鉴、尝试,与歌曲相结合,引导学生发现内心想要的舞台表演和服装造型。这样对于培养学生在舞台表演和服装造型上的个性的发展也是非

常有帮助的。

(二) 培养歌者本身的个性

其实这一点的涵盖面是非常广的,包括了学生的性格、人生观、价值观、世界观等等。因为流行歌手需要表达自我,所以如何更好的培养、激发歌者本身的个性也是我们在流行声乐教学中需要思考的问题。在流行声乐教学中,教师要对学生有比较深入的了解,甚至说学生的原生家庭环境对学生在舞台上的表现也会有很大的影响。在这个过程中,老师需要鼓励学生大胆的表达内心所想,引导学生发现内心深处最真实的感受,并且尝试将这种感受、情感通过演唱表达出来。从而慢慢激发培养歌者本身的个性。

(三) 激发歌者的创作个性

教师轻易就能教会学生某种知识或技能,但要培养学生的独立精神和独立的艺术创作意识,这对教师来说就不那么容易了。在学生表达流行作品的时候,声乐老师应该尽量少的介入学生的艺术思维。但是目前大多数的流行声乐老师都过多的介入了学生对作品的表达,例如,告诉学生作品的某个地方声音该作何处理,加入什么样的情感,其实对于学生个性的发展都是极具毁灭性的,扼杀了学生的自我表达,这样培养出的学生只是在表达老师对音乐的理解,而不是在表达自我。我们应当在教学过程中尽量削弱教师的“管理权”。当学生在日积月累的翻唱过程中建立了对自我的认识和对音乐的认知,老师应当鼓励学生进行创作,将这种“自我”用音乐作品表达出来,无论学生的创作程度如何,老师都要加以肯定。

四、结语

个性是人在社会关系中所展现的自我意识形态,并且具有唯一性。先天因素和社会关系影响着一个人的个性,个性有能影响一个人的想象力和行为举止。在艺术类学科中,个性发挥的作用是非常重要的。在艺术门类的学科中,从业者的个性发挥着非常重要的作用。在流行歌手身上,个性的表达尤为明显。优秀的流行歌手之所以能够被大众疯狂追捧,正是因为他们是个性的,独特的,出众的,真实的,作为流行演唱的教育工作者,更好的培养、激发歌者本身的个性也是我们在流行声乐教学中需要思考的问题。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,流行演唱的教育工作者需要重视学生的个性发展,打开激发学生个性培养的思路,突破传统教学模式带来的局限性。

参考文献:

[1] 彭鹏. 高校流行演唱教学中学生个性意识的培养[J]. 戏剧之家, 2020(003): 159.