

声乐艺术在大提琴演奏中的借鉴作用

贾红霞

洛阳职业技术学院戏曲艺术学院 471000

[摘要]大提琴是一门歌唱性很强的乐器,在音乐、音色等方面与人声接近,曲线的外形与人体形态类似,演奏中的技巧、音乐表现力与声乐艺术相似点颇多。因此,在大提琴演奏中,可以将声乐艺术与演奏相衔接,将声乐艺术中的气息,舞台表现力等渗透到演奏中,让大提琴艺术演奏效果完美呈现。

[关键词]声乐艺术;大提琴演奏;作用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.246

引言

大提琴属于弦乐家族中的低音部乐器,承载着伴奏或者重奏的角色,应用时间不长,近几世纪才以独奏的形式呈现于舞台,并被人们所喜爱。但由于发展时间较晚,与声乐、钢琴等表演艺术相比,大提琴在曲目等方面存在很多薄弱之处。对此,应该广泛吸收各门类中的精髓,找出与大提琴相通部分,积极借鉴和吸取,保证大提琴事业发展进程能得到良好推动。

1 声乐艺术中气息的运用

歌唱者若想发出动听的声音,气息的应用非常关键,每一位歌唱者都不能将这一因素忽略。动听且吸引力强的声音同样要借助气息的合理调整完成。可以说,任何声音表现技巧都离不开气息的应用。在谈及声乐时,首先会想到怎样控制好呼吸,

在大提琴演奏过程中,要想保证演奏的顺畅完美,也要强化关注这方面因素,演奏者可以将运弓看作歌唱过程中的运气,若想发出好听的音色,要将声带看作琴弦,精准利用气息,借助左手按弦的方式,合理用手运弓,科学搭配,保证大提琴演奏出来的声音可以美妙动听,能在心灵上与听众引起共鸣。在演奏环节,气息仿佛力量源泉,能让演奏和演唱更为顺畅。但若想保证气息应用的合理化和标准化,对于大提琴演奏和声乐而言,还需要深入研究和探索^[1]。

在声音练习和表演中,部分人员会采取微笑的状态歌唱。在大提琴演奏中,同样可以借鉴这种方式。虽然演奏者不能如歌唱者一般明显且直观的呈现出自己感情,但通过运用微笑的方式,在演奏时便不会存在过度紧张或者不呼吸不顺畅等问题。若演奏者时刻保持微笑状态,身心会对外开放,气息松弛,能给人以流畅的感觉,将自己对音乐的理解

呈现给听众,以最好且自信的状态演奏音乐。

在演奏大提琴期间,虽然音乐的呈现无法利用呼吸完成,但可以通过右手运弓的办法将声音传递给琴弦,利用弓对琴弦进行振动,然后左右手搭配,让琴弦发出振动,从而拉响大提琴,让整个演奏过程轻松流畅。而若想实现这一演奏效果,演奏者除了要保证演奏姿势正确之外,气也要顺畅且饱满。因此,如果能对声乐中的呼吸方法深入应用,科学的进行运弓,动力的持续时间会更长,演奏出来的音会更加具有生命力。值得注意的是:在大提琴演奏时,若想演奏一段连弓乐句,坚决不能让头几个音将弓子用完^[2]。

2 声乐艺术中的发声和共鸣

2.1 发声

声乐中任何一个发出的声音,无论是轻的、强的,还是高的、低的,都是由体内气息压力和声门控制。当气息通过声门时,声门要恰好关闭,如果关闭不恰当,气息出的太慢,声音便会出现不同程度的波动。如喉门尚未开妥,部分气息便已经到了喉门,部分向外挤出,从而导致漏气问题,这种不能操作自如且缺乏训练的声音,不仅不会让声音传递更远,甚至无法给人以叩动心弦的感觉,没有任何艺术价值。

气息与声门在大提琴中与左右手的搭配比较类似,在大提琴演奏过程中,左右手的配合要合理同步,只有搭配协调,才可以在大提琴的四条弦上发出不同的音高。若想演奏出来的声音明亮,左右手的时间差控制极为关键,其对发音会产生直接影响。若右手运动发音时左手没有将相应的准备做好,在琴弦上没有按稳,产生的声音便会虚无缥缈,其中涵盖的杂音颇多。若两手都同时进行,演奏出来的流动性便会较弱,肢体动作给人一种慌乱的感觉,没有良好的协调

性。左手事先做好准备，放松到位的将琴弦按好，配合右手运弓，一定会发出明亮且纯净的声音。总之，左手要在右手之前做好准备，让肢体动作有较好的协调性，气力时刻保持通畅，保证整个演奏过程连贯优美，发出的声音悦耳动听。

在声乐中，歌唱者在发音之前往往会想到即将发生的音的模型，同时发生器官予以相应反应^[3]。同样，在大提琴演奏中也要如此。由于提琴类乐器与钢琴、吉他等固定的音高位置不同，在光滑的指板上，要想演奏得精准无误，正确的手型以及敏锐的听觉极为关键，并且要保证灵活且清醒的头脑，通过头脑在左手按音之前事先想到音高和音色，更好地引导左手把握音准。头脑中有明确的音准概念，即便左手的按音位置存在偏差，也可以在听众没有发觉的情况下快速做出调整，保证音的精准性。如果有些远距离的换把，若头脑先做好准备，想好高音以及手型等大致距离，也会达到左右手稳妥指挥的效果，让整个演奏过程犹如行云流水一般。

2.2 振动及共鸣

声带并不会发出声音，通过运用气息对声带加以震动才能够将声音发出，通过在声门处震动，再借助共鸣室传递到其他共鸣区，能让声音扩大。借助这种训练方式，可以让音量展现的更为洪亮和圆润。在演奏大提琴期间，该种形式类似于琴弦与琴箱，弦本身会利用手或弓展开自由振动，随着不断振动发出细小的声音，在利用琴马将声音传递给琴的面板，琴弦的振动频率便会加快，这种方式属于受迫振动，只有自由振动与受迫振动的频率相一致，振幅才会在短时间内达到最大，进而引发共振，这种现象在声乐艺术中属于共鸣现象。但若二者不相符，或者相差较大，振幅便会非常小。因而，采取何种办法让其进行有效振动，保证其发出的声音到达最好，是大提琴演奏者需要考虑的关键要素。

弦的振动方式有很多，包括扭转振动、有横振动等，只有当振动以有横振动为主，其他振动以合适的比例和谐振动时，才能发出最好的发音。在大提琴演奏期间，若演奏方式不正确，纵振动和扭转振动的振幅便会增大，有横振动受到抑制，发音的不协和程度也会随之提升，不能获得良好的音色。因此，在演奏大提琴的过程中，演奏者要格外关注弓子与琴弦的角度，让二者呈现90度的直角关系，只有弓子与琴

弦处于垂直状态时，振动琴弦才会合理。通常，弓压过少且弓速过快，会对基础音的振幅产生抑制效果，音色漂浮，所以平衡好弓压弓速的比例很关键，其与演奏效果息息相关。

3 声乐中表演技能的借鉴

在音乐艺术中，表演技能发挥的作用很大，同时也是歌唱者在器乐演奏艺术中的重要部分。简而言之，乐器演奏人员需要充当作曲家与观众之间沟通枢纽的角色，让本身枯燥且不富含声音的乐谱展现出具有较强生命力的声音，让表演者能将自己的内心情感呈现在观众视野中。从某种程度上讲，声乐艺术的表现性很强，表演者可以通过肢体语言、服饰、舞蹈等对音乐加以展示，但与之不同的是，大提琴演奏较为特殊，演奏者的肢体语言无法像声乐一样细腻且丰富，所以如果在演奏期间，能将肢体语言等融入其中，必然能获得意想不到的演奏效果。比如：著名的大提琴演奏家秦立巍等，都具有精湛的演技以及生动的肢体表现能力，可以和大提琴及台下的观众联系在一起，让观众和演奏出来的音乐产生共鸣，完美彰显出音乐的内在价值。

结束语

综合而言，在艺术领域中，声乐和器乐是极为关键的艺术表现形式，是人类情感流露的关键载体，主要为表达音乐而服务。大提琴与声乐艺术中的相通之处颇多，值得深入探讨和研究。大提琴利用和开发时间颇晚，直到近几世纪才以独奏的形式存在于舞台，并渐渐被人们喜爱所认可，但正因如此，大提琴在曲目、研究资料等方面存在较少，所以在今后发展期间，应该强化对其他艺术门类的借鉴，以此来更好地融入到大提琴演奏中。

参考文献

- [1]孙小单，于维洋.声乐艺术在大提琴演奏中的借鉴作用分析[J].音乐时空，2019（12）：1.
- [2]陈小月，李晓丹，张海洋.大提琴伴奏在声乐艺术演唱表演实践中的作用和价值思考研究[J].艺术大观，2019（16）：1.
- [3]张海涛，李晓雨.“借鉴”在藏族声乐艺术发展中的作用及应用思考[J].大众文艺，2019.