

艺术歌曲类声乐作品演唱时的语言处理

符晨莎

(南昌理工学院 330044)

[摘要] 音乐是听觉艺术,歌曲的语言处理是听说艺术,它的艺术感染力最终要靠演唱来体现,歌唱者处理声乐作品,是依据发声的规律和声乐作品的背景、风格、内涵等不同要求,进行创造性过程。如何成功的演唱声乐作品,需要从多方面因素着手。

[关键词] 艺术歌曲;声乐作品;语言处理

艺术歌曲起源于18世纪末19世纪初的欧洲,在歌曲的音乐范畴中。以其高品位的艺术歌曲发展历史、高品位的情趣、高雅的意蕴,最具艺术的表现力,成为艺术领域中一朵芬芳美丽的花朵。基本上是在抒情歌曲产生、发展的基础上。但它一经出现,便在短时间内显示出其独特的艺术魅力,以其强大的生命力,方兴未艾,经久不衰。早期艺术歌曲流行在欧洲新生的歌曲作曲家的艺术形式中,并很快形成了一些相对严格,固定的艺术要求,与其他种类的艺术形式有着显著差异。

声乐作品的演唱,是一种综合各方面素质,并加以表现的艺术形式,它不仅涵盖了演唱者的想象力、表现力、体力以及脑力,还涵盖了演唱者对所演唱的声乐作品的理解力、想象力、表现力和感受力。

艺术想象力是艺术创造过程中不可或缺的一种功能,它始终与思维、情绪、情感等因素相互联系、相互作用和相互渗透。在声乐演唱中,表演诱发想象力的丰富,想象力推动表演的精彩。表演者通过想象力,根据声乐作品所提供的想象素材,结合自己的生活体验与理解来进行演绎。让自己在想象的环境中演唱,从而展示出完美的作品,声情并茂的表现。

歌唱是一种综合性很高的活动。它要求演唱者要有敏锐的音乐感觉及全面的音乐素养。一首完整的声乐作品是由节拍、节奏、旋律、调性等多方面因素组合而成的。节奏是音乐的骨骼,良好的节奏感是正确掌握和处理音乐、准确表现作品内容、完美体现音乐魅力的关键所在。一个歌者想要获得好的声音就必须要有扎实的歌唱功底和演唱技巧。著名声乐教育家沈湘曾说过:

“歌唱技巧是获得歌唱艺术表现力的必要手段。歌唱者必须重视技术的磨练,以求艺术的完美。”有了坚实稳固的歌唱技巧与技术,在歌唱中才能做到气息流畅,声音扎实而富有表现力,听起来如行云流水,动人心扉。此外,演唱者以歌曲整体结构为出发点,通过自己对生活以及人生的感受与理解,寄情于景,对歌曲进行艺术加工。给歌曲注入新的活力,使演唱者与听众之间产生感情的交流,从而得到艺术的完美享受。

国画中强调“画中有诗,诗中有画”,同样艺术歌曲中强调“音中有诗,诗中有音”。是音乐与诗歌文学的高度完美结合。因此,艺术歌曲是声乐艺术中的珍品。

大家都知道,一篇文章、一幅画或一件工艺品,被创造出来,就可以供给人们阅读或欣赏。我们可以通过直观的视觉来了解作者的创作意图,了解这件作品所表现的内容以及其风格特征,从而受到感染。而歌唱是一种听觉艺术,一首歌曲由词曲作者创作而成,但这只是停留在纸上的,因此必须通过歌者的演唱,把歌曲的曲调、内容唱出来,从而使听众更直接地欣赏。演唱者在尊重作曲者意图的基础上,根据自己对歌曲的分析理解,对歌曲进行研究和处理,再将歌曲演唱出来的过程,就称之为歌曲的“二度创作”。每一位歌唱者要想真正的完美表现歌曲,就必须在所唱的歌曲上下一番深功夫。

在艺术歌曲类声乐作品演唱的过程中不仅要保持良好的身体形态,同时还要具备良好的心理素质 and 语言基础以及较强的表现力和情感表达能力等各方面的条件。好的歌唱状态能为演唱者的演唱增分不少。因此,歌唱者必须在学习中养成良好的歌唱习惯,进而为歌曲的演唱和对作品的完美演绎打下坚实的基础。

演唱歌曲,除了将自己的情感加以表述外,还要凭借着其深厚的文化修养、敏锐的洞察力以及独特的审美眼光,赋予歌曲别具一格的新意。这不仅需要演唱者坚实的声乐演唱功底,还需要

演唱者有着特殊的文化艺术修养以及对歌曲语言的理解与处理。

指挥大师托斯卡尼尼曾说过这样一段话“空闲时,我用来读书。莎士比亚是我最喜欢的作家……音乐学院里得到的文化知识是远远不够的。”由此可见他是想通过书海里渊博的知识来提高自己的感受和理解音乐的能力。当一个人真正理解了什么是艺术精华时,那么他所创造出的境界自然也就不会低了。同样,对于一个演唱者来说,深厚的文化修养是将歌唱表演得以升华的基础。

音乐艺术总是孕育于特定的文化土壤之中,并在其中产生和发展壮大的,演唱艺术也不例外。要想准确的把握作品,就必须理性而全面的认知和理解作品。因为没有丰富的文化知识底蕴以及丰富的生活体验是无法真正掌握整首作品的,即使在形式上掌握了也很难得到其内在精神涵义。卓越的歌唱家通常都会将自己高超的演唱技巧以及深厚的艺术修养,融合在自己的艺术表演中,给歌声注入鲜活的生命力,给欣赏者以听觉的享受。

由于艺术歌曲类声乐作品有着各种各样的风格,因此在演唱时对语言的咬字吐字也应该各有特色。通常在演唱激昂有力的部分时,咬字吐字应结实有力。演唱节奏欢快、情绪热烈的部分时,吐字要轻快、敏捷,又要出口分明,字字清晰,不能拖泥带水。而唱一些委婉、深情的部分时,咬字则应柔和、连贯等等。

每个歌唱者在演唱歌曲的时候,应该多读几遍歌词,同时把握好歌曲的节奏,因为节奏是音乐的支柱、乐感的核心。通过研读歌词,我们可以掌握歌曲从语言文字方面想要表达的信息,在不同的地方用不同的情感来表达。通过对节奏的把握,我们可以掌握歌曲节奏的准确稳定,使歌曲富有动感,充满活力。这样歌唱者不仅可以加深对歌曲的理解和认识,而且可培养出该有的情绪。

唱好艺术歌曲类声乐作品的关键,还是要处理好音乐的语言以情带声,以情来打动和感染听众。再好的声音,缺少了对音乐语言的把握和对歌曲真实情感的把握,歌声也是苍白无力的。在这个问题上,有几种偏向值得注意。一是由于演唱者对歌曲不做分析研究,根本不理解歌曲所要表达的内容情感,将歌唱得像背书或报流水账一样平淡无味。试想演唱者本身都没有为歌曲所感动,他又怎能唱得感动别人呢?歌唱艺术是通过独特的音乐元素,借助声音技巧与表现力,塑造人物形象、抒发情感,以此来引发欣赏者的情感共鸣,从而给人以美的音乐享受。

真正做到处理好每一部作品,不仅仅需要理解作品每句歌词所表达出来的含义,充分掌握作者想要表达的思想感情,依据作品的思想内涵合理设计情境、心态、眼神情态、表演举止,运用丰富的声音色彩,展现作品的风格特色,排除一切与演唱无关的因素,融入作品,把“以情带声,声情合一”作为自己追求的表演境界,真正理解作品传达的思想内涵。还要注重自身的情感表达,只有这样,才能更好的诠释、演绎作品,你的歌曲演唱才具有感染力,才能最大限度地引发观众的内心共鸣,爆发出火花般灿烂的艺术魅力。

参考文献

[1] 裴振屹(2014)。基于创作特征及演唱风格视角下的青主与黄自艺术歌曲研究。黄河之声。

[2] 管成峰,李艳(2015)。实例分析中国解放前古诗词艺术歌曲的演唱技巧及其声乐作品的理解。北方音乐,35(18):9。

[3] 高秀竹(2018)。浅析黄自声乐作品的创作特点和艺术歌曲的演唱风格。音乐创作,101-102。