

论美声唱法与民族唱法的融合

石代红

(成都市非物质文化遗产保护中心成都乐团 四川 成都 610000)

[摘要] 在当前文化多元化的时代背景下,声乐的歌唱方法也逐渐走向融合发展。而美声唱法和民族唱法,是歌唱时的两种常见唱法,能给人带来深厚的听觉感受。尽管各自文化背景不同,但是作为当前声乐表演重要的表现方式,两种唱法之间并不是孤立的,而是存在融合发展的可能性的。因此文章将从美声唱法和民族唱法的概念特征开始,探讨两种唱法的异同,基于其内在联系,提出内容和途径,希望可以对声乐表演者产生一定启发价值,令声乐表现形式更加丰富。

[关键词] 美声唱法;民族唱法;融合途径

声乐艺术是人类文化历史上的重中之重,无论是我国自古流传的民歌,还是西方世界上流社会冲上的交响乐、音乐剧,都表明人们对声乐艺术的喜爱和推崇。声乐艺术中的美声唱法和民族唱法,在当前社会背景下,也有了不断融合发展的可能。

一、美声唱法和民族唱法的概念特征

(一) 美声唱法

从定义来看,美声唱法指的是喉头在吸气状态下,通过呼出气流的方式使声带产生振动,进而令共鸣腔体达到完全均匀共鸣的一种歌唱表演方法。美声唱法的起源,最早可追溯至欧洲,源起意大利和欧洲音乐文化密不可分。其西洋唱法特征较为明显,音色浑厚有金属感,音韵之间相对顺畅。而谈及欧洲历史,基督教一直是一个绕不开的话题,而人们去教堂参加礼拜,牧师朗诵赞美诗的方式,和如今的美声唱法就是一脉相承,神圣而庄严。这种朗诵《圣经》的吟咏方式,也和欧洲音乐发展有重要关联,对欧洲音乐有巨大推动作用^[1]。

(二) 民族唱法

民族唱法也是我国流传已久的一种唱法,在我国传统声乐中地位举足轻重。由于我国历史悠久,有文化即有民歌,因此民族唱法若要追溯,可上至远古时期。进入唐代之后,由于国家富足,人民安定,因此民族声乐作品也在此时大量产出,王侯将相、宫廷教坊都争相创作,经典作品层出不穷,是民族声乐发展较为繁荣的历史时期。从民族唱法内容上,具体可分成说唱、吸取、民间歌曲和民族新唱法,演唱风格贴近民族,各地民歌风格明显,很多歌曲一听就能大概猜到是什么地方流传的。这也产生了民歌的各种系列,例如山歌、号子、摇篮曲等系列,是我国各族人民文化遗产的听觉瑰宝。随着时代变化,民族唱法也有了更多创新的可能^[2]。

二、美声唱法和民族唱法的异同

(一) 美声唱法和民族唱法相同点

一首歌曲离不开歌词和旋律,也就是语言与曲调。语言在歌曲演唱中作用不容忽视,美声唱法和民族唱法都对语言十分重视,对于民族唱法来说,语言是否生动优美,使人听来犹如身临其境,是一首歌曲是否具备感染力的关键。美声唱法同样如此,演唱者在声音洪亮的时候,吐字需清晰,而且需要字正腔圆,使听众产生强烈的共鸣。与此同时,在发音方式上,两种唱法同样有相同之处,都能充分达到胸腔共鸣、口腔共鸣和鼻腔共鸣,气贯丹田,提升歌者表演状态。最后,在表演思想上,美声唱法和民族唱法都强调真情实感,寓情感于音乐,将声乐情感通过演唱的方式传递给观众。

(二) 美声唱法和民族唱法不同点

美声唱法和民族唱法两者之间差异性也较为明显,无论是在社会风俗与历史文化背景上,还是在具体演唱时的腔体共鸣位置,或者是呈现给观众的表演形式都存在不同点。具体表现上,民族唱法更重视声音的明亮程度,穿透力更强,能够给观众带来昆山玉碎凤凰叫的听觉体验。如果歌曲旋律较为舒缓,则听起来更能彰显歌曲的轻灵,使声音之间更加流畅,充满张力。相较于民族唱法,美声唱法在声音表现形式也有借鉴之处^[3]。

除此之外,在视觉效果呈现上,民族唱法在舞台形式上,往往注重服装和布景的搭配,强调沉浸式表演,令舞台效果多角度呈现给观众,相对的,美声唱法更重视声乐自身的传达,在视觉形象上的塑造则有所忽视,这也在一定程度上令艺术感染力受到了限制。最后,如果仔细观察民族唱法和美声唱法的歌者口型,可以发现民族唱法通常会略带微笑,这种口型更适用于激发鼻腔共鸣,继而至上至鼻腔共鸣,因此声音效果更加石破天惊;而美声唱法则强调纵向口型,产生声气息的推动作用,加强整体共鸣力度,使声音更加浑厚有力。

三、美声唱法的独特优势

美声唱法在世界声乐表演中能够独树一帜,和其发声训练的科学性、演唱时的浑厚银色密不可分。美声唱法可以最大程度调动喉咽的发声潜力,发声的科学性,也能保证演唱者的嗓音不会出现浑浊的现象。以世界著名男高音帕瓦罗蒂为例,在舞台上唱了几十年,依然能够胜任高难度演唱,这也佐证了美声唱法发声的科学性,能够对演唱者的嗓子起到很好的保护效果。下面将从以下几点阐述美声唱法的优势^[4]。

首先是呼吸方面,对演唱者的正确呼吸要求很高。美声唱法要求演唱者喉咽充分张开,像打哈欠一样充分吸入空气,进而打开口腔进气通道和歌唱通道,这样才能令声带振动更加充分,令声音更加好听松弛,在保护声带的同时,也能经历长

时间演唱而减少疲劳的现象。需要注意的是,善用呼吸者,并不是尽最大可能吸入空气,而是有意识对气息控制,令气息维持均匀吞吐。实际进行美声演唱时,通常使用到的都是肌肉群,横膈肌、胸腔、腰部等部位维持自身吸气力量,从而使声音更加连贯。由此可以看出,美声唱法中的呼吸训练是重中之重,也是极为漫长的过程。

其次是换声方面,换声也是演唱中举足轻重的训练环节,能够很大程度决定歌唱者声线的完整性。换声实质就是真声与假声之间的转换,低声到高声的转换,在转换中很容易出现声音断档的现象,导致歌唱片段听起来具有较强违和感,这就需要歌者平时加强换声技巧的训练,令声音转换过程更加自然。

最后是关闭,也就是美声唱法中的男高音常常会用到的唱法,指的是中音进入高音的歌唱技巧。如果不经大量练习,就很容易在唱到高音时用到嗓子,甚至过高音域还会出现破音的现象。在进入高音之前,需要及时调整声音位置,进而缩小声音及重点,令声音进入胸腔,演唱者自己会产生声音逐渐远去的感觉,这样就能有效避免出现破音现象,影响演唱美感^[5]。

四、美声唱法与民族唱法的融合途径

随着时代的不断发展,世界各国的文化交流愈发紧密,在歌唱方法上有必要取长补短,提升歌唱技巧的艺术性,基于此,美声唱法的优势便可以和民族唱法相互融合,从而令舞台表现形式更加丰富,开拓视野,拓宽民族声乐艺术形式。在具体实践中,应当重视下面几项关键点。

(一) 融合两者呼吸技巧

民族唱法对控制呼吸的技巧要求较高,相较于其他唱法,在控制呼吸技巧上有严格标准。与之相对的,在发声控制上却没有严格严格要求,有时会忽略把控声音的要求。举例来说,如果对声带和喉咽振动情况过分关注,就不能对发声力度保证有效控制,容易使发声部位一直陷入紧绷状态,在演唱效果上难免毫无特色。而美声唱法则主张基于气息唱出声音,重视腔体共鸣之间的联系,对呼吸同样有严格的控制技巧。这样对提升发声效果,有立竿见影的效果,但是如果习练不到位,也容易出现吐字不清的现象。基于此,一定要充分融合美声唱法和民族唱法的唱法优势,去粗存精,充分发挥唱法本身的特色。对国外优秀呼吸技巧,应当充分弥补气息缺陷,保证在演唱过程中吐字清晰,增强延长本身的丰富程度^[6]。

(二) 融合两者发声技巧

在训练声音方面,民族唱法主要采用语言训练的方式,重视歌词本身传递的信息,从而将这种情感赋予到歌曲演唱中,进而提高歌者的发声训练水平。但是这种重视歌词情感表达的理念,也并非尽善尽美,容易出现过犹不及的现象,令民族唱法艺术欣赏性大打折扣。传统民族唱法并没有发声练习曲相匹配,尤其是在进行飙高音的演唱中,容易对语言和发声厚此薄彼,产生声音尖利的演唱效果,无法达到歌声小桥流水、昆山凤鸣的共鸣效果,难以传达艺术美感。演唱主要通过白声和喉音进行演唱,声音发横发浅,在民族唱法借鉴美声唱法发声技巧之后,会有效弥补民族唱法在发声上的劣势,在真假音的处理上更加流畅,以气息与真声为主转换更加自然,从而令演唱效果更好。需要注意的是,这种借鉴并不是对民族唱法整体进行改头换面,而是在保留民族唱法艺术美感的同时,令歌声感染力和舞台表现形式得以提升^[7]。

相较于民族唱法,美声唱法具备更自由的演唱状态,不会如民族唱法一般,在演唱中时刻处在紧绷状态,这样便能有效降低发声器官的负担,令喉咽与声带受到的损害进一步降低,使声音洪亮、吐字清晰的特点更加明显。两种唱法的有效融合,对各自的发展都是大有裨益的。

(三) 融合咬字

传统民族唱法在咬字和发音方面,对歌者要求较高,更强调演唱者在表演中能够保证咬字吐字的准确性。除此之外,还应当保证声音和情感的有机融合,在演唱中应当通过声音传达丰富的情感,从而令听众听到声音之后,犹如身临其境,受到艺术的熏陶。基于此,民族歌曲演唱者需要仔细研究我国民族语言特色,应用口腔前部熟练发音,保证嘴唇吐字的清晰,保证发音的准确性。采用该发音方法,会使口腔发音负担过重,从而出现发音音量过低,降低胸腔共鸣影响力和声音在舞台上的穿透力,声音的厚重程度和流畅性也不会特别强,这就会对歌唱效果产生极大负面影响。而美声唱法则不太要求发音与咬字,为了持续保证自身演唱发音的圆润、厚重与流畅,吐字会经过后槽牙。民族唱法可以借鉴美声唱法中的竖口型,令民族唱法自身特色得以保留,大大提升民族唱法的艺术美感^[8]。

(四) 融合气息

民族唱法与美声唱法都十分重视运用气息的技巧,但是通过对演唱的观察,美声唱法相较于民族唱法较为松弛,更重视气带声和运用呼吸的技巧,吐字不清的特点就不鲜见了。相对的,传统民族唱法在气息运用上更紧绷,重视咬字的清晰,强调喉头声带的振动,这也会使声音更加单薄。这也能够证明,西方唱法和本土唱法依然存在较大区别,民族唱法在推动气息上,应当借助横膈膜向下向外的力量,更好掌握字与声之间的关系,克服重字轻声的发声习惯,保证民族唱法的舞台效果和声音穿透力^[9]。

(五) 融合舞台表演

声乐艺术本身也是一种表演,因此需要重视表演舞台风格,从而增加艺术性传递维度。演唱者在舞台演唱时辅以的肢体动作、服装样式以及舞台背景,都会从多个方面向观众传达表演信息,为演唱风格增加不同的效果。我国民族声乐,在一定程度上脱胎于民歌演唱、曲艺演唱和戏曲延长,这和美声唱法歌剧形式大同小异,但自身的艺术特色依然不容忽视。这就要求演唱者在正式表演时,能够达到忘我状态,全身心沉浸于表演中,利用自身歌唱表演与形体动作,形成协调性较强的表演整体^[10]。

五、结束语

总体来说,民族唱法与美声唱法在各自唱法优势上各有千秋,因此每一位演唱者都需要在保留民族唱法优势的同时,善于探索两种场法的长处,实现呼吸技巧、发声技巧、咬字、气息调整等方面,令舞台表演形式更加丰富,从而提升声乐表演的丰富性。

参考文献

[1] 李小妹. 声乐教育的理论与艺术实践——评《声乐教育与教学研究》[J]. 领导科学, 2020, 0(3): 128-128.

[2] 温淑萍. 高师声乐教学方式改革与创新研究——以民族唱法和美声唱法的融合为核心[J]. 大众文艺: 学术版, 2018, 0(14): 179-179.

[3] 迟英娟. 基于信息化环境下的高师声乐教学模式创新研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(电子版), 2019, 0(9): 162-163.

[4] 张锦锋. 高师声乐教学中美声唱法和民族唱法的相互借鉴与融合[J]. 大众文艺: 学术版, 2018, 0(20): 197-197.

[5] 尹璐. 谈美声唱法对民族唱法演唱技巧的影响[J]. 艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学院学报, 2015, 0(2): 188-189.

[6] 温淑萍. 高师声乐教学方式改革与创新研究——以民族唱法和美声唱法的融合为核心[J]. 大众文艺: 学术版, 2018, 0(14): 179-179.

[7] 徐瑾. 论当代民族唱法与古曲之融合——如《如梦令》《枫桥夜泊》[J]. 北方音乐, 2019, 39(1): 46-46.

[8] 刘桂珍. 论中国民族声乐学派——兼论美声唱法的中国化问题[J]. 兰州大学学报: 社会科学版, 2005, 33(1): 136-140.

[9] 王妮娜. 论民族声乐演唱过程中技巧与情感的运用[J]. 大众文艺: 学术版, 2017, 0(14): 166-167.

[10] 马雯. 高师声乐教学模式改革与创新路径研究——以美声唱法与民族唱法的融合为核心[J]. 大众文艺: 学术版, 2013(18): 208-209.

作者简介:

石代红, 出生(1968年12月10日), 女, 汉族, 成都市非物质文化遗产保护中心成都乐团声乐演员, 中级职称, 中专毕业, 研究方向: 美声唱法。

小学体育与健康教学中实施合作教学的策略分享

郇亚生

(吉林省榆树市黑林镇中心小学校 吉林 榆树 130433)

[摘要] 在新课程标准的的要求下,小学体育与健康的教学中要实施合作教学的模式。健康教学是指教师要通过体育课的优势特点,让学生积极地活动身体,提高他们的身体素质,改变身体素质不好的学生,并提升他们的思想、情感和内在的品格。体育对小学生来说非常重要,能够让学生的身心得到健康的发展。所以,教师要设计多种教学方式,实现体育教学的价值。

[关键词] 小学体育; 健康教学; 合作教学; 策略

引言

在许多人的眼中,健康的教学方式就是进行体育教学锻炼。在笔者看来,小学体育远比人们意识到的重要得多。小学体育教育有利于培养学生健康身体和心理。实施更好的体育教学,才能使使学生更好地学习其他科目,让他们建立一个良好的学习氛围,让他们更加主动地参与到集体活动中,锻炼顽强的意志、不怕困难、积极向上的心态,让学生体会团队协作的力量,进一步体现体育教学的价值。

一、设计丰富多彩的教学活动

目前,在小学一二年级的体育课中,教师的主要教学内容就是跑步、跳高和跳远,但是实际上,体育教学的内容远不止这些,教学内容是非常丰富的,体育活动也是多样的。因此,要让学生参加集体体育活动,教师要设计更加丰富多彩的教学活动,活动的形式也要富有童真。在教学中,教师要充分发挥自己的教学智慧,给学生建立一个丰富多彩的、兴趣高昂的体育课堂。例如,教师可以设计长江黄河、大鱼网、两人三足、喊数抱团、老鹰捉小鸡等活动。这些体育活动都是富有童真的,会激发学生的兴趣。在集体的学习环境,他们都很在意自己的表现,就会想办法争取集体的胜利,达到体育与健康教学的目的。

二、让学生参与专业体验和情感体验

小学体育的教学模式还是延续着传统,都是教师把知识教给学生,让他们通过学习去体验。其实,学生都是有自己的成长空间的,以后在生理和心理上也会变得成熟。所以,教师要让学生养成主动学习的能力,要让他们自己去体验。教师应引导学生两方面的体验,第一是身体上的专业体验,第二是心理上的情感体验。

例如:在心理训练这个内容中,教师要采取体验的方式进行教学。以学生为中心,注重学生体验,只有先体验了,才能有感悟。在这个过程中,教师只是学生学习的引导者和组织者。在最后的总结中,教师也要让学生学会总结,让他们有自我教育的能力。这样的学习方式能让学生主动的参与到其中,体验学习的乐趣。小组学习是合作教学的组织形式,在此过程中,教师要起到引导作用,让学生互帮互助、共同思考和学习。

三、让学生参与创造

全班同学能够集体参加体育游戏活动,会让他们乐此不疲。教师要设计一些集体都能参与的创造活动。小学生的好奇心和乐于尝试的心态都是很强的,还很愿意参与到有趣的活动中去。这时教师要充分的利用学生的这种心理,选择适合他们的活动内容,让他们积极的互动。

例如:教师可以找来一些体育器材,如球、绳子、体操棒、呼啦圈、体操垫等。在进行整理时,教师可以让每组的组长用自己的方式整理好这些器材。此外,

教师还可以找来一些不用的木板、广告布、轮胎、饮料瓶等废弃物,让学生展开想象,制作游戏器材,教师在旁边加以引导,然后再用制作完的器材完成游戏活动。让学生参与游戏器材创造的过程,不仅能让他们积极的参与活动,还有利于开发他们的想象力和创造力。

四、用合作教学法完成教学

在实现让学生养成健康意识的教学目标的过程中,教师可以用合作的方式进行教学,让学生通过合作学习提高自己思想认知的水平。在教学过程中,教师在课前就要深入了解每名学生的身体和心理特征,以及相应的发展规律,把健康方面的知识一点点的融入教学工作中。其中,让学生饰演各种角色,参与游戏都是有效的教学方式。

例如:老鹰捉小鸡这个游戏,教师要事先了解每位学生的情况,看看谁适合当老鹰,谁适合当小鸡,谁适合当母鸡来保护小鸡,让学生知道健康知识。这样的方式能够让他们主动地参与到课堂活动中来,让学生了解健康方面的知识,这也为他们养成讲卫生的好习惯和了解关于疾病预防的知识打下了基础。在这样的教学方式下,学生不仅掌握了体育知识和健康知识,而且在思想上也有了转变,这有利于他们积极的学好体育知识。

结束语

总而言之,教师在小学体育的教学过程中,要设计丰富多彩的、有趣的教学活动,让学生积极地参与到游戏中去,从而更有利于体育教学的开展。让学生主动体验学习内容是最好的教学方式,这会让他们更加主动地投入到学习中,提高教学效率。让学生参与创造游戏器材,更有利于他们进入游戏活动,从而培养想象力和创造力。采用合作教学法对学生转变思想和体育知识的学习有很大帮助。小学生的健康教育是体育教育的具体体现,健康教育是目标,让学生的身心都健康才是教育工作者应该做的。在此过程中,合作教学将会让体育教学发挥巨大的作用,让小学生充分体验到学习的乐趣。

参考文献

[1] 吴亮, 李懿. 小学体育与健康教学中实施合作教学的策略分享[J]. 科学咨询(教育科研), 2019(04): 263.

[2] 张永波. 小学体育教学中渗透心理健康教育策略的研究[J]. 求知导刊, 2017(11): 93-94.

[3] 梁力. 基于新课程背景的小学体育教学中小组合作学习策略研究[J]. 中国校外教育, 2018(28): 31+40.