

流行演唱教学中不同音乐风格表现下的技巧训练探究

张沛

(四川音乐学院流行音乐学院, 四川成都 610021)

摘要: 随着我国经济快速发展, 人们的物质文化需求渐渐满足, 就趋于文化与艺术方面追求更高的精神境界。其中, 以流行音乐最受普罗大众喜爱和欢迎, 每个人都能哼出几首、耳熟几首。我国各大高校也在此之际设立流行演唱专业, 专门培养该方面能够鉴赏分析、演唱表演的优秀人才。但实际上, 不同的流行音乐风格具有不同的演唱技巧, 因此, 风格化的演唱技巧训练是值得我们深入探索与实践。本文深入流行演唱中风格化演唱教学现状, 并指出具体的风格和训练技巧, 希望能够为一线教育者提供更多借鉴与参考。

关键词: 流行演唱; 风格化; 演唱技巧

改革开放以来, 我们看到流行音乐凭借优美动听的旋律和朗朗上口的歌词而迅速风靡。就此打开了流行音乐市场, 华语音乐以及面向这一市场培养人才的高校, 都得到大力建设与推广。相应的, 如何提高流行音乐演唱教学效率与质量, 如何促进该方面高水平、高素质人才创新发展, 成为诸多音乐艺术院校重视的问题。甚至面向不同风格的流行音乐, 也有特定的训练方法和技巧, 如何进行教学、如何创新应用, 值得我们深入探索与实践。以下围绕流行演唱教学中不同音乐风格表现下的技巧训练具体讨论:

一、流行演唱中风格化演唱教学现状

流行演唱教学包含理论学习和技巧训练两大部分, 其唱法形成和教学发展与流行音乐市场的发展息息相关。目前, 流行音乐在全世界范围内广泛传播催生了风格化演唱教学与训练, 推动了相关产业链、文化与艺术、教育的现代化发展。深入流行、爵士、摇滚等不同风格的流行音乐中, 都可以看到特色化的教学训练方法, 演化出诸多创新教学模式, 对于教学效率与质量有着深远影响。今后, 不论是高等教育教师, 还是校外培训教师, 都要加强对演唱训练方法和技巧的学习, 保证教学质量, 提高教学水平。

二、主要风格及其常用技巧

(一) 流行 (Pop)

流行风格是流行音乐很重要组成部分, 建构在爵士乐、摇滚乐等基础上发展演变, 具备多种乐曲的特征。但它又区别于其他音乐, 如今泛指 20 世纪后诞生于都市群众中的音乐, 统称为大众音乐。遵循其旋律、节奏变化多元多样的特点, 甚至是包含多类乐曲风格的丰富性, 对于演唱者能力水平提出了更高的要求。最显著的就是气息方面, 音高、强弱的变化要求演唱者结合音乐旋律变化不断调整, 想要唱出自己的风格更是难上加难。通常来说放开演唱时的高音、强气息, 多出现在中间部分, 往往开端和后端气息、声音相对平缓, 也因此是演唱者控制声音能力的体现, 也考验他们对于音乐情感变化、乐曲感染力的把握。我国流行音乐诞生时间较晚, 但也后来者居上。经过多年沉淀与革新, 已经形成了多种与我国市场相衬的新形式, 简单来说还可以细分为欧美流行、中式流行 (C-POP) 等等。相关风格中又不断涌现乐队、歌星、作曲家等等, 值得我们深入探索与实践。

(二) 节奏布鲁斯 (R&B)

节奏布鲁斯在布鲁斯风格的基础上形成, 强调音乐节奏的变化, 在国外颇为流行, 在我国也有着较为庞大的受众主体。此类音乐演唱难度颇高, 要求演唱者在相对平稳的节奏下展现音乐内容、情感变化。同时, 节奏布鲁斯的转音, 也带来一定的考验; 节奏布鲁斯中还有假声运用, 诸如《“首都”年代》《革命》

等等。可以看到节奏布鲁斯音乐风格的演唱教学和训练, 除了着重转音的练习以外还要练习假声、气声, 并能够灵活应用。教师应当对此详细说明, 并与其他音乐风格区别开来, 展开相关音乐技巧的实践训练。

(三) 摇滚乐 (Rock)

摇滚乐在传入我国后掀起了狂热浪潮, 其灵活大胆、丰富多元、充满激情的音乐表达, 吸引着大批音乐爱好者。我们也可以从中总结出几个关键点: 一是对于情感、情绪的宣泄, 使得音乐风格鲜明; 二是有着一定的金属质感, 要求演唱高亢、有力, 部分甚至是嘶吼, 突出爆发力和激情。从这里也可以看出摇滚乐要求演唱者保持足够的气息, 还对混声部分要求较高, 已完整呈现爆发的音乐形式, 顺势流露出情感。当下, 摇滚乐受到年轻一代的追捧和喜爱, 难以对于其中的所有风格做出定义, 但节奏感、娱乐性被认为是判断摇不摇滚的重要指标, 摇滚精神更是代表了年轻一代的精神内核。

摇滚乐的演唱教学与训练中, 技巧落点在气息和混声两个方面。其中, 气息训练以提升训练强度为主, 训练中可以参考主流音乐的训练方式, 尤其基础大同小异。当然也要考虑到演唱者的个人情况, 适当作出训练安排, 穿插节奏演唱训练、细化强弱音训练等等。混声训练同样重要, 以气息为基础, 确保学生喉头打开后有充足气息。具体进行哼鸣、低音高唱的训练。前者较为简单, 只需要张口和闭口做哼鸣, 过程中保持喉头的稳定, 来实现头腔共鸣。后者的训练难度要高上很多, 保持高、低唱音位置, 借助头腔共鸣进行真假音转换, 最后灵活调动其他身体器官, 呈现出的真音不全真、假音不全假的效果。也就是说, 摇滚乐盛行已久, 在我国更是催生了大批艺术家、演唱者, 诸如崔健、高旗等等, 因而相关音乐理论与实践探索层次更深, 总结出来有效的演唱训练方法就更多、更广, 同样需要演唱者花费心思找到适合自己的训练方法。

(四) 爵士乐 (Jazz)

爵士乐是继摇滚乐之后的又一大流行音乐体系, 来源于月拉格泰姆和布鲁斯。此类音乐重视即兴演唱、表演, 还有小节奏的变化, 是在欧洲和非洲文化融合下的音乐产物, 节奏更为复杂、变化无规律。这一方面的代表曲目有《南部之子》《蓝色狂想曲》等等。爵士乐最开始在新奥尔良地区流行, 逐渐传播到芝加哥和纽约这样的大都市, 现今已经传播到全球各地, 在我国也有相对的音乐领域和文化艺术形式。由于其多变的曲调和风格, 也已经演化出新奥尔良爵士、摇摆乐、拉丁爵士等诸多更细化的音乐风格。

在爵士乐演唱过程中, 绝对乐感加上节奏感能够出奇制胜。

但也由于这两点对于演唱者来说是极难训练和后天培养的,因此教学训练就需要花费更多功夫。对于节奏感的教学训练,常通过演奏或者播放伴奏乐器,引导学生感受其中的节奏变化和强弱转换。积累到的一定的程度,学生也能够窥见一二,在今后通过聆听、演唱的加强训练,提高爵士乐演唱水平。对于乐感的教学训练,常常通过理论教学展开。是要先提高学生的理论水平,汲取该方面经典作品的营养,转化为自己演唱水平提升的养分,逐步提高即兴演唱、表演能力。从此也能够总结出爵士乐的教学训练难度更大,且对于演唱者的要求更高。因此,不论是教师还是学生,都要花费更多时间、精力等,才能够提高爵士乐水平,并在该领域占有一席之地。

(五) 说唱 (Hip-Hop)

说唱与主流音乐艺术“格格不入”,最主要是加入了“说”。但实际上,说唱音乐也是流行音乐的一部分,甚至“说”才是最为关键的部分,与当下听众完全集中在“唱”中细细品味有所不同。这里的“说”与我们平时的交流不同,要求带有一定的节奏(flow),且必须保持相对的速度,最好是将一句话、一段内容快速说完。说唱音乐同样发源于非洲文化,对于说唱者的要求也集中在乐感和节奏感方面。既要跟着节奏说唱强弱音、长短音,也要快速、清晰将歌词中“说”体现得淋漓尽致。显而易见,说唱教学训练也集中在“说”与节奏(flow)上,要求说唱者气息足、乐感和节奏感好,能够控制好强弱音,并且吐字清晰。如果可以带入部分节奏布鲁斯音乐的训练方法,加上吐字训练,能够达到较高水平。

三、风格化演唱技巧训练策略

(一) 演唱技巧训练方法

流行音乐演唱教学中不同风格化技巧训练的展开,对于演唱者的核心能力水平提升有着巨大帮助。首先讲演唱技巧和训练方法,提及最多的就是气息控制。不论是何种音乐形式,都对于演唱者的气息有着基础要求。越是变化多端、复杂的乐曲,就越对于气息有着更高要求。对于演唱者个人而言,通过深呼吸训练,感受气息在身体中的流动,尤其要合理调动腹腔、胸腔与横膈膜共同参与,提高气息的稳定性、持久性。比如说长音练习,注意保持声音稳定,一步步延长呼气时间,可以提高气息的控制力。光气息稳定还不够,加上发声的技巧训练,能够增色不少。我们看到流行音乐的多元风格中包括真假声、混声的运用,在教学中也要对此进行针对性训练。教师要先教授不同的发声方式和适用场景,再展开技巧性训练。比如说高音练习,注意混声技巧,将真声和假声巧妙结合,既保持声音的力度,又能轻松地达到较高的音域。同时,调整胸腔、腹腔的共鸣比例,使声音更加丰富、饱满。如果现在要演唱一首抒情类歌曲,无疑运用胸腔共鸣能够使音乐更具感染力、影响力。而如果要让旋律、声音轻快起来,直接发声则让声音更加明亮、欢快。事实上,不仅说唱艺术对于吐字有要求,所有流行音乐演唱最基本的表达要求,同样要做到吐字清晰。对于演唱者来说,可以朗诵歌词、魔方标准发音,一步步加上歌曲传递的情感来调整咬字力度和速度,能够让歌曲表达更加自然、流畅。总的来说,流行音乐的风格化演唱技巧训练方法多元多样,在不同音乐风格、不同歌曲中都有不同的表达,也有不同的演唱者水平与爱好程度,还需要结合个体情况展开有目的、有计划的训练,才能够达到理想效果

(二) 节奏律动训练方法

根据前文中节奏布鲁斯和爵士音乐的特点分析,总结出乐感和节奏律动训练是最为基础,也是最为关键的技巧方法。我们常说节奏律动是流行音乐的灵魂,也不无道理。节奏律动的训练中,首要培养任务就是节奏感。老师通过系统教学,奠定学生理论知识基础。继续教授特定的训练方法,比如为学生伴奏、打节拍,变换重音位置等让学生感受节奏的强弱、快慢变化。或者学生用手、脚来打节拍,或者进行节奏模仿练习,都有助于提高对于节奏的敏感度。再比如舞蹈训练、身体摆动,都能够感受到节奏的律动,并一步步融入到演唱中。只有身体先于演唱动起来,才能够将节奏律动带入演唱之中。对于演唱一些节奏感强烈的音乐,就可以加入简单舞蹈动作,同时增强表演的感染力,可谓一举两得。最后就是增加一些乐器来辅助训练,用乐器和节奏律动配合,也能够达到一定效果。学生可以与吉他、鼓等乐器一起演奏,感受乐器的节奏和自己演唱的节奏之间的关系,更好地把握节奏律动。有条件的情况下,还可以参加学校、社团或者校外的乐队排练,通过提高与其他乐手的配合能力,来使演唱更加和谐统一。总的来说,节奏律动的加强至关重要,在特定的流行音乐风格领域或者特定乐曲中,必须保持乐感和节奏感才能够演唱出彩,针对性训练是必要也是重要的。

(三) 科学教育教学评价

科学的教学评价、评估机制,促进演唱技巧训练方法体系革新,对于高校以及教育机构来说都十分必要。其中,构建科学的评价指标体系是第一步,要深入到学生音准、音质、演唱技巧、表达能力和对音乐的理解等多个方面进行统计,明确教学对象的基本水平。再加上课堂表现评价、实践演唱评价、作品展示评价等,势必能够更加全面地了解演唱者综合素质,再借助现代教育技术进行细化分析、训练计划生成等,就提高了演唱教学效果。对于高校这样的教育机构来说,在评价方面要更加细节,应当制定更明确的评价流程、程序,及时发现流行音乐专业学生的问题,调整教学计划。具体是教师定期评价和反馈指导、学生自我评价与互评、专家评价与公开评审等等,实现教、学、做、评的一体化,激励学生在专业领域独立思考、自主探究与创新实践,形成适合自己的学习方式、形成自己独特的演唱风格。只有这样,学生才有更大的进步空间,奠定未来走上音乐道路并终生学习、精进技艺的坚实基础;流行音乐教育才能够与时俱进、全面发展,真正为华语音乐市场提供不竭动力与活力。

四、结束语

总而言之,流行音乐的风格化演唱教学与训练中,不同音乐风格甚至歌曲,都会导致技巧训练的不同。不论是高校教师还是校外培训教师,都要学会分析音乐风格的特点,并以此深入研究个体适用的技巧训练方法。值得注意的是,包括流行、摇滚、爵士、节奏布鲁斯在内的不同主流流行音乐风格作为现代流行音乐的重要类型,其技巧训练可以看作是其他音乐风格技巧训练的基础,在此基础上添加特色化的训练技巧与方法,或许有意想不到的收获。

参考文献:

- [1] 杨丁子. 高校流行演唱教学与当代流行音乐之融合路径 [J]. 艺术大观, 2023 (20): 121-123.
- [2] 曹乐. 流行音乐演唱风格化教学研究——四维矩阵式教学模式 [J]. 人民音乐, 2022 (07): 68-72.