

略论声乐艺术中技巧的重要性

石靖

(海南大学 570312)

摘要: 本文围绕声乐艺术的特点、技巧以及重要性展开论述, 首先解读了声乐表演艺术提升的意义, 随即探讨了声乐艺术中声乐技巧的价值, 最后以诠释声乐技巧与声乐作品的关系终篇。执笔铺陈, 斟酌推敲, 力求细致精微, 探析透彻。

关键词: 声乐艺术; 技巧; 表演; 美声唱法; 作品; 审美

On the importance of skill in vocal music art

Shi Jing

(Hainan University 570312)

Abstract: This paper focuses on the characteristics, skills and importance of vocal music art. Firstly, it interprets the significance of the promotion of vocal music performing art, then discusses the value of vocal music skills in vocal music art, and finally interprets the relationship between vocal music skills and vocal music works. Writing, deliberation, and strive for subtlety, thorough analysis.

Key words: vocal music art; Skill; Perform; Bel canto; A work of art; aesthetic

一、声乐表演艺术的提升

随着经济的发展, 人类的文明程度越来越高, 在追求艺术方面, 也愈发重视艺术表演的品质, 从而促进了声乐表演艺术也在不断地提升。如何进行表演, 怎样发挥技巧直接关系到表演的效果。作为声乐艺术表演者, 对声乐技巧的应用也是高度重视, 一份辛勤一分收获, 一分汗水一分成功, 只有刻苦的训练, 寻找声乐表演的技巧, 长久的练习发声, 增强声乐艺术的表现力, 才能够赢得观众获得共鸣, 将观众带入一个优美的意境之中, 让观众感觉到视觉和听觉的极大享受。

声乐艺术在表演方面, 技巧多种多样, 丰富繁多, 表演者在对艺术作品的了解方面需要融会贯通, 把作品需要表达的内容表达得淋漓尽致, 在演唱中做到熟练的把握气息, 演唱出优美的音色、有技巧的发声, 如此种种, 在声乐表演技巧中都是非常重要的组成因素, 表演者应该“未成曲调先有情”, 在表演中融入全部的情感, 将音乐作品赋予一种超强的感染力和生命力, 从而让音乐作品具有丰富博大的表现力。

二、声乐艺术中声乐技巧的价值

(一) 艺术形象的树立

千人千面、千人千声, 每个人都有不同的声音特点, 表现在声乐演唱中, 就形成特殊的音质, 在声乐表演中, 不可能缺少优美的音质, 否则观众就难以产生共鸣。观众在欣赏的表演之后, 往往会根据自己的感受对表演进行评价, 对表演者表演的优劣, 会从音色的角度去剖析, 比如是否和谐优美, 这就成为对演唱者的最直接的评价, 一流的音色给听众带来一种心灵上的愉悦, 观众能够感受到声乐作品的情感, 能有快乐地体验; 观众是不同的, 他们会各有各的看法, 不同的表演者、不同的心情、不同的环境都会产生有不同的音色, 我们在快乐的时候, 心情祥和, 听着高亢嘹亮的歌声会感觉到轻快无比; 可是当我们遇到挫折感到无比伤心和苦闷的时候, 我们再听这个快乐的歌声, 就感觉到不是十分悦耳动听。在这时, 我们常常喜欢倾听沉闷的音色, 容易和阴暗的作品产生共鸣, 也就是说, 音色是一种被演唱者拿来表达自身的情感的一种方式, 不同的音色可以塑造不同的艺术形象, 表达不同的情感。在播放、演奏国歌的时候, 需要庄严的音色; 我们在遇到节日之时, 需要欢快轻松的颜色; 在声乐艺术中, 表演者在了解了一部作品之后进行表演, 要根据作品的风格特色选择合适的音调音色, 使之与作品风格匹配, 这样才能够充分地表现出艺术作品的风格、思想意境等等。

(二) 声音的节奏

在声乐表演中, 声音会有一种节奏感, 不同的艺术作品, 有不

同的节奏; 而节奏感的出现, 能让听众受到感染, 让听众感受到声乐作品的无穷魅力。作品的思想内涵、意识形态都通过节奏感得以表现, 越是好的声乐艺术作品, 越拥有强烈的节奏感。节奏感能够叩击听众的心灵, 能感人肺腑, 能以灵动的方式展示艺术作品的独特魅力。

一个优秀的表演者, 在演唱中要掌握好歌唱的速度, 要对作品胸有成竹, 在演唱中收放自如, 如行云流水, 通过速度的变化、抑扬顿挫的转折, 让听众对艺术作品产生倾听的渴望。演唱是需要技巧的, 每一个音节都应该感情充沛, 每一个音符都应该唱的感情到位, 以致情绪饱满; 一定要有良好的方向感, 这样才能够让观众更全面地了解作品的情感变化以及内涵。同样的一部艺术作品, 假设表演者对作品的了解不够细腻, 在演唱的时候就不能融入自己的情感, 因此常常会表现出苍白无力的演唱, 让艺术作品的表现价值大为逊色, 这样, 一部艺术作品就会失去了韵律感, 这样的表演就没有生命力, 就会失去观众。无论是任何艺术作品, 表演者都应该充分展现歌曲的节奏, 让作品的魅力全部体现, 让观众感受到强烈的层次感, 从而满足听觉方面的享受, 感受到声乐艺术中技巧表现的美感。

(三) 美声唱法的特点及表现形式

1、美声唱法声乐艺术成就巨大

美声演唱技巧高超, 能表达出来美妙神奇的音色, 能产生优美的共鸣, 能对作品的每一个人物进行恰到好处的渲染, 能够对艺术作品中的物具备鲜明地塑造。

美声唱法发展迅速, 声音高亢华美, 具有咏叹性的风格, 让人如醉如痴。美声唱法往往将高难度演唱技巧游刃有余的体现出来, 因此掀起各国歌剧演唱的狂潮。美声唱法让歌唱技巧接近于完美, 因此积累了大量的表演经验, 建立了完整的歌唱方法体系, 极大地推动了人类的歌唱水平, 也培养了世界级的优秀歌唱家, 将声乐表演艺术发展的淋漓尽致, 推到了历史上的一个高度, 美声唱法兴起的那一天开始, 就改变了人类的演唱方式与技巧, 就提升了声乐艺术的层次与境界。

2、声音连接自然

美声演唱起声音连接浑然天成, 自然而优美, 圆滑而无阻碍。在美声演唱的艺术中, 每个音与另外的音的衔接非常自如, 音色保持一致, 不允许有任何破音出现, 音量与力度高度的统一。

3、美声演唱注重高位置

美声唱法音色明亮, 但没有丝毫的紧张, 让听众听起来松软舒适并且穿透力强; 美声唱法的高位置技巧, 需要不断地技能训练,

才能够具备高位置的起音、安放与演唱。

4、美声唱法以气带声

美声唱法注重渐强渐弱，听起来非常优美。在一个音上，开始演唱之初，音色、力度也相对较弱，随后逐步加强色彩与强度，到达顶点以后再逐渐恢复到最初起步演唱的状态，力度也返回最初的阶段，这种演唱技巧主要源于呼吸技巧，只有高度锻炼呼吸，让发声器官拥有强大的气息支持，才能做到用气歌唱挥洒自如。

5、美声演唱技巧华丽灵活

美声唱法演唱灵活、跳跃、轻巧，高贵、华丽，听起来十分悦耳，美声唱法可以演唱非常复杂的声乐作品，在运用装饰性的花腔方面别具一格，轻松自如，快速变化，演技非凡，其花腔技巧经过高难的训练才会拥有，远非其它歌唱技巧所能相提并论。

6、音域宽广

美声艺术的历史已经多达四百多年，在不断地发展下，陆续衍生了法国、俄罗斯、英国以及德国等学派，可谓满园春色各有所长。美声唱法富有极强的表现力，音色优美，目前已经得到了举世的公认。在声乐艺术行业，美声是被认为最完美的声乐艺术，这一点已经不容置疑。美声有很多的优点，其演唱音域宽广，声区统一，优秀的美声歌唱家都能达到三个八度左右，这让其他歌手望尘莫及，而且即便是有三个八度，美声歌唱家都能游刃有余，使得三个声区能够做到完美的统一。

7、美声演唱技巧表现力强

美声演唱技巧十分注重艺术作品的内涵，具备强大、丰富的表现力，世界称美声唱法为“美好的歌唱”或者称之为“美好的表现”，美声演唱技巧有严格的技术要求，如果对一步作品没有深入的理解，对美声演唱技巧没有良好的把握，没有强大的舞台经验，就不能运用美声歌唱技巧进行表演，从而也就塑造不出来一个完美的音乐形象，难以感化人心，让听众拥有完美的艺术享受。

随着时代的发展，学习美声的条件和学习环境有了非常大的改变，音乐学院也制定了更高的培养学生的标准，因此培养了更多的后起之秀。经过多年的传播和影响，声乐工作者培养了更多的优秀人才，给我国的表演技巧与文化艺术带来了巨大的推动，让我们的声乐艺术表演欣欣向荣。美声演唱技巧在艺术表演中独一无二，具备一流的艺术性和科学性，已经受到声乐艺术界的普遍青睐，但是掌握高超美声演唱艺术技巧的人仍然属于少数，我们真正的跻身世界歌坛仍然有待加倍地努力。

三、声乐技巧与声乐作品的关系

(一)歌唱伴随人类而产生

自从有了人类，就产生的歌唱，可以说歌唱文化表演的形式源远流长；人是有思维的动物，日有所思夜有所想，有爱恨情仇，所以发自肺腑、相从高歌。时至今日，声乐题材与作品如天上的繁星数不胜数，一部声乐作品，表演的技巧越精湛，必然是平日里对歌唱的各种技巧了如指掌，演员的身体演唱器官经过的训练越多，就越容易进入一种良好的声乐表演状态，声乐技巧需要反复的练习：有的人音色饱满，歌唱嘹亮声音圆润；而有的人缺乏气息的支持，音高位置不准，音色苍白，这样就很难把一部音乐作品的情感内涵有效地传递给观众。(二)声乐技巧与声乐表演的融合性，

表演一部声乐作品，有的人唱得平淡无奇，听众听了以后无动于衷索然无味；有的人演唱却声情并茂，甚至引人痛哭流涕，这样的表演发人深省，令人回味无穷。出色的声乐表演，奥妙在于表演者懂得声乐表演技巧，了解声乐表演与声乐技巧的融合方法，在不断地表演当中，能够掌控舞台的风格，在演唱中容易形成自己的特色。在人类生活中，音乐无处不在，而贝多芬认为，音乐比语言大一百倍的力量，因此艺术表演能够传情达意，成为文化意义的符号，表演者需要严格的自我要求，让自己的表演技巧不断地精湛，要有远大的追求，一定要让自己成为一个出色的声乐艺术表演者。

(三)美声音色审美上的民族化

所谓的民主化，是指的是中国民族声乐而言，我们借鉴西方美声唱法，吸收他们的优点，融入我们中国民族唱法的审美特征，一

方面做到扬长避短去粗取精，一方面让我们的演唱风格具有鲜明的民族特点、浓烈的民族韵味，从而更好地赢得观众。我们老一辈的艺术家，比如胡松华，王坤等都是杰出的代表，他们的演唱就吸收了美声唱法中的优点，再融入了我们民族的特点，从而发展成了符合中国民众的审美情趣的声乐艺术。

美声唱法民族化，能够更好地体现我们汉民族的语言韵味，能够把我们汉民族的音乐艺术语言丰富化，让我们的汉族音乐艺术语言独具艺术魅力。比如我们著名的音乐家吴碧霞，她把民族的语言韵味融入到美声唱法中，产生了独具特色的音质，吸引了大批的听众，推动了我国音乐艺术的快速前进。

(四)美声与民族演唱技巧相辅相成

我们学习美声唱法，不是生搬硬套，而是取其所长，吸收精华，我们在进行美声唱法的时候，技巧推动中国特色的美声唱法，充分的把握住汉语发音的字正腔圆的要求，又保持住传统美声唱法的歌唱特征。

美声唱法也好，民族演唱也罢，任何事物的出现都具备一定的存在的道理，二者要相互学习，汲取对方演唱的营养，既要掌握高超的美声唱法技巧，又必须将民族风格融入到演唱之中。二者各有所长，必须扬长避短推陈出新，表现出来独有的艺术特色，创作出有个性的艺术技巧，这些都需要不断地去实践、不断地发展，才能够不断的提高演唱技巧。

(五)练习演唱技巧能够培养复合型声乐人才

艺术需要创造，需要打破原有的故步自封，需要创造，如此才会卓异不凡。时至今日，声乐艺术方面需要复合型人才，也就是将美声民族两种唱法合二为一，能够做到科学的发声，创造一种美妙的演唱技巧。艺术是相通的，没有完全的对立，美声唱法和民族歌唱技巧也是如此，他们的基础训练方法和演唱标准也都类似，可以说没有本质的区别。我们举例来说，金铁林唱美声，但是他的学生宋祖英、李谷一等等都是民族歌唱家，这说明歌唱技巧有相同之处。我们的民族演唱技巧独一无二，美声唱法也是世界音乐园地的一朵绚丽的花朵，我们民族唱法可以走向世界，美声唱法也完全可以在我们中华大地立足与发展。

四、结束语：艺术的融合、借鉴与发展

在美声唱法中，混合共鸣技艺被民族唱法所借鉴，这种共鸣通过调节人体的共鸣器官对咬字吐字进行加工，让声音变得越发圆润、明亮，在真假声转换时能够自如、自然，能够表现出来宏大的气势。借鉴美声唱法的咬字吐字方法，能够让声音更加流畅清晰，能够让声乐作品更加完美，在演唱中能更好地表现出亲切柔婉的风格。美声唱法气息通畅，演唱起来极其有力，让作品表现得圆润明亮，让人物变得更加丰满。

美声唱法的最大特点就是混声区唱法，这种演唱的方法具有强大的优势，能够把真假声完美地融合在一起，这种演唱方法其它演唱方法难以比拟，前者让作品变得丰富多彩，这是我们民族声乐中所不足的部分，我们必须进行科学的借鉴，巧妙地融合，勤于摸索、多加练习，之后进行合理的改编，表达出作品的意义以及内涵，让作品表现得更加圆润，富有表现力、影响力以及震撼力，从而能赢得观众，提高声乐作品的表现技巧与水平，更好地让听众得到美好的听觉体验，从而促进艺术表演的多元化发展。

参考文献：

- [1]何琼.《浅谈中国古代声乐论著中关于戏曲表演的声乐技巧》[J].大众文艺, 2011, (06).
- [2]郝晶华, 徐寅晨.《声乐教学中美声唱法与民族唱法的相互借鉴与融合》[J].音乐创作, 2013, 06: 186-187.
- [3]杨芳, 方强.《声乐教学中民族唱法对美声唱法的借鉴和融合探析》[J].音乐大观, 2012, 09: 54-55.
- [4]张露元.《论声乐艺术中声乐技巧的重要性》[J].大众文艺, 2012, (18).
- [5]范娟.《浅谈声乐技巧与表达情感之间的关系》[J].长春教育学院学报, 2012, (03).