

试析美声唱法对我国歌剧演唱风格的影响

徐惠子

海口经济学院（南海音乐学院）

【摘要】科学性的发音是美声唱法的核心内容，其凭借着优秀的艺术特色而闻名于世界。美声唱法的主要艺术特色包括音色优美、音与音连接均匀平滑、发声顺畅、讲究声音本质的美等等。在我国歌剧演唱艺术的发展中，美声唱法具有关键性的推动作用，在借鉴多种美声唱法风格的情况下，我国歌剧演唱艺术也在逐渐地朝着多元化的方向发展，同时也使得我国歌剧演唱艺术更具活力，风格更加多样。只有当它符合国际音乐元素，才能走上世界的舞台，拓展其发展空间。本文对美声唱法和中国歌剧演唱进行了概述，并分别分析了美声唱法对我国歌剧演唱风格和演唱艺术的影响，仅供参考。

【关键词】美声唱法；歌剧；演唱风格；影响

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.727

引言

我国歌剧演唱在我国的音乐艺术中占据着重要的位置，对我国音乐艺术的发展起着积极作用。美声唱法来源于西方，本身具有西方歌剧艺术特性，后来在歌剧演唱的发展过程中，美声唱法被吸收进中国的歌剧演唱中，并对其发展产生了积极影响。我国歌剧演唱构建于传统戏曲和民歌的结合上，和西方的美声唱法相互融合、相互补充，为彼此注入了新生力量，最终形成了独具中国特色的演唱风格。伴随着社会的快速发展，尤其是在全球化的时代下，经济和文化交流越来越频繁，这不仅给中国歌剧演唱的发展带来了新动力，还为中国歌剧演唱拓展了发展道路。

一、美声唱法和中国歌剧演唱概述

（一）美声唱法概述

美声唱法是从意大利发展起来的，经过了一段时间的发展进入到了中国。美声唱法的代表人物如帕瓦罗蒂等，他们通过精湛的演绎技巧，不仅震惊了世界，同时也将美声唱法展现在了世人的面前，为声乐艺术的发展提供了支持。作为世界范围内比较受欢迎的演唱方法，它注重的就是声音上的美，加之力度上的通畅，所以要求演唱者要保证发音位置的准确，借助共鸣与气息实现有效的控制。在美声唱法中呼吸与咬字一定要科学，同时还要注重真假声的结合，它不仅可以展现出演唱的科学性，也可以展现出演唱者的内心情感，实现对美声演唱的把握，提升演唱的水平。

（二）美声唱法的特点

从特点上来看，美声唱法更注重呼吸与咬字的科学性，并追求声区统一和真假声有机结合。首先，在美声唱法中，正确呼吸是基本构成元素。歌唱者在歌唱时要气息饱满，实现对呼吸的灵活控制，以完成不同声调的演唱。在该种唱法中，演唱者可以通过上下移动横膈膜实现腹式呼吸，所以即便歌唱者气息不足，也能顺利实现重音、渐弱和渐强等变化。演唱者运用美声唱法可以唱出较为嘹亮的高音，并能够吸入足够气量，同时可以实现较快换气。此外，美声唱法具有柔和性和连贯性，演唱者应放松且有力地咬字，确保咬字集中且圆润，以便与歌声较好融合，不漏痕迹地实现高、中、低音转换。其次，采取美声唱法可以使声区得到有效发展，并实现真假声统一。相较于白、假声，美声唱法中的真、假声更加松软和柔和，音量较为完美，既具有弹性又可以抒情。采取美声唱法，能够完成不同声区特质诱发，并实现声音的集中，能够将不同声区连贯成圆滑、均匀的整体，

可以较好地掩盖不同声区间的转换痕迹。再者，采取美声唱法能够实现真、假声适当混合，使不同音色或声区的转换更加统一，并使发声舒展、通畅。这样一来，歌唱者的发声或共鸣器官将得到较好解放，有助于延长发声器官寿命。

（三）中国歌剧演唱发展轨迹

简要来说，中国歌剧演唱艺术主要历经三个发展时期：第一阶段是探索阶段，在20世纪30、40年代，此时具有代表性的作品如：聂耳作曲的《扬子江暴风雨》、黄源洛作曲的《秋子》等，它们大胆借鉴西洋歌剧的优点，运用美声唱法技巧，为中国歌剧的创作和探索奠定了基础。1942年，瞿维、马可等创作的《白毛女》采用西洋歌剧齐唱，合唱与重唱结合的形式，标志我国现代歌剧发展登上新台阶，为日后中国歌剧的发展起到了抛砖引玉的作用。第二阶段是繁荣时期，在20世纪50、60年代，我国涌现出大批优秀的艺术家，他们不断创新突破，涌现出了众多优秀作品，如《刘三姐》、《洪湖赤卫队》、《江姐》、《小二黑结婚》等，美声唱法与戏剧、民歌等元素结合在一起，使得歌剧气势磅礴。第三个阶段是蓬勃发展时期，在20世纪80年代后，中国歌剧发展迅猛，艺术家们更加活跃的创作艺术作品，如《林徽因》、《红河谷》、《伤逝》、《荒原》等美声唱法与中国歌剧完美融合擦出新的火花，使得歌剧表演更加精彩纷呈，也进一步提升歌剧的艺术魅力。

二、美声唱法对我国歌剧演唱风格的影响

（一）美声唱法的发声方法对我国歌剧演唱风格的直接影响

歌剧演唱者首先要具备的就是良好的呼吸方法，这是在不断的演唱过程中总结出的属于演唱者独有的合理运用气息的方法。想要更好地解决气息的运用问题，还是要勤加练习，加强身体锻炼和声乐训练。在歌剧演唱中，美声唱法要求必须具备饱满的气息和灵活的呼吸控制能力，主张胸腹混合呼吸法。而且我国传统的歌剧演唱由于受审美和作品的影响，演唱者一直采用的是胸式呼吸法，其气息相对较浅，导致演唱者发出的声音较为单薄。也正由于呼吸方法的影响，许多的歌唱者无法将富有我国民族特色和韵味的歌剧作品更好地表演出来。美声唱法经过百年的实践，采用了胸腹联合呼吸法，已经被世界公认为最完美的歌唱呼吸法。当然，这种呼吸方法也早已逐渐被我国歌剧演唱所借鉴，大部分歌剧演唱者对其掌握已经十分纯熟，从而将我国的经典歌剧作品完美地展现给观众。这就表明吸收美声唱法的发声方式对

我国的歌剧演唱的发展进步有着非常重要的作用,对我国歌剧的演唱风格也有着深刻直接的影响。而且对美声唱法的借鉴,不但影响了我国歌剧的演唱风格,还有效加快了我国歌剧作品走向全世界的步伐。

(二) 对人物形象的影响

歌剧包含了音乐、戏剧以及诗歌等多种艺术形式,作为表演艺术的一种,其表现形式就是借助演唱来对人物的性格进行刻画,揭示出剧情中的问题,从而塑造出相应的形象。所以对于演唱者来说,不仅要做好歌唱工作,同时也要做好演绎工作。歌剧中的剧情发展是建立在线索基础上的,所以就要确保演唱风格上的准确性,以此来提高戏剧的演唱效果,提升观众的感受。美声唱法作为表演艺术的一种,通过与中国歌剧进行融合,不仅可以符合民族特色,同时也可以展现出歌剧的独特性。且在西方的歌剧演唱中,要求表演者要具备一定的表现力。而对于中国的歌剧演唱来讲,则需要展现民族特色化。所以说歌唱与表演上的结合就要从有效衔接出发,实现内容与行动上的协调,以此来展现出对作品的理解与感情。在美声演唱中虽然注重对声音的追求,但是却忽视了形体动态以及表情等方面,而对于中国的歌剧表演来说则注重对作品的深度理解与表情上的丰富性。所以说在发展中就要从美声唱法的积极影响出发,在使用美声唱法时主动吸收其优势,在此基础上增加民族特色,从而为观众展现出具有民族特色的歌剧演唱。

(三) 美声唱法中的情感表达直接影响演唱风格的效果

情感表达是歌唱的精髓和灵魂,是歌唱中最主要的元素。歌唱情感表达的主要影响因素中歌唱技巧是基础,音色好坏才是最重要的,其直接影响着演唱风格的最终效果。音色的不同,表现出来的音乐形式也大不相同,那么音乐风格和演唱风格也自然不会一样。美声唱法是一种具有独特性和感染性的唱法,其影响着全世界观众对歌剧的情感,它所表达出的情绪情感具有很强的渗透力,能够让观众感受到演唱者的内心感悟和感受,所以在我国歌剧演唱中使用美声唱法所展现出来的情感将直接影响演唱风格的最终效果。演唱风格中的语言特色和语势、语气都是表达真实情感的部分,也是演唱风格中最不可或缺的条件。美声唱法讲究通过声音传达情感,而有了情感才能发出优美的声音,观众才能从声音中体会出演唱者的真实情感。所以说,美声唱法中的情感表达能够在影响歌剧演唱者演唱风格的基础上,使演唱者为观众带来更加完美的表演,让观众真切地感受到其中的真实情感和中国歌剧的独特性。

三、美声唱法对我国歌剧演唱艺术的影响

(一) 促进歌剧声音审美的发展

我国传统歌剧演唱过程中,腔技法和咬字都是显著的限制性因素。传统歌剧演唱体现出共鸣管道短、窄,声音偏细,比较美声唱法来说泛音明显减少。采用传统歌剧发音方法,在歌剧演唱过程中的声音就体现出了集中和结实的特征,吐字十分清晰,体现为声线圆润、洪亮、甜美。随着美声唱法在中国歌剧表演中的渗透和融合,中国歌剧在声音审美上发生了显著的变化。西方歌剧艺术强调演唱声音的松弛、穿透力以及丰富的和音和泛音,旨在为受众带来华丽的

听觉体验。在对西方美声唱法进行借鉴之后,中国歌剧开始结合西方歌剧在声音审美上的特点,注重演唱的和声和泛音,整体声音更具穿透力。如,著名歌唱家彭丽媛擅长在演唱时应用整体共鸣,其以演唱声音的穿透力闻名。由此可见,中国歌剧在发展过程中,合理融合了美声唱法,在实践应用过程中,逐渐改变了传统中国歌剧在声音审美上特点。

(二) 提高了中国歌剧的演唱技巧

在不断的演唱实践中,中国歌剧表演者对合理运用气息的重要性有了更深刻的认识,并总结出了一套独特的运气方法。演唱者采取良好的呼吸方法解决气息运用问题,才能够较好地完成歌剧表演。在传统歌剧演唱中,演唱者采取的呼吸方法为胸式呼吸法,以至于其气息较浅,只能发出单薄声音。受呼吸方法限制,很多歌剧演唱者无法更好地表演具有中国民族特色和韵味的歌剧作品。而美声唱法的胸腹联合呼吸法几乎是世界公认的最佳歌唱呼吸法,中国歌剧演唱者通过借鉴这种呼吸方法完成了经典歌剧作品的完美展现。目前,该种呼吸方法已经被我国大多数歌剧演唱者熟练掌握。除了呼吸方法之外,中国歌剧演唱者也开始学习美声唱法中真假音的变换,在共鸣的表达方面对美声唱法进行了借鉴,使中国歌剧演唱技巧得到了提高。借鉴美声唱法不仅使中国歌剧演唱风格受到了影响,还为我国歌剧作品在世界舞台展现提供了途径。

(三) 推动大众审美文化转变

在地域、语言、文化等因素的综合影响下,不同国家和地域的人们在审美特点和欣赏习惯上有所不同。中国戏曲艺术在百年传承和发展过程中,形成了多样化的艺术形式,单旋律主调音乐是大众音乐文化的主要艺术表现形式,集中反映了人们的思想、情感以及生活习惯,成为独具特色的音乐“语言”,这种“语言”的形成为大众对歌剧艺术形式的接受奠定了基础。但是随着美声唱法的传播,大众对婉转和音色明亮的声音审美追求转变为对音质浑厚、和音丰富、音域广阔的声音表达的追求。最初应用美声唱法进行歌剧表演的过程中,大众都趋向于这种演唱方法缺乏生动性和艺术感染力,但是随着美声唱法的发展,其在国内获得的认同也更多,人们的态度质疑逐渐转为欣赏。如在央视举办的青年歌手大赛中,美声组表演的收视率很高,获得了很高的认同度。

结束语

总之,美声唱法中有着许多的优势,且这些优势也是值得被我国歌剧演绎所借鉴的。所以在今天的发展中就要从美声唱法的优势出发,在展现歌剧表演民族性的同时,形成我国独有的演唱风格,从而得到我国人民的喜爱与关注。

参考文献

- [1]张淇富.美声唱法对中国歌剧演唱艺术的影响探讨[J].戏剧之家,2021(19):2.
- [2]吴晓婷.美声唱法技巧在中国歌剧演唱中的融合与应用[J].戏剧之家,2021(34):3.
- [3]谭潇.中国歌剧作品对美声唱法的技巧要求研究[J].艺术评鉴,2020(17):3.