

美声唱法教学在高校声乐教学中的运用研究

蒋 燦

(江西应用科技学院, 江西 南昌 330000)

摘要: 美声唱法在音乐领域具有重要的影响力, 其融入了诸多艺术元素, 在不同的音乐领域都能给予演唱者不同程度的启发。因为美声集理论性与技术性于一体, 本文探索了美声唱法的养成技巧、训练方法和教学中需要注意的事项, 希望为高校声乐教学提供一些思路。

关键词: 声乐艺术; 美声唱法; 特点分析; 策略分析

美声唱法一般被称为最为科学的发声方法, 因为它的历史悠久, 很多的标准与规则都已经有机形成。作为声乐中最有魅力的声乐, 一直备受人们的推崇, 所以美声唱法在高校声乐教学中的应用越来越广泛、越来越深入。本文根据自己对美声唱法的了解, 简单概述了美声唱法的特点, 然后在此基础上详细分析了美声演唱技巧和美声唱法技巧的学习。

一、美声唱法的特点

美声讲究音质, 美声演唱具有干净、清爽、响亮和浑厚等特点, 给人一种身处山间、乡间般心旷神怡的感觉, 让人如入世外桃源。美声演唱已经发展成为一个系统性的声乐唱法, 成为一个专门的音乐艺术学科, 不可否认, 美声能够提高音乐层次。具体而言, 美声具有以下特点:

(一) 统一性特点

美声将演唱技巧、音乐理论集中为一体, 演唱者多以假音唱出, 并协同音乐伴奏, 一般大型的美声声乐演唱曲目都会分为男高音、女高音、男低音、女低音、领唱、音乐指挥者和音乐伴奏这几部分, 其中每一部分都对整体声乐表现具有重要影响。在任何国家、任何声乐曲目上, 声乐的统一性特征都不变。

(二) 规范性特点

声乐学习有系统性的方法, 学习者要按照方法循序渐进地去学习。一般美声唱法包括“通、实、圆、亮、纯、松、活、柔”等方面, 其中“通”指的是声音畅通; “实”指的是音质稳实; “圆”是指音质的平稳流畅; “亮”是指声音明亮; “纯”是指音色的纯净; “松”是指音质放松; “活”是指音质的灵活; “柔”是指音质的柔和, 要达成每一项要求, 学习者都需要按照规范的方法去学习。

(三) 共性特点

美声演唱学习需要经过声带锻炼、高音激发、美声培养三个阶段, 其中声带锻炼指的是在教师的带领下学生将声带开放, 此阶段还明确学生适合于哪一种美声演唱, 如高音和低音等; 高音激发是每一种美声演唱都需要经过的阶段, 能够刺激学习者的美声潜力, 为学生打下良好的基础; 美声培养是后续的专业培养阶段, 这三点体现出高校声乐教学中美声唱法的共性特点。

二、高师声乐美声唱法表现技巧与训练方法

(一) 美声唱法演唱姿势技巧与训练方法

与其他歌唱表演一样, 美声演唱同样要求演唱者保持良好的体态和演唱姿势, 在演唱过程中要保持身体的笔直和目光的直视, 恰当地应用自身的肢体语言以保证美声表现技巧得到充分展现, 充分表现曲目的情感和旋律, 给观众呈现听觉上的美好享受。美声唱法姿势要求演唱者全身放松, 但同时又不能过于松垮, 也不能紧张僵硬, 美声演唱姿势的训练是美声演唱教学中的基础内容, 学生可以面对镜子站立, 双手自然垂于身体两侧, 双脚保持与肩同宽, 挺胸抬头, 保持姿势不动, 将美声唱法的支撑点放在脊柱上, 同时练习发生与呼吸。

(二) 美声唱法呼吸技巧与训练方法

声音的表现离不开呼吸, 呼吸是美声演唱的灵魂所在, 呼吸

技巧的使用与训练是美声唱法的基础, 也是核心内容。美声唱法的呼吸技巧与训练可以分为吸气技巧和呼气技巧两个部分。其中, 吸气技巧的训练有别于正常的吸气, 要求演唱者主动发力, 运用胸腔、横膈膜与两肋、腹部肌肉共同控制气息, 再将气息经由鼻咽腔和肺部吸至小腹, 这样可以避免在吸气时猛吸, 让声音的表现更平稳。

美声呼气要求演唱者充分打开口腔和咽腔, 让整声发生部位保持扩展松弛的状态, 呼气要有条不紊, 要及时、快速地吸入新的气息, 呼气方法同样需要演唱者反复训练。

(三) 美声唱法发音技巧与训练方法

1. 连音技巧

美声演唱需要将音符之间连接圆润, 演唱者需要在反复的练习中掌握曲目音符的强弱变化, 这样才能将美声演唱音符进行完美的串联。因为美声曲目的歌词通常要求首尾连接要自然, 气息连贯, 前一句歌词的结尾音与后一句歌词的首音相接, 这样美声演唱就能流畅、完整地呈现出来。

2. 断音技巧

美声唱法对断音技巧的应用比较广泛, 断音是一种类似于咽喉轻咳的感觉, 通常在美声演唱的重音处处理。演唱时通过横膈膜发力, 用短促的动作将腹腔内的气息轻盈地释放出来。断音的发声相对靠前, 并且声音较轻柔。

3. 经过音技巧

因为美声唱法对音符之间的连接性要求比较高, 因此逐渐发展出了经过音。经过音是一种类似于滑音和连音的技巧, 是为了连接音符转换。经过音的技巧训练一般分为大音阶经过音、半音阶经过音和琶音经过音训练, 每一种技巧的呈现方式不同。比如, 琵琶音技巧若用在音阶上行时, 则需要加快歌词演唱, 在音阶下行中使用则需要将歌词唱得缓慢一些, 唱的亮一些, 声音趋向渐弱。

4. 重音技巧

美声唱法十分注重声音的强弱变化和歌曲节奏感的把握, 美声唱法的重音技巧则为美声歌曲的二度创作提供了动力, 将歌曲的节奏感和声音的强弱变化变得具有规律性, 使得美声唱法显得更加具有旋律感和艺术感, 给听众带去不一样的听觉享受。为此, 高师声乐美声唱法教学的过程中, 要重视美声唱法重音技巧的训练, 帮助学生正确的掌握和使用重音技巧, 为美声唱法的节奏和声音辨识度增添新的生机活力, 彻底表现出演唱者的声音特点和美声唱法的艺术魅力。

5. 起音和止音技术

美声唱法的起音、止音技术训练主要针对美声唱法声母的初音和发声尾音进行训练。美声唱法的起音训练可以分为软起音和硬起音, 软起音类似于用嘴呼气, 声音位置高, 发音清晰, 硬起音类似于慢断音; 止音技巧训练要针对起音方式进行, 止音技巧训练可分为柔和止音技巧、强止音技巧和记忆协调止音技巧三大类, 其中柔和止音技巧训练需要在每个声门打开和闭合的大循环中形成气音, 类似于气喘的止音。一些声音洪亮的美声歌手经常

使用强止音技巧,高音结束时发出“咕吹声”,这会使舞台上的演唱效果更好,但强止音不适合美声演唱。协调止音是最常用的止音技巧,止音不能太大,也不能太小,要根据美声曲目的旋律和音调来调整,保证乐句的完整性和连贯性。

6. 切音技巧

切音技巧的熟练掌握与灵活运用是衡量美声唱法唱法真实水平的重要指标之一,所谓切音技巧,是指美声唱法唱法在断句时,要将音符间的音符分开,形成间隔,同时还要保证气息的连贯,以保证美声演唱的完整性与艺术性,是表现美声曲目情感的重要演唱技巧之一。切音训练要结合美声唱法中的吐字训练。美声唱法吐字训练是培养美声唱法歌手吐字清晰、连贯、正确的美声发声,以配合美声曲目的旋律和情感表达。在美声唱法练习中练习切音,既能帮助美声唱法歌手提高演唱水平,掌握正确的吐字发音,也能帮助美声唱法歌手掌握正确的断句方式,练习稳定呼吸,保证美声演唱过程中词断断续续、气息不断,同时还能帮助歌手学习多种国家语言进行美声演唱。

(四) 声乐共鸣训练

美声唱法的独特性与科学性在于它在演唱过程中产生的共鸣,美声唱法本身就是一种共鸣音响,它能发出非常丰富的音量和音色变化,并把它们有机地结合在一起,形成一种有规律、有艺术表现力的共鸣,通过共鸣和音调,给听众以听觉上的创新,震撼听众的心理。美声唱法共鸣训练可分为三大类:口腔共鸣训练、胸腔共鸣训练、头腔共鸣训练,实际演唱过程中使用哪一种共鸣腔体,运用多少,直接影响美声演唱的实际发声音量和穿透力。

学生掌握了腹式呼吸的技巧后,教师可循序渐进地带领学生学习“咏叹调”这种高音调的演唱形式,通过“头腔共鸣”“抬起软腭”等演唱技巧,保持气息的均衡,实现气息长时间地输出。腹式呼吸和气息为日后学习“花腔”“声控技巧”打下良好的基础。

共鸣技巧要求演唱者在演唱时保持气息下降,利用低喉位使学生声音形成垂直状,让学生的发音管拉长,实现混合共鸣的效果。美声唱法在不同演唱区域在共鸣位置上有区别,在高音区共鸣位置主要是“头腔共鸣”,中音区的共鸣位置主要是“咽腔共鸣与胸腔共鸣”,低音区共鸣位置主要是胸腔共鸣。对不同音域的共鸣要进行区别化管理,在转化声区时,要利用“头、口、咽、胸”等关键的共鸣气管,释放声带的压力,保障发声洪亮,给予观众们更好的听觉体验。

美声唱法中的咬字方法与其他声乐形式有所不同,美声的咬字着力点相对靠后,因此,在练习要自己尝试,就是要提醒学生“提起软腭”,后咽壁立起,构建成一个相对坚实、稳定的咽腔,这样在演唱时就能够将字母混音唱圆,使学生掌握“哼鸣音”,增强学生音乐表达的灵活性。

三、高校声乐教学中美声唱法教学的思路

(一) 精准把握美声唱法理论教学脉络

教师应有效把握美声唱法理论脉络,理论是实践的先导,因为美声唱法具有较强的科学性和系统性,美声教学必须要基于美声唱法理论展开。因为美声演唱的技巧性要求比较高,有一套科学的演唱方法,因此,学生要强化理论学习,掌握美声演唱理论基础,结合理论知识不断练习美声唱法。例如,学生要掌握在演唱过程中各个发声器官的结构组成以及发声机制原理,要明确音区如何划分等等。在演唱技巧方面,学生还要掌握呼吸练习的训练方法,要基于理论知识自主练习,不能完全依赖于教师,要明确音质的特征以及声音各部分该如何区分,还要学习美声演唱时如何保护嗓子等等知识。学习声音与音乐的基础理论知识,能够使人们在歌唱表现时更加规范,并以明确的方向目标加强训练,

不会盲目地学习。

(二) 适当应用现代化教学技术

在美声唱法教学的初级阶段,教师有必要引导学生先感受美声唱法,了解美声唱法的起源以及经典曲目。之后,教师可对美声唱法理论内容进行解释,应用经典曲目去解释美声唱法理论,必要时可结合现代信息技术来解释美声唱法理论,将美声唱法技巧更深入直观地呈现给学生,展现美声唱法教学的积极魅力。例如,教师可以用多媒体展示我国美声艺术家的演唱视频,让学生欣赏《卡门》《茶花女》等经典作品,在艺术家绘声绘色的演唱中,学生们感受到美声艺术家娴熟专业的演唱水平,真切感受到声乐唱法的立体感和共鸣感,感受美声唱法的艺术感染力,同时在偶像的帮助下,彻底爱上美声唱法。

(三) 教师科学示范教学

美声唱法在声乐中比较突出,其优势相对明显。美声唱法专业性很强并且具有混声机制、音域宽广、胸腹联合呼吸等优势,为美声唱法带来了不可比拟的魅力。在教学过程中,教师以身示范是必不可少的,教师通过亲身示范加技巧讲解,让学生感受美声唱法技巧,引导学生学会胸腹部联合呼吸的技巧,掌握共鸣、发音的特点。值得注意的是,学生们的音色音域各有不同,教师应该结合学生的实际情况为他们制定区别化的美声唱法歌曲,避免美声唱法教学中的伤害与嗓音损伤,引导学生科学地学习,保持最好的嗓音状态。

(四) 规范化、标准化开展实践教学

在教学工作的过程中,基于美声唱法规范性、统一性的特点,教师要对学生的口型、吐字、气息、面部表情等内容进行规范,针对高校不同学段的学生制定各异的教学方案,积极选择有亲和力的练习曲,拉近学生与美声唱法学习之间的距离,调动学生学习美声唱法的积极性与主动性。

四、结语

总而言之,现代中国在多元文化背景下,东西方文化交流、传统文化和现代文明碰撞、主流文化和非主流文化不断向中国传统文化发起挑战和冲击。美声唱法音色统一,声部划分的独特性引起听众整体共鸣;民族唱法以情带声,营造舞台效果,情景交融,满足社会人民对精神层次上音乐文化的强烈追求,两种唱法各自的独特优势值得相互借鉴。美声唱法教学要基于美声唱法的科学规律,同时,结合学生的演唱基础、音质音色展开循序渐进地训练,让学生逐步掌握美声唱法的专业技巧。在教学过程中加深可融入创新化的教学模式,将美声唱法理论知识用最恰当的方式向学生们进行传授,使学生们真实地感受到美声唱法的趣味和魅力,调动学生的学习积极性,促进高校声乐教学工作的不断发展。

参考文献:

- [1] 邝静. 茶文化背景下美声唱法与民族唱法的借鉴与融合研究[J]. 福建茶叶, 2021, 43(12): 115-116.
- [2] 黄媛媛. 美声唱法发展现状与教学策略——评《美声唱法教学多视角研究》[J]. 中国高校科技, 2021(08): 113.
- [3] 吕知腾. 运用标准化语言语音促进高校美声唱法教学高质量发展[J]. 黄河之声, 2021(15): 156-158.
- [4] 宁馨磊. 美声唱法在声乐教学中应用的有效性——评《美声歌唱艺术理论与表现研究》[J]. 中国教育学刊, 2021(03): 149.
- [5] 滕焱. 探析将美声唱法的融合与借鉴价值应用到民族声乐教学中的策略[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2020(07): 85-87.