

音乐美学视域下声乐表演中的要素及技巧

宋彩平

南京航空航天大学金城学院 江苏南京 210005

摘要: 随着我国音乐艺术的持续发展, 针对声乐艺术的相关研究逐渐增多, 在音乐美学视域下的声乐表演研究逐渐受到重视。在音乐美学视域下的声乐表演, 能够提高声乐表演的艺术内涵, 使观众能深入地感知音乐美感, 从而提升观众的审美体验。本文基于音乐美学视域下声乐表演艺术的原则和基本要素, 提出在音乐美学视域下提升声乐表演的: 气息技巧、音乐技巧、力度控制等方面的艺术技巧, 使表演艺术和技巧达到平衡, 提升我国声乐表演艺术的魅力。

关键词: 音乐美学视域; 声乐表演; 要素; 技巧

Elements and skills of vocal music performance from the perspective of music aesthetics

Caiping Song

Nanhang Jincheng College, Nanjing, Jiangsu, 210005

Abstract: With the continuous development of music art in our country, there has been a gradual increase in research related to vocal art, and the study of vocal performance from the perspective of music aesthetics has received increasing attention. Vocal performance in the context of music aesthetics can enhance the artistic connotation of vocal performance, allowing the audience to perceive the beauty of music in depth, thereby enhancing the audience's aesthetic experience. Based on the principles and basic elements of vocal performance art in the context of music aesthetics, this paper proposes artistic techniques in aspects such as breath control, musical skills, and dynamics control to enhance vocal performance from the perspective of music aesthetics. The aim is to achieve a balance between performance art and technique, and enhance the charm of vocal performance art in our country.

Keywords: The visual field of music aesthetics; Vocal performance; Elements; Craftsmanship

音乐美学是一门将音乐元素融入美学元素, 对音乐的内涵、形式、特点等进行深度研究的学科。现代声乐表演的水平, 随着音乐美学体系的逐步完善、声乐表演内容与形式的逐渐丰富而不断提升。在美学视域下对声乐艺术进行分析研究, 可以通过音乐美学和声乐艺术的融合, 加深声乐艺术表演者的音乐素养, 促进其对声乐艺术作品的认知与理解, 使声乐艺术表演者能够对声乐艺术作品进行到位的艺术演绎, 给观众更美好的艺术体验过程。

一、在音乐美学视域下进行声乐表演艺术研究的重要性

1. 提升声乐艺术表演者对音乐作品二次创作的能力

声乐艺术表演者对声乐作品进行二次创作, 是指声乐艺术表演者在尊重音乐作品原作者的创作思想与音乐旋律的前提下, 融入表演者的主观认知、理解与思考, 对音乐作品的思想内涵进行加工与表达, 属于一种创作性的表达, 使声乐作品在表达原作者创作精神的同时, 传递表演者的艺术思想。这对声乐艺术表演者的二次创作水平提出了更高的要求。将音乐美学与声乐表演充分融合, 提高声乐表演者的艺术素

养和对音乐作品进行二次创作的能力^[1]。

2. 提高声乐表演的吸引力

音乐美学是一种将声乐表演的艺术性、创造性通过深度挖掘表达出来的经典艺术。我国的音乐美学积淀丰富而悠久, 将声乐艺术表演置于我国几千年深厚的文化背景中进行艺术创造与演绎, 可以充分展示作品的文化底蕴, 散发与众不同的艺术魅力。声乐作品是书面的乐谱或乐章, 是一种沉默无声的音乐作品。只有通过表演者或激情、或抒情的演唱, 才能表达作品的情境、思想和灵魂, 将创作思想更好地传递给观众, 使观众被声乐表演者富有情感的演绎所吸引。

3. 向观众传递正确的社会价值观

从声乐的发展历史来看, 声乐艺术是人的审美意识外化的产物, 听众对声乐艺术作品传达的信息并不是被动接受的, 声乐表演是一种源自人们的心灵, 又返还于人们内心的表演形式。声乐艺术审美既是一种主观的认知与理解, 又是一种客观的价值取向。音乐美学的发展应顺应时代的发展, 声乐艺术作品的内容与形式也要赋予观众正确的社会价值观。无论是声乐艺术作品的原作者, 还是进行二次创作的表演者, 都应该起到对国家精神文明建设方向的正确导向作用^[2]。

二、在音乐美学视域下的声乐表演艺术原则

1. 实现真实性与创造性的统一

声乐艺术表演的真实性,是指表演者要在尊重作品原作者创作思想的前提下进行二次创作。一方面要真实地表现原作者的本意,一方面要深入地理解作品需要传递的社会精神及价值观。表演者需要先对乐谱进行认知与理解,再深入领会作者的创作角度与思想。同时,声乐艺术表演作为二次创作,还必须将自身的艺术表达与原作者的创造性相结合。创造性地实现需要表演者发挥主观理解能力、创造力与想象力,实现自身的二次创造与原作者的一次创作的有效统一。

2. 实现表演者个性与表现力的统一

声乐艺术作品的形式和内容主要通过声乐演唱者的演绎来表现,而演唱者仅仅具备较高的演唱技巧是不够的,还需要具备对作品较高的理解和领悟能力。表演者对声乐作品内容的表达,一方面是对声乐作品原作者创作的节奏、旋律和情感的表达;另一方面是演唱者运用自己的演唱功力,将原作者的创作思想、演唱者自身演绎的思想和观众接收到的精神、感受连接到一起,达到“以声传情”的艺术表演效果。因此,声乐艺术表演者可以发挥自身的个性特点,实现艺术个性与表现力的统一。

3. 实现技巧与表现力的统一

古人言“余音绕梁而三日不绝”,意思是美妙动听的音乐可以给人留下深刻的好印象,好像过了三日都不绝于耳。在声乐艺术的表演过程中,只有实现表演技巧和艺术表现力的统一,才能提升声乐艺术作品的听感、观感。声乐表演技巧是诠释一个声乐作品的技能基础,但脱离了表演者的个性、情感的声乐表演,是缺乏表现力的表演。只有实现演唱技巧与表现力的统一,才能展现声乐表演的艺术魅力。

4. 实现历史性与时代性的统一

随着我国历史文化发展进程的不断推进,国民对声乐艺术表演的形式和内容的需求也相应提高。在不同的历史文化发展阶段,或者在某一特殊时期重大事件发生时,出现了不同属性与特点的声乐表演作品。例如,在1998年我国南方各地不同程度地暴发严重的洪涝灾害时,为了凝聚国人的抗洪战斗力,激发民族精神,著名女歌唱家祖海演唱了一首歌颂军民鱼水情的歌曲《为了谁》。《为了谁》这首歌曲,在我国百年难遇的特大洪涝灾害中诞生,将军人奋不顾身地保护群众生命财产安全的精神歌颂至今。又例如,在2008年北

京奥运会举办期间,出现了《我和你》《北京欢迎你》等传唱度极高的奥运主题歌曲。歌曲《我和你》展示了我国对全世界人民友好、开放的态度。作为奥运主题曲,留在了“北京奥运会”这件重大历史事件的记录当中,这是将历史性与时代性有效结合的声乐艺术作品,能够让人在听到一首音乐作品的同时,回想起某一历史性的时刻或年代特征^[3]。

图1 歌手在北京奥运会开幕式上演唱《我和你》

三、音乐美学视域下声乐表演艺术的基本要素

1. 声乐表演的语言要素

声乐表演艺术通过特定的歌唱语言,向观众传递歌曲的思想内涵和情感。声乐艺术表演者只有将音乐和歌唱语言进行合理的融合,才能与观众进行情感交流,使观众在声乐表演作品中找到情感共鸣。对于一名声乐表演者而言,深入地研读并理解声乐作品的歌唱语言是诠释声乐作品艺术内涵的基础工作。在声乐艺术演绎的过程中,表演者需要选择不同的语气、声调、节奏,对不同的表达内容进行表演,同时,借助不同的肢体语言、表情、情绪,将音乐作品中的思想内涵表达给观众。

2. 声乐表演的情感要素

声乐艺术表演者应采用合理的声音表演技巧,实现艺术情感向知觉艺术转化。情感是体验音乐之美和艺术之美的关键因素,是声乐表演吸引观众的艺术灵魂。声乐艺术表演者在演唱的过程中,要将作品的情感基调与原作者的审美理念、心理活动、思想背景联系起来,同时将个人情感经验、审美意识融入到艺术作品中,实现个人情感、原作者情感的融合表达。

3. 声乐表演的装饰要素

声乐表演舞台的外部环境,属于声乐表演的一种装饰要素,指的是用于表演的服装、道具以及舞台布景等三大要素。声乐表演在歌曲演唱的过程中要考虑服装、道具、舞台、灯光、等多种装饰性元素,从视觉、听觉上全面提升观众的艺

术体验^[4]。

四、在音乐美学视域下声乐表演艺术的技巧

1. 声乐表演的气息技巧

气息技巧是评价声乐表演水平的重要因素之一。气息技巧是指声带器官配合口腔、鼻腔，控制合理的呼吸节奏，发出气息的一种演唱技巧。在演唱时，表演者需要控制气息，运用呼吸技巧，调节呼吸的深浅位置、气息长短，达到自如切换气息的状态。因此，气息在声乐艺术表演中具有关键作用，不但能使音乐作品具有抑扬顿挫的层次性，而且能给演唱者一个舒服放松的表演状态。

图2 腹式呼吸法

2. 声乐表演的音色技巧

表演者的声音特点被称为音色，音色的差异性影响着观众对音乐风格与音乐内容的理解和感受，不同的音色营造出来的音乐表演情境是不同的。比如，在演唱传统民歌《映山红》时，当演唱歌曲开始部分“夜半三更哟，盼天明……”时，演唱者可以结合夜间安静的情境，采用低沉抒情的音色，当唱到“若要盼得哟，红军来……”时，应适当采用激昂的音色技巧，保证音色与音乐作品的基调相符合。

3. 声乐表演的力度控制技巧

部分声乐表演者一味追求演唱的音量或音高，忽略了力度控制，使作品苍白“无情”。因此，结合情感领悟，准确把握声乐演唱的力度，才能将音乐作品的旋律与内涵表达出来^[5]。

表1 声乐表演艺术的三种技巧

声乐表演艺术的技巧		
一、气息技巧	二、音色技巧	三、力度控制技巧

声带器官配合口腔、鼻腔，控制合理的呼吸节奏，发出气息。运用呼吸技巧，调节呼吸的深浅位置、气息的长短。	让声带的基音谐振到各个共鸣腔体，形成一个前、后、高、低全方位的共鸣整体。	在歌唱时用力的具体部位： 1. 头的顶部部位用力 2. 口咽壁部位用力 3. 腰部部位用力 4. 脚掌部位用力
--	--------------------------------------	---

五、结束语

综上所述，声乐艺术表演者应在音乐美学视域下，提升对音乐作品二次创作的能力。在声乐艺术表演的过程中，要深入研读并理解作品原作者的创作思想，结合自身的个性特点和情感经验、作品的历史文化背景对作品进行二次创作。在明确声乐表演艺术原则的前提下，结合声乐艺术表演的语言、情感、装饰三大要素等特点，加强声乐表演过程中的气息、音色、力度控制等能力，提升对作品的二次创作能力。

参考文献：

[1]刘婷婷.音乐美学视域下声乐表演中的要素及技巧研究[J].文化产业,2022(26):49-51.
[2]王雨婷.音乐美学视角下的声乐表演艺术[J].戏剧之家,2022(15):72-74.
[3]张童涵.现代音乐美学融入声乐表演艺术探析[J].戏剧之家,2021(27):56-57.
[4]王雨婷.音乐美学视角下的声乐表演艺术[J].戏剧之家,2022(15):72-74.

[5]张昊.现代音乐美学融入声乐表演艺术探讨[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2020(12):129-131.

作者简介：宋彩平（1986.10-）女，民族：汉，籍贯：湖南长沙，学历：硕士研究生，职称：讲师。研究方向：声乐表演、美育教育。工作单位：南京航空航天大学金城学院，单位地址：江苏省南京市江宁区禄口街道航金大道88号，单位邮编：210005。

课题信息：南航金城学院《新时代背景下大学生美育教育创新模式研究》一般项目，编号：2021-Y-24。