

声乐演唱中美声与通俗唱法相融之探讨

徐金友 通讯作者：刘国峰*

佳木斯大学 黑龙江佳木斯 154002

摘要：将美声和通俗唱法相互融合，形成新的音乐风格，可以提高人们对这两种音乐的兴趣，促进声乐的发展。本文首先阐述了通俗唱法和美声唱法，然后分析了两种唱法的异同，最后提出从演唱的气息、真假音转换、演唱舞台动作设计、咬字等方面将这两种唱法进行融合，促进声乐演唱的发展。

关键词：声乐演唱；美声；通俗唱法；融合

Discussion on the fusion of bel Canto and popular singing in vocal music

Jinyou Xu, Corresponding author: Guofeng Liu*

Jiamusi University, Jiamusi 154002, China

Abstract: The combination of bel Canto and popular singing to form a new musical style can improve people's interest in these two kinds of music and promote the development of vocal music. This paper first expounds popular singing and bel canto singing, and then analyzes the similarities and differences between the two singing methods. Finally, it puts forward the integration of the two singing methods from the aspects of singing breath, true and false tone transformation, stage action design, articulation and so on, so as to promote the development of vocal singing.

Keywords: Vocal music singing; Bel canto; Popular singing; Merge

引言：

随着人们的精神文化生活逐渐丰富，听音乐的风格多样，对音乐的展示形式、内容等有多样化的喜好。其中的通俗音乐和美声音乐是两种常见的音乐形式，这两种音乐风格不同，但在唱法方面存在相似之处。将通俗唱法和美声进行融合，可以提高演唱的感染力，满足人们的多样化音乐需求。为了促进声乐演唱的发展，要深入分析二者的特征和优势，从不同的角度对二者进行融合，使二者相互促进，共同发展，为音乐创作提供新思路。

作者简介：

1. 徐金友（1996.02.14—），男，民族：汉族，籍贯：黑龙江省佳木斯市，单位：佳木斯大学，学历：本科（研究生在读），研究方向：音乐与舞蹈学。

2. 刘国峰（1980.02.14—），男，民族：汉族，籍贯：黑龙江哈尔滨，学历：硕士，职称：副教授，单位：佳木斯大学。

一、通俗唱法和美声唱法概述

1. 通俗唱法概述

通俗唱法比较广泛，大部分没接受过声乐训练的人习惯使用该唱法演唱歌曲，这种唱法具有广泛性。在运用该唱法时，人们用自然的聲音进行演唱，包含的演唱技巧不多，相比于其他唱法发声比较质朴。在歌唱时，人们在气声、喊唱声中融入真情实感，使歌曲具有纯真的韵味，非常有感染力。通常运用肢体表演来辅助通俗唱法描述内容和表达情感，搭配各种乐器伴奏、灯光、舞蹈等营造生动的氛围，歌手经常和观众互动，使演唱现场更加活跃，使观众沉浸其中。这种表演形式非常符合现代年轻人的喜好，吸引了很多年轻听众。根据歌曲特征搭配不同的舞蹈，一些歌曲搭配独舞，一些歌曲搭配各种现代舞。通俗唱法强调吐字清晰，通过清晰的咬字，增强情感的表达，提升演唱效果。通俗歌曲的词比较生活化，对押韵没有严格的要求。一些创作者运用生活化的语言描述细腻的情感，使歌曲通俗易懂又富有文化底蕴。一些创作者运用通俗歌曲描述生活经历，记录

心情，歌曲没有太多深意。通俗歌曲的包容性很强，创作规则灵活，有很大的包容性。歌手在进行演唱时，通常用声带发音，偶尔用声带漏气表达情感和风格。气声唱法是将声带不完全闭合，让气流通过声带发出声音。这种声音更加自然，独具特色。通俗音乐是在艺术音乐和民间音乐之间的音乐形式，随着信息技术的发展，增设了电声乐器辅助，深受广大群众的欢迎。

2. 美声唱法概述

美声唱法源自意大利，在文艺复兴时期，人们对音乐进行创新，将音乐和戏剧结合，为美声唱法的出现奠定了基础。以往在进行音乐演唱时，音乐缺少力量，音色不自然，多为合唱，离实际生活较远，难以表达生活里的真情实感。美声唱法有独唱形式，音色比较贴近自然生活，具有多种演唱技巧，可以生动地表现作品的丰富情感。美声唱法符合发声规律，歌手在演唱时气息通畅，使全部的声区共鸣音色相同。美声唱法发出的声音结实圆润，歌手在唱歌时，会感受到声音在腔里振动，充满力量，可以形象地表达磅礴的气势。明亮和纯净也是美声音乐的特征，歌唱时声音具有穿透性，使各个方位的人们都可以清晰地听到。歌手在发音时要放松肌肉，增加歌唱的随意感，使音色纯净。音色灵活柔和是美声唱法另外的特征，音色灵活包含力度、音域等方面，演唱者需要拥有较高的技巧，才能灵活转换发声力度，使不同音域的演唱相互协调。阳刚和柔和的音色相互搭配，才能使音乐富有表现力。美声唱法有朴素的演唱、“加花”装饰性演唱、朗诵性演唱这三种演唱风格。朴素的演唱风格大多用于抒情性的歌曲；灵活性加花声音有弹性，华丽性加花表现力强，点缀性加花用于抒情；朗诵性演唱声音丰满、连贯。美声唱法要求歌手熟练控制气息，在歌唱时准确发音，生动表达歌曲的内涵。

二、通俗唱法和美声唱法异同点

1. 通俗唱法和美声唱法的差异

首先，通俗唱法和美声唱法对演唱者的声音要求不同。通俗唱法的规则不多，对演唱者的音域、声部没有太多要求，对演唱者的音色、音质等方面有一定的要求。美声唱法规则较多，在演唱时会将演唱者分成不同的声部，对演唱者的声带有较高的要求，会根据其天赋为其规划演唱声部。在演唱时，各声部相互协调，共同完成演唱。少部分人音域宽，可以唱多个声部。其次，两种唱法对于歌手气息控制要求不同。在演唱通俗音乐时，歌手根据音乐内容和个人风格，随意控制气息，使歌曲旋律优美。美声唱法对气息控制的要求较高，要求演唱者调动身体各部位产生声音共鸣，发出纯净、圆润、刚

柔并济的声音。此外，两种唱法对真假音转换的要求不同。美声唱法要求演唱者通过真假音转换形成共鸣，使歌曲富有美感。通俗唱法关注旋律和节奏，对真假音要求不高。大部分歌手在演唱通俗音乐时用真声进行演唱，使歌曲更加贴近生活，用丰富的旋律吸引听众。

2. 通俗唱法和美声唱法的相同点

首先，两种唱法都要求演唱者拥有较高的音乐素养。音乐素养内容丰富，包含音乐创作必备的音准、节奏感等各种条件。这些必备技能可以通过学习提升，只有拥有这些基本的技能，才能演唱通俗音乐和美声音乐。其次，这两种唱法的声音方向相同。一些人在演唱时未掌握发声技巧，将声音含在口中，导致吐字不清晰，发音不准确。在演唱这两种音乐时，要使声音靠前，灵活运用声带，保证发音清晰准确。通俗音乐和美声音乐都有高音，演唱者要掌握不同音域的发声技巧，使歌曲各部分相互协调，为听众提供良好的体验。此外，这两种唱法都要求气息通畅。受过训练的演唱者用胸腹呼吸，在演唱中间进行换气。在换气时，要保证气息平稳，避免声音出现变化，影响演唱效果。声音共鸣对演唱音色有很大影响，演唱者要协调身体各发声器官和肌肉，形成共鸣，提高演唱效果。

三、通俗唱法和美声唱法的融合

1. 通俗唱法和美声唱法融合的可能性

随着人们的生活水平逐渐提高，对音乐的追求和欣赏水平逐渐提高。通俗音乐和美声音乐各有优势，通俗音乐的传唱度较高，美声音乐的发声体系比较规范。互联网开阔了人们的视野，使人们的音乐欣赏需求更加多样化。这两种音乐单独发展，难以满足人们的多样化音乐需求，需要深入分析彼此的优势，相互借鉴，使二者共同发展。通俗音乐包含乡村、说唱等多种流派，这些流派没有制定完善的发声训练系统，可以借鉴美声唱法的发声训练，结合通俗唱法不同流派表达的情感和内容的实际特征，完善发声训练，促进通俗唱法的发展。通俗唱法演唱风格多变，紧密贴合实际生活，具有独特性，美声唱法可以借鉴这部分内容。美声唱法技巧较多，音色华丽，与实际生活充满距离感。人们在听美声音乐时，不会联想到自身的生活和经历，难以引起人们的情感共鸣，导致该类音乐的听众范围不大。通俗唱法更加贴近实际生活，传唱度较高。美声唱法可以转变发音方式，使华丽感和自然进行融合，拉近美声音乐和普通听众的距离。人们在舞台上演唱通俗音乐时，姿势比较随意，使听众也放松下来，进入演唱者创造的氛围中，随着演唱者一起悲喜。在演唱美声音乐时，演唱者的动作和神态大部分为提前设计的，缺少生活化，一些动作无法生

动地表达音乐情感。美声音乐可以借鉴通俗音乐的舞台动作设计,增加动作的自然度和连贯性,使肢体动作和音乐的内容与情感相互统一,促进听众融入表演的情境中,提高表演的质量。气息是演唱的关键,演唱者要重视气息的运用。共鸣、力量等都需要气息的支撑,通俗唱法的演唱者要进行气息训练,提高自身对气息的掌控能力,提高演唱水平。美声唱法有系统的气息练习内容,可以供通俗唱法者进行练习,使通俗唱法演唱者气息平稳。真假声是重要的演唱技巧,也是常见的演唱方式。如果没有掌握真假声切换的技巧,在进行演唱时,容易出现破音、断音等现象。通俗唱法可以借鉴美声唱法的训练方式,提高该技巧的掌握能力。在吐字方面,二者都有严格的要求,各具特色,可以相互借鉴。

2. 通俗唱法和美声唱法的融合

音乐演唱中运用共鸣的技巧,可以使音色更有磁性。美声唱法注重共鸣,共鸣是靠身体部位的震动,形成优美的音色。常见的共鸣有喉腔共鸣、胸腔共鸣、头腔共鸣。胸腔共鸣使声音音量增大,富有力量,喉腔使声音相互贯通。通过多种共鸣,提高演唱效果。通俗唱法对演唱者的共鸣能力要求不高,但提高共鸣能力可以增加通俗音乐的魅力。通俗演唱者可以借鉴美声唱法的共鸣训练模式,正确认知、学习主要的共鸣方式。演唱者要分析自身腔体的情况,准确判断自身所在声部,进行针对性共鸣练习。咬字发音也是演唱的重要因素,通俗唱法可以借鉴美声唱法的咬字方式,提高通俗音乐的情感表达效果。在咬字时,要找准咬字阻气的位置,使发音敏捷有力。关注韵母的发音,韵尾的练习,进行归韵训练,提高歌唱的连贯度和流畅度。气息对于演唱效果影响很大,美声唱法对气息有系统的训练,通俗唱法可以借鉴,掌握气息运用技巧。美声唱法通常采用腰腹式呼吸,增加声音的力量感。呼吸的训练包含急吸急呼、慢吸慢呼、慢吸快呼。要均匀地呼气,然后进行吸气,避免发生漏气。急吸急呼时,要收缩下腹,扩展胸肌。慢吸慢呼大多用于节奏缓慢的抒情歌曲,缓慢地呼吸,使呼吸平稳。慢吸快呼经常用于高潮部分演唱,迅速吸气缓慢呼气。歌曲每部分的旋律和力量存在差异,在呼吸时,要不断变化气息,找到支点。通过调整前、中、下支点衔接不同声部,提高音色质量。不同声部的呼吸技巧不同,演唱低声部时难度较低,不需要过多控制气息。演唱中声部时,气息和日常说话相似。演唱高声部时,要增加气息的动力,需要熟练运用气息控制技巧。换气是气息控制的关键,包含急促的、平稳的换气,根据歌曲的内容和特征,设计换气位置。在换气时,不能变换气息的位置,避免影响音高和音质。

四、结束语

将美声唱法和通俗唱法融合是全新的唱法,可以满足人们的多样化音乐欣赏需求。通俗唱法具有广泛性,演唱声音自然,演唱技巧不多,相比于其他唱法发声比较质朴,通常运用肢体表演来辅助通俗唱法描述内容和表达情感,搭配各种乐器伴奏、灯光、舞蹈等营造生动的氛围。通俗唱法吐字清晰,歌词生活化,对押韵没有严格的要求。歌手在进行演唱时,通常用声带发音,偶尔用声带漏气表达情感和风格。美声唱法符合发声规律,歌手在演唱时气息通畅,声音结实、圆润、明亮、纯净、具有穿透性,音色灵活柔和。美声唱法有朴素的演唱、“加花”装饰性演唱、朗诵性演唱这三种演唱风格。朴素的演唱风格大多用于抒情性的歌曲;灵活性加花声音有弹性,华丽性加花表现力强,点缀性加花用于抒情;朗诵性演唱声音丰满、连贯。通俗唱法和美声唱法对演唱者的声音要求不同。通俗唱法对演唱者的音色、音质等方面有一定的要求。美声唱法将演唱者分成不同的声部,根据其天赋为其规划演唱声部。两种唱法对于歌手气息控制要求不同。美声唱法对气息控制的要求较高,要求演唱者调动身体各部位产生声音共鸣。两种唱法对真假音转换的要求不同。美声唱法要求演唱者通过真假音转换形成共鸣,使歌曲富有美感。两种唱法都要求演唱者拥有较高的音乐素养,声音方向相同,气息通畅。在演唱时,要使声音靠前,灵活运用声带,保证发音清晰准确。通俗音乐可以借鉴美声音乐的发声训练,提高气息的掌控,掌握真假音转换技巧。美声唱法可以借鉴通俗唱法的大众性,调整舞台动作和演唱技巧,将华丽感和自然进行融合,拉近美声音乐和普通听众的距离。从共鸣、咬字发音、气息三个方面将通俗唱法和美声唱法进行融合,促进声乐的发展。

参考文献:

- [1]于欢,张程程.美声唱法在声乐演唱教学中的应用分析[J].大观:论坛,2021(11):2.
- [2]刘潇童.声乐演唱中音乐素养对美声唱法的重要性探讨[J].戏剧之家,2020(22):2.
- [3]李晓倩.关于民族声乐教学对美声唱法的借鉴与融合分析[J].精品,2020(4):1.
- [4]倪程.论美声唱法中气息与演唱的关系[J].黄河之声,2020(8):2.
- [5]孙艳梅.音乐剧《歌剧魅影》的创作特征及演唱处理分析[J].黄河之声,2020(13):2.
- [6]王惠.美声,民族,通俗唱法的比较分析[J].丝路视野,2020(3):1.
- [7]侯碧清.关于通俗唱法的技巧讨论[J].北方音乐,2020,40(3):2.