

论声乐作品的分析和处理

张馨

(青海交通职业技术学院 学生工作部(团委) 青海 西宁 810003)

[摘要] 随着声乐艺术的发展,人们对声乐作品的艺术要求也越来越高。声乐作品的完美展示,不仅需要歌唱者准确掌握作品的节奏和音准,还需要歌唱者能够准确理解歌曲描绘的情感意境。本文从声乐作品的分析和处理两方面出发,探讨声乐作品的内涵,展现声乐作品的艺术美。

[关键词] 声乐作品; 作品分析; 歌曲处理

前言

声乐作品要求演唱者充分了解声乐作品的思想和情感,正确分析和处理声乐作品,给人美的享受。所以歌唱者必须要对声乐作品进行分析和处理,分析作品的背景、词曲含义、作品表达的情感;处理歌曲的情感表达和歌词节奏、音准。只有准确对声乐作品进行分析和处理,才能够将歌唱技巧和情感融为一体,使声乐作品具有感染力。

1 声乐作品的分析

1.1 分析声乐作品写作背景

每一个声乐作品在写作时都有它特定写作背景和思想内容,所以分析声乐作品的写作背景能够有效掌握到声乐作品的主要情感。在进行写作背景分析时,首先需要去了解词曲作者写作的时间和作者的生平经历,再通过歌词和音乐风格去体会作者想表达的思想情绪,是悲伤或是快乐?是缓慢或是急促?帮助演唱者能够准确把握感情^[3]。

例如:在对《难忘今宵》作品进行写作背景分析时,我们都知道每年春晚的最后一首歌是李谷一演唱的《难忘今宵》,《难忘今宵》的作词人是乔羽,写作背景是1984年春晚总导演黄一鹤希望能够创作一首春晚结尾曲,表达家人团聚,祖国大团圆,亲人间的骨肉之情和对未来的希望的主题,并由王酩进行谱曲。《难忘今宵》歌词中写道“无论天涯与海角,神州万里同怀抱”、“无论新友与故交,明年春来再相邀”把对家人团聚,祖国团圆和对未来的希望通俗易懂的表现出来了,音乐舒缓、悠扬。演唱者在演唱中需要深情真挚,表达出对未来的无限期盼和对家人、朋友的良好祝愿。

1.2 分析声乐作品的结构特征

在声乐作品中,歌词的结构和文章创作结构一样重要,演唱者在分析声乐作品的结构特征时,能够通过歌词结构分析,表现作者的逻辑思维和音乐的逻辑关系。在《难忘今宵》中,作者在多次叠唱“难忘今宵”、“共祝愿,祖国好”、“青山在,人未老”等词汇时,每一次叠唱都是词作者情绪的递进,表达对祖国的美好祝愿对未来的美好期盼。

1.3 分析声乐作品的音乐风格

随着声音作品的不断发展,声音作品的音乐风格种类有抒情音乐、乡村音乐、摇滚音乐等。不同的音乐风格需要演唱者用不同的演出情绪去表达,所以分析掌握声乐作品的音乐风格也是非常重要的。演唱者需要对声乐作品的风格特征进行分析研究,每个声乐作品的音乐风格通常和作者的性格、艺术素养和生活环境有关。演唱者可以由此了解作品的主要内容和中心思想,才能够准确判断声乐作品的音乐风格,用准确的情感来表达作品,表现声乐作品的艺术美^[2]。

2 声乐作品的处理

2.1 声乐作品的歌词处理

演唱者在声乐作品的处理中,最重要的一点就是对歌词的处理^[3]。在歌词处理上,需要演唱者准确的咬字读词,许多演唱者在进行歌词处理的第一步就是朗读歌词,做到清晰的咬字和发音,然后才是配合音乐进行优美演唱。歌唱也是一种语言表达方式,通过对歌词的准确处理,能够表达出歌词中的主要含义,体现声音作品的魅力。

2.2 声乐作品的音色处理

对于不同的声音作品,演唱者需要进行不同的音色处理,才能够表现出作品的情感需要。在音色分类上一般分为高音、中音、低音、童声等,所以在针对不同音乐风格时,演唱者需要进行不同音色的转换,例如:儿歌通常使用童声来演绎;歌曲的抒情部分通常使用中音或者低音来演绎,歌曲的高亢部分使用高音来演绎。演唱者需要掌握歌曲演唱的力度和音色的变化,从而使

音乐作品具有表现力。

2.3 声乐作品的情感处理

每一首声音作品都要词作者赋予的特定的情感基调,作者需要对声乐作品进行正确的情感处理,是深情,是悲伤,或者是快乐都需要作者进行掌握,对情感进行准确处理,多一分娇作,少一分木然,只有在演唱中准确把握情感,才能够将作品的主体准确揭示出来。例如:在《难忘今宵》中,正是因为李谷一在每一次叠唱时,情感都会更丰富,观众能够感受到情感的一层层递进,才能体会到歌曲对未来的期盼,对祖国的祝愿。这首歌能够在30多年后的今天,依然征服着一代又一代人。

3 声乐作品分析和处理的关系

3.1 声乐作品分析是处理的前提

声音作品分析是歌唱处理的前提,在声乐作品分析阶段,演唱者需要对声乐作品的写作背景、结构特征、音乐风格进行分析,同时还需要掌握词曲的含义,了解声乐作品的感情基调等。在声乐作品处理阶段,演唱者是通过作品分析后,进行作品表现的处理。演唱者需要对歌词、音色、情感等方面进行处理,通过自身的嗓音特点和声乐作品的音色特点来选着合适的声音作品进行演绎。

只有演唱者对声乐作品进行准确的分析,把握了声乐作品的主要情感,才能帮助演唱者进行准确的歌曲处理。同时演唱者还需要进行分析原唱者的演唱气息、发音方式和演唱技巧,才能够帮助演唱者更好的掌握声乐作品的情感流动,从而准确处理歌曲的节奏、旋律,才能够演绎好作品的主要内容,表现作品的艺术美。

3.2 声乐作品处理是作品的升华^[4]

声乐作品处理是演唱者实现作品升华的主要途径,如果演唱者模仿原唱者进行声乐作品演绎,只能是模仿秀。所以演唱者需要对歌曲进行准确处理,加入演唱者自身的理解,融入演唱者自身的情感,赋予声乐作品新的生命。让观众能够打破原唱者的桎梏,融入演唱者描绘的新情境中。

所以在演唱者进行声乐作品处理中,需要演唱者准确掌握声乐作品的词曲信息和表达的感情,再进行演唱者歌曲处理,在演唱者的内心世界重新打造这一首作品,里面包含的是演唱者想表达的感情,经过演唱者的处理后,让作品情感变得更加细腻,让观众为之动容,实现声乐作品的升华,同时也提高了演唱者自身的艺术修养。

4 结语

综上所述,声乐作品的分析和处理对演唱者完美演绎声乐作品来说是非常重要的。通过对声乐作品的写作背景、结构特征、音乐风格三个方面进行分析,演唱者能够准确把握声乐作品的主要情感,掌握词曲的含义。通过对声乐作品的歌词、音色、情感三个方面进行歌曲处理,能够提高演唱者自身的综合能力,帮助演唱者准确处理演绎作品时的情感,从而准确的表达作品的情感,用演绎感染观众,实现声乐作品的升华,体现声乐作品的魅力。

参考文献

- [1] 李丽萍. 声乐作品的分析与处理[J]. 大众文艺, 2017(1): 148
- [2] 汤剑. 试论声乐作品的艺术处理[J]. 文艺生活·文艺理论, 2012(10): 117
- [3] 朴微威. 声乐作品的处理与分析[J]. 大众文艺(理论), 2008(6): 26-26
- [4] 曾慧芬. 论声乐作品的分析和歌唱处理的关系[J]. 魅力中国, 2010(6): 300-300