

管窥美声传播路径

侯世尧

(桂林学院 广西桂林 541006)

摘要: 音乐传播学是研究音乐艺术传播活动而进行研究的一门学科,声乐传播学属于音乐传播学的一个分支,其中;美声歌曲及其唱法更是音乐中的重要表现形式。在美声传播中掌握住受众的需求与特点,以正确且富有高级审美的方式引导普罗大众来欣赏并喜欢上美声歌曲及其唱法是当下美声发展的重要问题。在科技迅猛发展的今天,我国声乐艺术的传播形式进入了“快车道”,多样的新传播形式正在为现代艺术的普及发挥越来越重要的作用。

关键词: 美声; 音乐传播; 融媒体

引言: 曾几何时,当问到非美声专业的教师或普通人士是否听美声歌曲或知道哪些著名美声歌唱家和作品时,提到最多的是著名歌唱家帕瓦罗蒂和他的代表作《我的太阳》,对于国内外其他优秀的作品及歌唱家知之甚少。笔者认为让美声的传播性增强了并实现了普及性,才会使美声歌曲以及其唱法更好地发展,让美声歌曲及其唱法通过多媒体、融媒体的传播与解读,才能实现更长更有效的结果,才能实现传播价值,提升美声歌曲及其唱法的传播价值与传播力提升共赢的结果。

音乐传播学是一个大的门类,在现代人类精神文化生活蓬勃发展的过程中,对于美声,这一声乐艺术形式传播重视度不够,由于国内从事音乐传播学的专家学者们的思考角度不同,对于音乐的审美层次不同,多数是从传播角度和商业价值角度来研究音乐传播现象居多,对于美声的传播研究较少。传播美声歌曲及其唱法的方式和途径,以及传播之后的效果与反馈作为主要研究对象,运用全媒体和融媒体的手段来解读美声这一艺术表现形式的传播。

一、音乐传播与传播媒介

(一) 音乐传播

音乐传播学起源并发展于近代欧洲,音乐是一种具有传播性的艺术形式,从古至今源远流长,这是目前较为热门的学科方向,是能与其它学科进行交叉融合的一门学科,是基于音乐的传播实践与传播学研究基础上逐渐发展形成的,我国目前发展较慢。当人类了解到音乐传播现象和学习音乐文化知识的同时,专家学者们运用人类理性的思维对音乐传播资料进行整理收集并了解其中的关系。声乐传播学作为音乐传播学的一部分,在人类发展的历史上起到了非常重要的作用,声乐艺术是普罗大众较为容易接受的一种艺术形式,也是较为原始和基础的一种表现形式,具有表现力和感染力以及亲和力。不同时期不同民族、通过在传播过程产生社会反响,推动相互之间的社会联系。

注: 美声唱法(意大利文:Bel canto),是指喉头在保持吸气位置状态下,呼出气流吹响声带,使打开的共鸣腔体能够完全、均匀共鸣的歌唱方法。歌唱呼吸是发声的动力,是歌唱的基础。美声区别于其他唱法的最主要的特点,用一句话来概括就是美声唱法是混合声区唱法。

(二) 音乐的传播媒介

1. 音乐传播的形式经历的几个阶段

(1) 原生态传播,这个时期最多的传播途径就是“口传心授”,师傅唱一句,学生学一句,教师的嘴巴和学生的耳朵就是传播的载体,而所教授的旋律唱词就是传播的内容符号信息。例如:中国的京剧、昆曲等等早期就是口传心授,结合我曾经在艺校的工作经验,有些非物质文化遗产例如:阿宫腔、碗碗腔都依旧沿用这种方法,因为有些唱词归韵,行腔走板都

需要这种原始的传播方法,美声的教学中也离不开这种传播方法,呼吸的运用,气息的感受等等,这种方法虽然有诸多缺点,但是是一种常用的音乐传播手段。

(2) 乐谱传播,乐谱传播是一种静态传播方式,它需要演奏者或演唱者动态来演奏演唱它,社会的进步与世界的发展,音乐传播载体出现了乐谱作为传播媒介。乐谱诞生之后可以准确地保存音乐,终于把这种看不见,摸不到的听觉动态艺术变成了可以留存且反复使用的静态符号,通过乐谱来传播音乐是一项伟大的壮举。

(3) 电子传播音乐的电子传播,将音乐更好地代入我们的生活。尤其是可视化之后的音乐,让我们更好地理解音乐,“携带”音乐、传递音乐、在学习音乐的同时创造音乐,这不仅使我们得到了良好的感官体验还提升了我们的精神文明层面的需求。

2. 美声通过互联网的传播

移动媒介的勃兴,可以更加方便唤醒我们的耳朵,协助我们进行听觉积累,各种音频产品层出不穷,使声音焕发了活力,不断造就着跟随自身的声音景观。声音作为一种“看不见摸不着”的媒介,声音与情感是否能够建立联系,是通过演唱者和聆听者共同决定的,演唱者为聆听者构建“声音形象”,聆听者也能塑造自身的“声音景观”,听觉方式影响聆听者对于所传递出声音的内容把握,也能够使得二者达到“同频共情”的声音理解。王黎光教授在深圳音乐季的讲座上曾谈到:他非常钦佩歌唱家,因为声乐是非常抽象的一种艺术表现形式。

声乐有着文字、图像、视频等视觉媒介不具有的新特点,比如:沉浸性、涉身性等等。在人类历史的长河中,对于声乐的渴望从未消减,“丝不如竹,竹不如肉,”的理念大量地出现在古往今来的文史资料中。英尼斯的“传播的偏向”理论,认为声音是偏向空间的媒介,它易于广泛传播,但又稍纵即逝,不易保存。

虽然技术决定论夸大了媒介的作用,但媒介形式在人们的信息传播,生产生活实践中仍然有重要影响。我国的声乐艺术作品在传播时利用互联网为媒介进行传播,将传统音乐的方式进行了革新,运用科技成像等专业技术,将视频和音频塑造成声音景观传递给受众者,这样的传播使得受众者能更好地理解声乐艺术作品所表达出来的主题情感,与演唱者同频共情。

二、传播为美声带来新动力

当媒介技术的迭代引发传统静态审美的提高,在原有固化审美的基础上,推陈出新。在万物皆媒的时代,新兴媒体的传播媒介以及传播的形态对传统信息传播方式有着巨大的影响,以前的人在学习声乐的过程中所能接触到的媒介是非常少的,曲谱地获得途径是非常艰难的,且没有任何视频资料可以学习。只能通过磁带、黑胶唱片、CD等物质媒介进行学习,极大

地阻碍了美声学习时,需要多听多看的学习过程。现如今笔者作为亲身经历者,在新媒体与融媒体技术的加持下使得我们现在的声乐学习的途径变多了,学习的机会也增加了。

(1) 综艺带来新认识

在5G时代下,以电视节目为主的视频流将成为通信和媒体传播主要的信息表达与服务消费形式,通过新的“超级入口”,综艺节目是电视节目的一种类型,通过多终端的节目创新与生产创新形式与艺术形式进行有机组合。电视综艺节目可以以一种文艺体裁为主体,也可以集中多种艺术体裁。是一种融合的艺术,在充分理解原有艺术价值的同时,继续发挥其艺术的效能,使之成为基本的电视节目样式。例如:安徽卫视的《耳畔中国》节目,韩国综艺《歌剧之星-opera star》等等。《声入人心》是湖南卫视重磅打造的原创新形态声乐演唱节目,这档节目的最大亮点是以发展弘扬美声唱法为主的一档声乐类综艺节目,节目对国内美声唱法发展产生了较大的影响。在以“内容为王”的新媒体内容创作时代,《声入人心》这档节目不仅让美声学习者,声乐教育者对声乐的传播进行了思考,更重要的是让美声的传播与发展从此有了新的形态。

(2) 让美声传播变得容易

目前美声的宣传方式主要通过电视、报纸、杂志、网络等媒体进行,以更好地向公众传播美声的精髓,同时也通过各大音乐厅、音乐学校、文化中心等场所举办演出,以及通过教育活动,如举办各种针对不同人群的美声培训班,来更好地将管美声的精髓传播给大众。在5G时代下,视频流成为信息主流,移动宽带成为常态。短视频成为不竭资源。近年来,各类短视频成为取之不尽的宝库资源,它能在各类融媒体节目和传播矩阵中,以小屏内容服务大屏内容的形式实现大小屏之间的有机联动。5G时代,手机图像与视频处理软件功能大幅增强,结合专业节目制作机构的融媒体思维,短视频化生产转型及文化传播将进入裂变式增长时代。抖音是当下非常火爆的一款视频集合类软件,很多的歌唱家和院校声乐教师都在此平台上进行美声知识的讲解与传播。通过这些形式传播大量的美声知识,让声乐学习者与声乐爱好者,通过网络近距离地学习了美声的知识,以前传统的授课方式大多是就着书本学习理论知识,或是在固定的时间里教师与学生面对面声乐课程学习,模式较为传统化,现代声乐教学通过利用多媒体设备、互联网资源的优势激发更多的可能性,使更多希望学习音乐的人开始有更多的机会接触专业的练习。

(3) 声乐教学的新模式

声音是较为抽象的,我们对于声乐的认知,不能光停留在表象上,必须要培养理性的声乐规律认识。线上声乐课作为一种全新的音乐教学模式开始流行各种网络平台,这种基于互联网传播模式下的新形式是一次学习方式革新,及时的分享与沟通,使得声乐学习者在学习时能够“少走弯路,”快速便捷地取得声乐学习的参照,不仅是在音乐学习方面,很多学科都在进行着线上模式的尝试。通过这种新的声乐学习模式,人们可以足不出户便听到专业级别的音乐大师上台讲学,拥有更多学习音乐知识的机会。

当代声乐教师也可充分利用互联网的优势激发学生在音乐创作和变革上的更多可能。这种模式的变化其表现在授课对象、授课形式以及课堂互动三个方面上:

其一,授课对象的群体范围变广,不仅是专业学生或是年轻人,声乐爱好者以及老年大学的学生都可以参与进来。其二,多样化的上课形式。通过这些软件,声乐学习者可以及时地向老师“打卡”,老师能及时地纠正一些歌唱中出现的小问题。疫情期间在家上网课或是与许多歌唱家直播上课,与各位声乐

爱好者交流连线的活动,教师通过软件选择使用共享屏幕的功能,将歌唱视频和音乐片段进行播放,并找不同的版本进行对比示范,与学生进行语音交流,学生不仅能够清楚直观地看到教师准备的课件,也可以就及时出现的疑惑直接请教教师的解答,除了语音连线还可发送文字或者留言给老师,向老师提问或回答问题,教师既能及时解答,可以便捷地帮助学生建立声音审美。其三,除了线下在特定地点与教师面对面上课,还有线上网络课程。受疫情的影响,大部分国内外声乐教师选择利用软件作为给学生上课的平台,例如:zoom、钉钉、腾讯会议等软件。

因为疫情原因,很多在国外的留学生回到国内,为了不中断学业,就进行了部分课程的线上学习,可以说线上的部分课程学习,从另一方面讲保障了自身的生命安全。

现如今国内外声乐视听资料丰富,声乐学习的资源获得也变得相对容易。老师可以与学生分享最新的演唱视频,当国际上出现声乐新理念时;教师与学生都能够及时互动。例如:教师与学生所组建的微信声乐交流群,可共享正规版权的声乐谱例,能够直接地通过学生的声音分析其声音状态,目前国内正在举办的“孔雀杯”高等院校声乐比赛,能够让身在外地的声乐学习者也可以通过软件平台及时观看到现场的演出及教学视频。歌唱家与声乐教育者组建的交流群可以实现良好圈层交流与发展,视频创作者合理搬运国内外歌剧院或国内外即时的演出资料与音乐现场资料。这是美声传播的发展趋势,为广大声乐教育者与学习者提供了便捷且宝贵的资源,相较于以前传统的线下指导教学来说,更助于学生开阔视野以及提高学生独立思考能力。

结语:通过阅读文献和观看综艺、抖音、公众号自媒体等平台来分析学习,以及亲身参加音乐论坛讲座。笔者认为美声这一声乐艺术表现形式,在未来的传播与发展中;应该与多元化发展的传播学以及快速发展的媒介联系紧密起来,在新文科背景下,不仅要抓住市场也要抓住课堂。5G技术给未来声乐传播带来巨大的社会需求和市场需求,我们应当把握基本的时间节点与发展节奏,协调并运用好两者之间的关系,更好地去把握并理解随着社会变化而产生出的文化现象,更准确地做出一些判断。现在的传播媒介种类繁多、形式多样,在这样的发展趋势下;将会是声乐艺术获得强势发展的最佳时机,笔者坚信美声的普及性变得更全面,会对提升公民审美以及承担美育教育功能起到非常重要的作用。

参考资料:

- [1]《传播与旋律中国音乐学》曾遂今人民音乐出版社 1991
 - [2]《中国声乐艺术在互联网视野下的现状及传播特点》邓雪池华中师范大学 2002
 - [3]《传播学》邵培仁高等教育出版社 2007
 - [4]《山西建筑创作的地域性研究》张肖洁 太原理工大学硕士论文 2014
 - [5]《音乐传播学视角下广播音乐对社会音乐教育影响研究》陆婷 哈尔滨师范大学硕士论文 2016
 - [6]《试议 5G 融合传播背景下的节目创新》魏文楷 电视研究, 2019
 - [7]《湖南卫视综艺节目“声入人心”的传播价值探析》韩丹 新闻研究导刊 2020
 - [8]《听众记忆与流行音乐声音景观的生成——以“难忘今宵”为中心的考察》方堃周玲中国传媒报告 2022
- 作者简介:作者:侯世尧,1994.10.12,山西人,男,满族,研究生,助教,研究方向:声乐艺术。