

浅析流行演唱的“风格化”

冯泽鑫

南京艺术学院流行音乐学院

【摘要】自流行音乐这一专业被纳入我国高等教育以来，有不少的艺术研究者从不同的方向去对流行演唱进行剖析与研究，有从流行演唱发声技术出发的、从人体解剖学出发的、从音乐教育学的角度出发的，也有从美学与社会学的角度出发的。但是国内基于流行音乐天然自有的“风格化”特征所做出的研究则相对较少，相对而言国外则已经有不少的音乐学者对流行演唱的风格化研究进行详尽的论述。作为一名流行演唱专业的研究生，在阅读了由英国剑桥大学博士唐娜·索托-莫雷蒂妮（Donna Soto-Morettini）编撰的《流行演唱与风格》（Popular Singing And Style）一书后，笔者对如何建立具有独特风格化及标签化的演唱进行了思考。

【关键词】流行音乐演唱；流行音乐；风格化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.225

一、什么是流行音乐的“风格”

流行歌曲是在各种不同声音与风格自由融合的基础之上发展起来的，这意味着流行音乐的种类数量非常之多，同时流行音乐也是极具风格化和标签化的一个声音艺术。在现有的文献当中，对于“风格化”一词的解释大致分为两个层面：其一是流行音乐自身固有的风格多元化特征，根据《新格罗夫音乐与音乐家辞典》一书对于流行音乐中“风格”（Style）这一词条的诠释，“风格”是由流行音乐作品其本身固有的旋律、节奏、曲式、和声应用、演绎方式等多类音乐元素所组成的，包括我们通常所说的布鲁斯、爵士、乡村音乐、摇滚、民谣等等。这些被各种流行音乐词条命名的流行歌曲，其中都具有与其他种类音乐不同的音乐元素特征，也因此被定义成了流行音乐的不同“风格”。而“风格”一词的另一层含义则与歌手的创作或演绎特征相关，歌手在聆听了各种各样不同风格的音乐作品，并对其音乐特征进行分析后，找到属于自己风格化、标签化的演唱模式，比如歌手苏运莹和金志文习惯在演唱的尾音加入假声的颤音，Jessie J和A妹（Ariana Grande）在演唱同一首歌《Bang Bang》时除了音色的不同以外，也具有不同的演唱风格特征。演唱风格可以说是任何一位歌手在演唱上述风格的作品时，以个人的音色特质、演唱技法、咬字发音习惯等处理方式，对作品进行的个性化、标签化的演绎。

二、探索流行演唱风格化的必要性

目前在国内的流行音乐市场中，对于流行音乐风格的细分正在逐渐形成，这点从国内主流的音乐流媒体平台“QQ音乐”、“网易云音乐”以及“酷狗音乐”的风格化榜单中就能看出来，同时国内市场上也诞生了许多具有风格化特征的优质音乐人及作品。但是，与流行音乐文化产业发展迅速的西方国家相比，风格化的音乐概念似乎还没有被大多数的国内流行音乐爱好者所认同。在全世界最具权威的流行音乐大奖——格莱美奖的奖项设置中，除了综合类的年度歌曲、最佳新人等奖项以外，还设有爵士音乐、R&B音乐、乡村音乐、说唱音乐、电子音乐、摇滚音乐、另类音乐、雷鬼音乐、拉丁音乐、世界音乐等等多达17种音乐风格类型的奖项，可见在流行音乐蓬勃发展的西方国家，“风格化”这一概念已

经深入人心。而与之形成对比的是，国内的许多音乐爱好者甚至是音乐人都对上述音乐风格中的大部分几乎没有了解，他们更多的是只沉浸在某一种音乐风格中，而对其他音乐风格持否定态度。一个真实的例子：在国内的某区域性比赛的半决赛中，有一名选手在演唱完周杰伦的一首美式乡村歌曲《牛仔很忙》后被淘汰出局，其被淘汰的原因竟是评委表示听不懂这样的歌曲。这一事件实际上反映的是国内与西方国家在流行音乐多元化风格普及上的巨大差距，而这样的差距甚至出现在了某些比赛的专业评委当中。由此可见，单一风格的流行音乐已经不足以推动国内流行音乐市场的发展，甚至可能导致流行音乐发展的倒退，探索流行音乐的多元化风格，培养具有风格化演唱能力的音乐人才可以说是迫在眉睫。

三、如何培养风格化的演唱能力

（一）了解不同风格的音乐

建立风格化的流行演唱的第一步是要了解不同风格的流行音乐，了解其诞生的历史以及其音乐特征。流行音乐的历史是所有音乐表演学生的必修课，几乎任何相关音乐表演的问题都能在音乐历史中找到答案。任何一种音乐风格的诞生都是与当时时代的经济、社会以及文化相关的文化产物，同时也是由历史上的一种或多种音乐演变或融合而来。对流行音乐历史的学习能够使学生通过想象置身于各种不同风格音乐诞生的社会环境中，从而对音乐作品进行更为真实、准确和生动的艺术呈现，因此对不同风格的流行音乐所处的历史状况和时代特征进行分析是首要的。

（二）聆听与模仿

英国剑桥大学博士、苏格兰皇家音乐与戏剧学院戏剧总监唐娜·索托-莫雷蒂妮（Donna Soto-Morettini）在书中提到，聆听与模仿仍然是建立并拓展个人风格的最好方法。对前面讨论过的流行音乐风格要素进行学习和实践固然是建立风格化演唱能力的好方法，但大量的聆听并分析其他艺术家对于不同风格流行音乐的表演及运用也同样重要，带着明确且具体的学习目的去进行的主动且专注的“目的性聆听”方式，是学习音乐表演技能最重要学习方法之一。露西·格林（Lucy Green）在她的《用耳朵弹奏——非传统音乐教学

法》一书中提出了“聆听，思考，弹奏”的音乐学习方法，这是在借鉴流行音乐家学习模式的基础上提出的，这一方法的好处便是能让学生的听力、想象力、表演能力以及即兴创作能力得到自由的发展。

主动聆听的过程既是流行演唱学习者欣赏学习的手段，同时也是一个筛选适合自身音乐风格的一个有效过程。在聆听的过程中，我们需要自己去体会歌曲的旋律、节奏、音高、和声进行、律动、伴奏织体以及编曲结构等等，在聆听的过程中分析音乐的风格，并且筛选出能让自身共情的音乐风格或种类。在我们建立自己标签化风格的演唱或创作之前，我们首先需要去模仿我们喜爱的音乐风格的特定唱法，比如在演唱R&B风格的歌曲时，在建立一定的转音概念后，我们需要通过模仿来学习不同的转音音阶，以达到在特定的时候抒情或炫技的效果；在演唱爵士音乐时，要模仿歌手自由的、玩趣的感觉，这一点是比较困难的，并且需要在具有律动的音乐内生动自然的表达。经过分析发现，如果一个歌手先学习布鲁斯、爵士、福音等音乐风格的演唱，那么在学习流行风格演唱时也会觉得更加容易，那是因为他们头脑中已经形成了流行演唱风格的概念，并且具备一个灵活的嗓子。

（三）演唱技法学习

流行歌曲的演唱是一种崇尚个性和自由，没有既定框架和规范的一种声音艺术，正如上文所说我们需要多元化的、风格化的流行演唱。那么，在演唱流行歌曲的过程中，我们是否不再需要演唱技术的支持，任由流行演唱的学习者在追求个性化的过程中“自由泳”呢？答案当然是否定的。

流行演唱风格化的建立仍然需要声乐演唱技术学习的加入，但是需要区分的是，流行演唱技术的学习并不是为了让每一个歌手都形成一个固定的“演唱体系”，用美国著名声乐教练、SLS（说话式演唱）体系创始人赛斯·瑞格斯的话说：声乐训练是给年轻的歌者提供保护，让我们在增加自己声音“调色板”中颜色的同时，最大限度地少走弯路，并且保持声带的健康运作。我们可以在学习过程中，可以通过不同的母音练习和练声音阶达到逐步提升声带机能、提高声音灵活性的目的，从而降低声带受损的风险。正如美国欧柏林音乐学院（Oberlin Conservatory of Music）荣誉教授理查德·米勒（Richard Miller）所说：“在任何时候，声乐教学的最重要之一就是不要造成损伤”。这句话听起来似乎很简单但很重要。

在流行演唱风格化的探索中，我们不需要给自己制定严格的“框架”和“规则”，要多思考如何利用自己天然的音色和音质去演唱歌曲，当然在演唱一些特定风格的流行歌曲时，我们偶尔也可以使用一些“不自然”的音色。这种不自然的音色或许并不那么令人“赏心悦目”，甚至在许多传统的声乐老师眼里这是“糟糕的、危险的”声音。当然，对于一名歌手而言，任何形式的对声带的“挤压”（Constriction）都是对声带的健康无益的，但是有许多摇

滚或者蓝调的歌手仍热衷于使用这种所谓的“危险”的声音，实际上在某些风格流行歌曲的演唱中对这些“危险”的声音是具有包容性的。比如当我们在聆听贝茜·史密斯（Bessie Smith）的布鲁斯音乐作品时，我们时常能听到一些“咆哮”音（growl），这对于大多数歌手来说这是在演唱时要尽量去规避的声音。除此以外，路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）、猫王（Elvis Presley）、詹姆斯·布朗（James Brown）等历史上著名的歌手在发声方式上也或多或少的会涉及到声带的“挤压”。当我们在探寻布鲁斯音乐或摇滚乐的风格化演唱时，不妨将这种“咆哮”音或“挤压”音当成是一种短暂的练习，这种音色的出现会给我们的演唱带来瞬间的爆发力。

在演唱中短暂的使用“挤压式”的声音实际上并不会对嗓音造成太大的损伤，反而能极大地熏染歌曲中的情绪，更重要的是歌手需要在大多数的演唱时间里使用清晰的、自然的声音状态。而这种“非自然”的音色往往只适合经验丰富的歌手去使用。我们在进行学习的过程中首先必须要非常熟悉自己的声音，了解声带的疲劳周期，在尝试发出“危险”的声音前，判断自己发出这样的音质后能否继续后面的演唱，要知道我们进行声音训练的最大前提是保持声带的健康。

四、结语

随着流行音乐艺术多元化的发展，市场上涌现出了各种各样风格融合的流行歌曲，音乐表演中蕴含的风格元素也在不断增加，仅仅具有单一风格化演唱能力的歌者似乎已无法引领时代的发展，对流行音乐风格化演唱的探索与搭建已然成为流行演唱专业发展的必经之路。伟大的艺术家们总会去研究他们的前辈，通过不断探索找寻到新的发展方向。作为流行演唱的学习者，我们同样需要了解不同风格音乐的历史发展、音乐特征，在明确对自身音乐品味的同时亦要对那些本不属于我们“聆听范围”的声音、音乐风格以及艺术家保持足够的好奇心，通过大量聆听来建立自身的流行演唱风格，大胆地尝试不同的风格要素，并在保证“声带健康”的情况下，对不同风格音乐中的特殊音质、音色进行练习，这样才能形成属于自身的风格化演唱特征，最终从“模唱”变成“原唱”，成为一名真正的歌者。

参考文献

- [1] 格林. 用耳朵弹奏：非传统音乐教学法[M]. 庄莉，译. 南京：南京师范大学出版社，2016.
- [2] 陶辛. 流行音乐手册[M]. 上海：上海音乐出版社，1998.
- [3] Seth Riggs. Singing For The Stars: A Complete Program for Training Your Voice[M]. 1992.

作者简介：冯泽鑫（1996.8—），男，汉族，籍贯：广东深圳人，南京艺术学院流行音乐学院，21级在读研究生，硕士学位，专业：音乐，研究方向：流行音乐表演（演唱）