

美声大众化创新训练模式

——大学生非专业合唱训练探索

王子路 黎国丹

广东海洋大学 广东湛江 524088

摘要: 美声自20世纪20年代传入我国,近百年时间里已完成大众化的转变,从普及大众化的角度出发,授课的形式更能体现大众化的成果,能让更多人学习,参与进来。美声大众化不能只停留在转变现象上,而要体现在受众上,普及更多的受众让美声真正实现普及大众化的最终目的。

关键词: 美声; 创新训练; 大众化

Bel canto popular innovation training mode

— College students' non-professional choral training exploration

Wang Zilu, Li Guodan

Guangdong Ocean University Guangdong Zhanjiang 524088

Abstract: Since bel canto was introduced into China in the 1920s, it has completed the transformation of popularization in nearly a hundred years. From the perspective of popularization, the form of teaching can better reflect the results of popularization, and let more people learn and participate. The popularization of bel canto should not only stay on the transformation phenomenon, but also be reflected in the audience. More audiences can make bel Canto truly achieve the ultimate goal of popularization.

Keywords: bel canto; innovation training; popularization

引言:

美声的意大利语为“Bel Canto”,译为美好的意思,是对发出美好声音的要求。美声发源于15、16世纪的意大利,是一种科学的音乐演唱方式。它通过利用气息、共鸣等方法,按照一定的咬字技巧对歌曲进行演绎。利用这种方式,演唱表现的作品往往具有十分特别的魅力^[1]。是国外普及程度极为广泛且大众化的艺术形式。

美声大众化是一种外来艺术进行本土化转变而改变艺术形式的现象。这是艺术市场的竞争引起的,也是艺术受众的增多、需求发生变化引起的,为了迎合大众市场促使美声大众化^[2]。而大众化的最终目的就是普及。笔者认为,美声自20世纪20年代传入我国,近百年时间里已完成大众化的转变,从普及大众化的角度出发,授课的形式更能体现大众化的成果,能让更多人学习,参与进来。美声大众化不能只停留在转变现象上,而要体

现在受众上,普及更多的受众让美声真正实现普及大众化的最终目的。

本团队在大学生非专业合唱团训练中积极探索,以普及大众为教学目的,是一次有意义的尝试。

1 合唱团概况

本团队在校担任三个学院合唱团的指导教学,各团人数50-60人,文理科生各占一半。各学院合唱团占该学院人数的一成到两成,而且是新成立的合唱团。经过筛选,学员均有一定的演唱能力,但专业知识匮乏,要从简谱教起。教学成果汇报在训练三个月后的一次校合唱歌咏比赛中展现。

2 存在的问题

本团队在合唱训练过程中发现如下问题:

2.1 学员的错误歌唱观念和技术

(1) 缺乏正确的声音概念。这是普遍存在的问题,绝大多数人在没有受到过专业歌唱训练的情况下体现得尤为严重,他们没有正确的声音概念。我们在歌唱的时候,讲求以情绪带动歌唱,但发出的声音也要求是美好

基金项目: 本文系广东海洋大学创新创业训练计划项目资助(项目编号:CXXL2021349)研究成果。

的声音,而不是单纯的发泄情绪。同学们在对于歌唱美的理解,歌唱中的美好感受仍需加强^[3]。

(2)歌唱技术有问题。意识决定结果,在错误的理念下,产生了一些错误的歌唱方式。绝大多数学员,都有扯着嗓子唱歌、高音上不去低音下不来等问题。高音上不去就硬扯嗓子,不掌握正确的方法,情况只能是越来越严重。

2.2 文理科学生的优劣势

乐感是衡量演唱水平和音乐水平的重要标准,经过一阶段的教学,我们发现学员们乐感水平差。值得注意的是在文理科生之间存在一定的差别:

(1)文科生在歌唱中更容易调动情绪,其中对于歌词、音乐的理解能细微的表达到歌唱中,但发挥不稳定。在歌唱过程中容易调控情绪,效果相较理科生好。

(2)反观理科生,其优势在于对时值的把控相对精准,因情绪难以调动,在歌唱中表现的强弱对比、情绪起伏,皆不如文科生表现得充分。

3 措施

3.1 细化分组训练

将学员分成4-5人的小组。同时小组训练能带来另一个好处:因为细分小组后人数就变少了,很多问题在分组抽查时也可以快速的暴露出来,及时解决,有效避免了错误的扩大,避免了学员浑水摸鱼的现象。

3.2 指挥亲身示范

指挥先亲身示范歌曲中每一句该如何演绎,标记要点,包括气息处理,强弱对比等,树立正确的方向。用最浅显直观的方式示范呼吸以及发声方法要领。以图示,动图,短视频等可视的演示方法,讲解发声的科学原理,在训练中潜移默化的改变发声的方式和技巧。

3.3 聆听与比较

以美声唱法为学员们演唱流行歌曲,让学员们感受其中的区别。例如15年央视中秋晚会上杨洪基等歌唱家以美声翻唱的《青春修炼手册》以不一样的表现形式展示美声的独特。

3.4 鉴赏相关作品

在后期,我们将重点放在讲解美声、了解美声的教学上,聆听鉴赏美声艺术作品,推荐优秀的艺术作品等。带领学员们欣赏歌剧作品,激起了学员们对歌剧的兴趣和学习的动力。

3.5 针对文理科生的特点做出如下方案:

(1)鼓励学员们积极调动情绪。合唱的过程中,最打动人心的是和谐和美感。我们在谱面上标注了很多的表情记号,力求在音乐整体的情感中做到更多细节的处理。文科学员的特点同时也是缺点,他们在感情处理到位的同时带来的问题就是时值得把控十分不稳定,针对

这一特点我们所做出的调整颇见成效。

(2)对于理科生,在选曲方面尽量寻找律动性强的歌曲,其次在有伴奏的条件下强调强弱次序的变化,以达到正确的律动感。

(3)在教学过程中,尽量详尽地剖析歌曲中的情感表达,逐字逐句做到位。

(4)对歌曲的处理,指挥需具备良好的音乐素养:①对作品足够熟悉;②对情感标记足够敏感;③有丰富的情感表达。

4 效果

通过一系列的措施,我们得到了较好的效果:

(1)细化分组后,学员们对音乐作品的熟悉和理解程度都能达到较好的状态。能做到不论独唱还是合唱都能完整得演唱作品,在整体完成作品的方向上有着极大的进步。

(2)学生们对于美声唱法的一些技巧表现出很大的兴趣,他们在训练中也时刻注意自己的发声方式,很少再出现嘶吼等现象。歌唱的整体性与和谐程度也有着很大的进步。

(3)对文理科生进行有针对性的教学,也得到了较好的反馈,整体来说“掰”正了他们的歌唱思路,也为以后的学习提供了一个更清晰的思路。

(4)学生们在观看歌剧后产生了极大的兴趣,不满足于课堂上的观看,课后也积极的学习欣赏。

5 总结

在教学过程中我们穿插了大量的美声唱法的理论以及示范,并且专门空出时间传授唱法技巧,有关美声通俗唱法融合的相关理论我们也在查阅论文后传授给学员们,做到能唱、会唱、理解地唱。学员们对于专业上的知识表达出了极大的兴趣,在其强烈要求下,我们也专门抽出空闲时间,给大家讲课,包括理论、技巧以及作品欣赏。

在美声艺术形式大众化的过程中,美声艺术势必会走进千家万户,成为人人人口传的经典。我们所做的训练项目意在实践,聆听感受都不如亲身参与进来,以自身的意识感受美声,贴近美声,体会这数世纪传承进化而来的美好声音。

参考文献:

[1]徐敦广.百年来美声唱法中国化发展历程及其当代使命[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2022(01):105-111.

[2]刘美然.美声大众化的思考[J].黄河之声,2016(04):122-123.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2016.04.099.

[3]吴晓桦.论大众化背景下美声的发展[J].北方音乐,2017,37(09):11+22.