

美声唱法与流行音乐演唱相结合的运用

李雪花

大连市朝鲜族文化艺术馆

摘要:美声唱法与流行音乐演唱的有效融合不仅是时代发展的体现,同时也得到了人们的认可。通过借助美声唱法提高了流行音乐演唱艺术水平,通过进一步研究有效的结合方式,必然能促进我国流行音乐的发展。而现代流行乐曲也更加艺术化,同时还拓展了声乐教学的选取范围。通过有效的对演奏方式的不断创新与努力,必然能提高美声唱法与流行音乐演唱结合水平,从而推进音乐艺术发展。

关键词:美声唱法;流行音乐;结合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.01.040

引言

运用经典的美声唱法去演奏现代的流行音乐能提高人们欣赏能力,也进一步促进了流行音乐的发展。通过实践研究美声唱法与流行音乐演唱方式结合的方式,能加强实践研究水平。基于此,通过对美声唱法与流行音乐的进一步分析与唱法对比,全面的总结了美声唱法与流行音乐演唱相结合的措施。

一、美声唱法与流行音乐的概述

(一)美声唱法

美声这种唱法最初在意大利兴起,此后逐渐发展,但一直受到教廷诗歌形式的限制,无法发挥出其审美意蕴。在音乐剧出现后,为了迎合人物形象的特点,就将音乐和戏剧形式融合展现,从而推动了美声的发展。该种唱法与其他表现形式不同之处在于,其更侧重提高发生的和谐度,对音量等方面进行塑造,形成美声特有的艺术呈现效果,从而也推动了音乐的深化发展。

(二)流行音乐

流行与古典对应,主要表现人们的情感和生活状态。由于流行音乐的范围相对广泛,同时具有较强的生活化特征,因此更容易激发受众产生共鸣。流行音乐的旋律相对简单,传唱程度较高,更容易迎合受众对艺术的期待和需求。由于表达主题较为多元,因此演唱者也需通过自身的声音特点表达出歌曲的内容和蕴含的情感,可见流行音乐形式的灵活性与呈现方法的多样性。

二、美声唱法和流行唱法的对比

(一)演唱基本技术的不同

演员应用美声歌唱时需要形成相对系统的呼吸体系,同时气息要相对饱满和流畅,以此支撑声音的强弱变化。美声唱法需要演员喉头尽量下沉,同时要打开,形成相对稳定的喉部肌肉张力,这样才能够保证歌唱的效果达到预期水平。美声唱法发出的声音相对圆润,具有明显的穿透力,能够在音乐厅的各个角落均能听到歌

声。结合声音条件分声部演唱,这也对演唱者的技巧提出了更高的要求。流行唱法也同样需要注意呼吸气息,这可作为歌唱的重要因素。演唱者需对腔体进行自主控制,不完全规定相同的呼吸方式,更强调个性风格的展现。多数中音区用真声展示,高音区使用假声,喉头相对偏高,稳定性较低,高低变化不同,需依据风格确定。同时要借助设备进行扩音,歌唱者无需形成强大的声音共鸣,更多用轻声或假声演唱。流行唱法也不存在声部的区分,声音条件相对宽松,能够充分表现出演唱者的个性特点。

(二)演唱风格的不同

演员运用美声唱法进行演唱时,可同时应用戏剧的表演方式,在演唱期间综合运用真声、假声形成混声的效果,对声音、吐字均提出了更高的要求,需要具备一定的嗓音条件和扎实的基础才能完成。美声歌曲更需要演员具有高超的演唱技术,在世界范围也提出了相对较高的要求,需要嗓音更为饱满。基于混声,演员的音域更为宽广,泛音和共鸣也较为理想,音色相对纯粹饱满,低音浑厚,能够自主运用气息调节声音。在演唱流行音乐时,也可使用舞蹈性的手法进行表演,这与乐曲的节奏直接相关。同时也与流行音乐的受众有关,在演唱时,演员大多用真声演唱,风格更倾向于形式的展现,能够与观众形成较强的情感共鸣。

(三)两种唱法的相同点

美声与流行唱法均综合运用不同的艺术形式呈现,歌曲风格及曲目的延长均与演唱者存在较为密切的关系。因此,不论应用美声还是流行唱法,演唱者在演绎歌曲时均需表达出更为真挚的情感,与作品自身紧密融合。在演唱期间,也需运用专业化的气息训练方式,保证腹部与隔膜形成强烈的共鸣,提高气息的稳定性,从而持续向外送气。两者的演唱状态均相对积极,曲风也较为柔和,即便歌曲相对悲情,也能够表现出相对自然

和轻松的状态。在技巧方面,演唱人员需合理转换真音和假音,提高音乐作品的层次感。乐感方面,不论是流行还是美声唱法,均需要相应的乐感作为辅助,以此提高韵律的优美性,为观众呈现相对理想的视听体验。在音乐发展的多元背景下,美声和流行唱法均形成了不同形式的创新,综合上述唱法需要进一步加深理解,熟练掌握不同的演唱技巧,以此优化演唱水平。美声唱法的音域相对靠后,声音松散,穿透力不足,因此可借鉴流行唱法的特征,基于原本的唱法融入新的元素,提高美声唱法的科学性。在应用通俗唱法期间,由于演唱方式与说话基本一致,声音相对靠前,因此美声唱法可对上述特征进行效仿,改变声音的位置,在保持原有观念的基础上融入新的理念。在咬字方面,也需在原本的位置上加入流行唱法的状态,将声音前送,演唱高音时注意提高声音的位置。综合应用不同的唱法优势,就能够形成更为明亮的音色,声音更为集中,穿透力也更强。通俗唱法具有更高的感染力,因此若想提高美声唱法的效果,除了要提高演唱者的个人技巧和穿透力外,同时也需近距离的体验作品,与观众形成情感共鸣。

三、美声唱法与流行唱法融合

(一) 美声唱法技术在流行歌曲唱法中的应用

在流行音乐中,应用美声唱法控制难度相对较高的就是真假音的相互转换,在转换期间需要演唱者具有更高的演唱水平。因此演唱者在日常训练时,需侧重锻炼自身的音乐转换技能,日常出现的破音便是在真假音转换时形成的。如在假声演唱时,如果演唱者未掌握好假声的气息,就会出现破声问题。训练中的假声音训练是主要针对演唱者真假音的控制和配合能力进行的训练,集中于对头腔和胸腔部位的气息调整。头胸部分的共鸣不仅能够提高学生的演唱技能,同时还可一定程度上拓展音乐。部分初学流行唱法的学生会在真假音转换时衔接不够流畅,在此期间也可通过日常训练融入美声唱法的技巧,这样便可形成相对理想的训练效果。在艺术全球化和多样化特征日益凸显的背景下,美声与流行唱法的融合也逐步被世界认可。随着更多专业人士的不断扩大,美声与流行唱法实现了跨界应用,多数歌唱者均能够通过真假音的转换准确表达出自身的情感。在流行歌手开展美声训练时,如歌手凯莉演唱的《Without you》,该首歌曲在演唱时完美应用了真假音的转换,且在音域方面,不论是高音还是低音均转换相对理想和顺畅。又如布莱曼的经典唱段《月亮颂》,前半部分用美声唱法演唱,后半部分用美声和音乐结合的方法呈现,整个曲目具有一定的创新性,同时也让人回味。布

莱曼用其个性化的声音融入流行唱法,使该首歌曲让大众普遍接受美声与流行的跨界融合,能够打破传统的音乐风格,提高音乐模式的多元性,充分发挥了音乐的灵活特征。

(二) 演唱技巧和风格的融合

近年来,流行音乐不论在理论还是实践应用方面均实现了高速发展,这也提高了演唱技巧的灵活性和多样性。演唱者可在歌曲当中融入美声的元素,这样不但能够提高音乐表现的效果,同时还可丰富音乐本身的魅力,对流行音乐的发展形成了强有力的推动作用。但需指出,流行音乐应用花腔是相对经典的参考,可明显提高情感共鸣。如MINNIE的《Loving you》当中就使用了海豚音,这种音域能够将美声与流行元素进行融合,MINNIE是受过美声技术专业训练的演唱者,运用上述组合方法不但能够提高音乐情绪的表现力,同时还可保障作品演绎的合理性,受到大众的普遍认可。但需指出,美声歌剧与通俗音乐的不同之处在于,通俗音乐更侧重表现细节。在演唱流行音乐时,高音区相对脆弱,而将二者融合就体现出表现的手法和作用,从而形成较为特殊的音乐形式。不论美声还是流行唱法,均会结合不同人的特征完成创作。如莎拉布莱曼是具有扎实功底的女高音,其更倾向于这在音乐中流融入流行和美声元素,同时加入自身的特点,体现出其对音乐的追求。莎拉布莱曼的优势在于在演唱期间会倾向于运用自己的嗓音,不是单纯选择适合自己的演唱方法,而是遵循相应的规则凸显演唱的形式和方法,形成更为理想的音乐呈现效果。其代表作《Time to say goodbye》就是将不同的音乐处理方法相融合创造出的独特作品。歌曲第一段使用通俗方式演唱,所以听众会感受到轻松和愉悦的状态。此后,歌手又会将歌曲用美声演唱,提高声音的完美度,听众会获得更为美妙的体验。总之,上述歌曲的演唱方法更为符合流行音乐的特点,传唱度较高。

(三) 美声唱法与流行唱法气息的相互融合

演唱者在演绎歌曲时,需侧重提高呼吸调节的合理性,将呼吸与发声相配合,这样才能将声音达到完美的效果。通俗唱法相对平静,而美声唱法更侧重凸显其持久力。上述不同的唱法完美融合,就需要演唱者通过呼吸进行剖析,利用不同的训练方法相互磨合,以此达到气息的融合效果。若想建立更为完善的演唱模式,需要演唱者结合自身的能力和特点调整气息。气息调整能够展现出演唱者对气息的驾驭能力。如果演唱者能够相对顺利地调整气息,就能够充分体现出不同唱法融合的优势。此外,在使用流行唱法时,多数演员会选择真声演

唱，而在应用美声唱法时，会使用真假音混合的方法演绎歌曲。上述搭配形式需要演员具有更高水平的气息调控能力。因此，若想实现上述平衡，就需要形成更高水平的气息应用能力，从优化自身能力着手不断打磨自然的演绎风格，最终实现精彩的演唱效果。

（四）注重视流行情感的表现

不同的艺术形式均具有其欣赏价值，更是传递情感的重要渠道，声乐表演亦是如此，这也体现了流行情感在声乐当中的重要作用。从根本上讲，美声唱法产生于西方，流行唱法是中国的智慧产物，二者在情感表达方面存在明显的差异。如美声唱法相对圆润，给人严肃之感，而流行唱法氛围浓厚，相对欢快，能够体现出中国人更倾向于喜爱幸福的唱腔。因此，将美声与流行唱法融合，须演唱者更为深情的表达情感，同时展现东方的情感特征，不但要对美声元素进行鉴赏，同时还要呈现出流行元素，这样才能最大限度迎合听众的需求，从不同角度体现出美声与流行元素的精妙之处。演唱者可结合个人的演唱技巧及对作品的情感理解选择适当的演唱风格，充分发挥不同风格的优势作用，从而明显提高音乐表现的艺术魅力。演唱者也可借此方式表达自己对作品的理解，融入个性化的情感，这样即便不同的演员呈现相同的音乐作品，也可展示出个性化的艺术效果，体现演员不同的情感展现风格。

（五）注重民众生活的表达

一般来讲，艺术均来自生活，同时价值又高于生活，能够真实的反映出人民的生活现状。优秀的声乐演唱并不是简单追求形式，而是更贴近于大众。这就要求演唱者要投入真实的情感进行演绎。我国在实施声乐表演时，流行唱法更能够迎合大众的精神需求，与美声唱法相比，群众基础也更高。因此，美声演唱者在演绎作品时，需侧重凸显流行唱法的特征，灵活发挥其作用，迎合大众的体验，不断优化美声唱法的受众范围。如果美声唱法能够融合不同的流行元素，也能够促进声乐艺术的多元发展，同时还可明显提高演唱的技巧和水平。

四、美声唱法与流行音乐结合的有效建议

音乐剧在所有艺术表现形式当中相对典型，能够以较为新颖的方式融入不同的唱法。音乐剧的演唱形式主要应用流行音乐的风格，但在唱法上以美声为主，这样音乐剧就可具有更高的感染力。演唱者可通过表现自身较高水平的演唱技巧提高音乐的张力，从而获得更多受众的欣赏。

（一）确保两者发声方法的科学性

准确的发声方法能够演绎出更精湛的歌曲。因此，不论是流行还是美声唱法，均需提高发声的科学性，在此前提下将两种不同的演唱形式融合展现，以此准确表达演唱者的情绪。在流行音乐当中应用美声唱法，是能够转变音乐技巧的重要途径，如可加大气息、拓宽音域等。歌曲当中精湛的内容和优美的旋律均可充分展现，提高歌曲的感染力，促使听众形成直观的感性体验。

（二）重视实现两者的融合与互补

美声与流行的互补可体现在下述方面：第一，演唱技巧。在演绎流行歌曲时，演唱者通常会在选择发声方法期间遇到困难，尤其在演唱高音时，长时间的演唱不但能够降低音色的纯美度，同时也会导致演唱者出现嗓音疲劳的情况。而运用美声唱法演绎流行音乐，是能够保证演唱者以更为顺畅的姿态进行演绎。第二，美声唱法也可借鉴流行音乐的方法。由于美声与流行音乐存在差异，属于相对古典的艺术类型，因此在演唱歌曲时动作相对单一，而演唱者普遍存在错误的认识，并没有真正理解高音C和美声之间的联系，这就导致演唱者无法充分表达自身的情感。而通过这些流行歌曲便可为演唱者的抒情提供更大的空间，提高歌曲演绎的感染力。

结束语

总之，通过以上分析，全面的总结了美声唱法与流行音乐演唱结合的措施，作为演唱者，要加强专业能力，要不断探索更加高效的融合方式，加强演唱技巧的掌握，全面提高演唱水平，从而推进美声唱法与流行音乐演唱发展。希望通过以上分析，能全面提高美声唱法与流行音乐演唱结合研究水平。

参考文献

- [1] 赵淑萍. 美声唱法与流行音乐演唱相结合的运用研究[J]. 黄河之声, 2020(20): 28-29.
- [2] 李安迪. 美声唱法与流行音乐演唱相结合的运用分析[J]. 北方音乐, 2020(07): 66-67.
- [3] 李进. 美声与流行演唱相结合的运用研究[J]. 北方音乐, 2019, 39(18): 72+74.
- [4] 王宏娇. 美声唱法与流行音乐演唱的结合分析[J]. 黄河之声, 2019(05): 49.
- [5] 魏伦基. 美声唱法与流行音乐演唱相结合的运用研究[J]. 艺术教育, 2019(01): 74-75.
- [6] 孙风华. 美声唱法与流行音乐演唱相结合的运用研究[J]. 戏剧之家, 2018(28): 78.