

流行声乐演唱技巧在音乐剧作品中的运用

也林·木塔里甫

(布尔津县艺术团 新疆维 布尔津 836699)

[摘要]在当今这个包容性强、文化多元的社会中,音乐人不断将流行音乐的演唱技巧融合在音乐剧中,使之更加适应大众文化需要,这也是潮流发展的必然趋势。同时,将叙事完整、感情充沛的音乐剧与技巧绚烂、饱含时代特征的流行音乐相结合,不仅能更加完美地演绎人物故事,还能带给观众“如听仙乐耳暂明”一般的精神享受。所以,在这种形(势)下,音乐剧对演员综合素质的要求就更高了,其不仅要求演员具备强大的声乐展现能力,还要求演员具备饱满的情感表达能力。在当下,为了进一步促进我国音乐戏剧事业的发展,很多优秀的音乐学院也开设了音乐剧等专业,直接为音乐戏剧事业培养和输送人才。

[关键词]流行声乐演唱技巧;音乐剧作品;运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1445

音乐剧的题材大多都是紧跟时代的,内容随着当下经济、文化、社会、科技的发展而变化。在一部音乐剧中,剧本处在主导地位,决定着音乐风格、表演形式、演唱、舞蹈、灯光、舞台造型等一切的重要因素,一部剧是否成功或者受欢迎,就要看此剧目的剧本是否吸引人。如果说剧本是音乐剧的主体,那么演唱则是音乐剧的灵魂。演唱技巧和演唱方式决定了声音状态,对所塑造人物的特性起着重大作用。

一、音乐剧的形成与发展

音乐剧是融合音乐、戏剧、歌舞、特技与综艺性的音乐表演模式,能够通过讽刺、爱情、幽默、滑稽、伤感、愤怒等多种情感进行剧情的描述,同时配合音乐剧表演者的歌唱、动作与情感传递,将剧情传达给观众。音乐剧最早的发展是19世纪英国和美国,现如今,已然成为世界上十分受到追捧和喜爱的音乐剧种。音乐、戏剧、舞蹈是音乐剧表现的基础内容,且通过一种巧妙的方式将三种元素相融合,将人物和故事情节发展通过艺术的形式表达出来。音乐剧在不断发展过程中,展现出十分浓厚的现代生活气息,无论是音乐剧的舞台布置或是音乐律动、舞蹈,均能够感受到当下的潮流元素。任何主题的音乐剧,观众都能够在视听的过程中,被演绎者深切的情感打动,继而不自觉地投入到剧情中,仿佛置身于该故事情节,难以分清现实与剧情。19世纪中叶后,美国资本主义迎来繁荣发展,民众的思想观念和和精神态度逐步发生变化,同时也体现出新的审美观念。受到当时历史背景和现实环境等多方面因素的影响,为音乐剧的发展和传播,起到了强大的推动力作用。此时美国音乐剧舞台中的歌舞剧表演十分丰富和多样化,例如爵士乐歌舞剧、乡村乐等,是美国当时较为风靡的轻歌剧形式。

二、声音的运用

真声是流行声乐歌曲中常见的方法,歌手的声音应该自然友好,就像在观众的耳朵里说话一样。歌唱作品时,声音的统一不是关键点,但通气和表达情感是第一个重要点。总的技术变化是使用真票、假票和自然过渡、直觉票、愚蠢票等。栋为了最大限度地利用这些技巧,音乐剧不应该紧张,而应该放松身心,并且有各种各样的声音。流行声乐的歌曲是根据民间演讲的声音。当音乐演员来到这里,他必须通过告诉每个人购买来完成,以达到叙述的目的。与能完全打开共鸣洞完成长句和声的古典音乐相比,音乐作品和流行声乐

作品需要更加关注演员的歌曲能否反映语言逻辑张力的自由和声调的感觉,同时改变声调和声调对比。它反映了随着历史的发展情绪的波动。

(一) 运用自然音色与技巧音色

1. 真声技巧

什么叫做真声?从音乐专业的角度看,真声实际上是指音色明亮而饱满的一种声音。通常,人自然说话的时候发出的就是真声。而在演唱的时候,真声演唱要比平时说话的声音大些,这对于专业的演唱者来说并不困难,只需放松心情就能做到。除此之外,演唱者在掌握真声技巧的同时,还应该能够运用不同的情绪演唱同一句歌词,这样才能更好地演绎音乐剧故事。例如,音乐剧经常出现的高频歌词“I don't know how to love him”,演唱者为了表现出高昂激荡的情感,可以把“I don't”唱得更连贯一点。

2. 假声技巧

假声技巧通过声带边缘的振动产生声音,这与对真实声音力量的独特感觉不同。假声颜色柔和,主要用于表达特定情感和证明高技术。在《歌剧魅影》和选定歌曲《歌剧魅影》的结尾,我们可以听到明显的高音符,这需要展示女主角高超的歌唱技巧,强调她作为著名歌剧歌手的地位。例如,《歌剧魅影》的最后部分是特别排列的,音色以上升到最后的半色调形式不断向上变化。唱它很难,歌手必须用falsetto来完成它。这个故事和女演讲者克里斯蒂娜被男性所有者的幽灵催眠威胁的故事一致。

3. 真假声转换

音乐剧对真假嗓音的转换没有特别的要求,但是可以巧妙地运用流行的真假嗓音演唱技术,达到最佳的演唱效果。这是因为在假唱过程中包含真音可以在某种程度上提高观众感受情绪的能力。著名音乐剧新贵妃醉酒,巧妙地利用了真假声音的转换。歌手利用自身微妙的发声特性和相应的真假嗓音演唱技巧,增强舞台微妙的感觉,让观众在特定的氛围中感受到强烈的情感共鸣。此外,音乐剧将京剧和流行音乐结合起来,改善了歌曲情节,不仅让观众感受到故事的起伏,还在一定程度上改善了叙事风格,使唐代玄宗皇帝和杨贵妃之间的爱情悲剧更加尖锐。

(二) 在各种风格的音乐剧风格作品中运用相应的演唱方式

音乐有着悠久的历史 and 多样性,包括爵士乐、蓝调、说唱、乡村、摇滚、民谣等。每种风格都有相应的音乐剧,这种风格的歌曲在演唱时也必须使用。例如,在演唱爵士乐《夏日里》时,歌手实际上需要学习爵士乐和声,适应爵士乐独特的计数器节拍节奏。例如,在演唱爵士音乐剧《芝加哥》时,音乐剧的歌手必须能够学习歌剧的爵士乐和声和爵士音乐的特定节奏。这部音乐剧以爵士乐的风格演唱,因为有时在语言的帮助下,无法在角色的心中表达强烈的情感。因此,音乐剧中剧情的发展和其中存在的戏剧性矛盾需要熟练地使用,观众可以使用爵士乐的特定节奏,在剧情发展中慢慢实现情感。唱摇滚音乐剧发《毛发》自20世纪60年代作曲以来,全世界都害怕世界大战,年轻人想在世界舞台上找到自己的声音,但当时无权说话。为了发出自己的声音,他们将以摇滚乐的形式演唱,音乐歌手必须发出有感染力的声音,大声呼喊。这种摇滚乐自创立以来受到年轻人的广泛喜爱。当唱蓝调音乐剧《人鬼情未了》时,音乐剧的音乐家们需要跟上蓝调的节奏,随时改变角色的情感,改变真假声音。

三、人物的塑造

与其他音乐艺术相比,音乐剧的音乐结构趋于流行,但也是一种戏剧音乐,包括故事发展、冲突爆发和人物塑造。为此,歌手的歌曲不应该脱离这个观点,应该能够充分表达性格。在音乐表演中,音乐演员的基本要求是展示他们杰出的演唱技巧,展示他们的技巧。歌手的歌曲必须融入角色,以更好地反映人物的特征。只有当音乐演员真正融入人物,充分表达人物的感受,并使人物生动逼真时,后续情节才能顺利展开,故事才能发展,反映人物之间的冲突,真正让观众参与故事。在过程中,演员必须注意展现人物的魅力,让故事生动有趣,并增加故事的魅力。这时,适当的技术可以更好地表达人物的情感。

四、科学运用真、假声技巧

在演唱音乐剧的过程中,演唱者一定要根据剧本的角色与情绪灵活运用技巧性音色和自然音色。真声即最自然状态下的声音。流行声乐演唱技巧运用于音乐剧中,要求演员能够科学运用真声,并灵活调动喉部肌肉,例如在演唱《耶稣基督超级巨星》时,当宣布审判耶稣后,人们情绪变得非常激动,场面也瞬间混乱不堪,抹大拉的玛丽亚演唱了一句“I don't know how to love him”,从人的视角表达了内心的不解,适合用真声来表达这种自然的情绪情感。而音乐剧选曲《With one look》则体现了灵活运用喉部肌肉的演唱方式,以表达雄壮阔达的意境。运用假声技巧要注意以下几点:演唱低声区时,小舌头和软腭抬起,将声音送至鼻腔;演唱高声区时,放松喉头、打开内口腔,气息向下,感觉气息与声音分别向下和向上无限延伸。例如《歌剧魅影》中“歌剧魅影”选段的最后部分,一连串半音升高的编曲非常考验女主角的高音技巧,适合用假声技巧来表现。而演唱《音乐之声》中《孤独的牧羊人》,则最能体现真假声的转换技巧,这也是奥地利民歌的特色之一,整部作品以八度大

跳为核心,演唱灵动活泼。

五、把握流行演唱技巧与音乐剧之间的关系

流行演唱具有鲜明的特点:通俗易懂、灵活性强、技巧大胆,特别重视表达情感和宣泄情绪,这种生活化、自然化的演唱,其内容都是非常贴近现实生活的。和传统古典唱法相比较而言,流行演唱方式较为随意、自由,重视演唱者个性化的表达。现代音乐剧的演唱除了基础的美声唱法,也融入了很多流行演唱技巧,甚至有一些音乐剧还将流行演唱作为核心演唱方式,充分融合美声唱法和流行演唱的优势,将音乐剧的艺术性、生活性和现代性结合起来,题材从神话到科幻、从古代至现代,百花齐放、不拘一格,更能满足现代观众的需求。如音乐剧《歌舞青春》这个作品中有很多男女对唱,都是使用流行演唱方式进行的,与舞蹈动作配合在一起,整部音乐剧体现出非常震撼的感染力。处理好流行演唱技巧与音乐剧的关系,不仅应该充分把握音乐剧的特点和类型,还要在详细分析剧目内容的基础上重新塑造角色,进而采取不同的流行唱法与技巧来表达。还有一点我们应该重点关注,那就是音乐剧是以丰富的戏剧情节为支撑的,运用流行演唱方式是为了更好地服务于戏剧情节。再如《歌剧魅影》中“幽灵”的诠释者“迈克尔·克劳福德”,非但没有采用自带的具有金属美感的音色,反而采用了流行唱法,表现出饱经沧桑的神秘感和成熟感,使得广大听众体会到“幽灵”长年与世隔绝下内心的反叛、矛盾、挣扎。

六、结语

音乐剧是结合多种文化和艺术形式的复杂艺术。音乐剧场景的兴衰和音乐剧演员出色的演出形式,不仅能在观众面前直观地表达人们的生活和情感,还能引起观众强烈的情感共鸣,发挥传达特定文化价值的作用,还能丰富人们的精神世界,唤醒人们的思想。作为大众形式的音乐表现形式,流行音乐与音乐剧相结合,不仅可以使音乐剧的演出不再模糊,提高人们对音乐剧的理解,还可以对音乐剧和流行音乐的整体发展做出一定的贡献。此外,音乐剧与流行音乐相结合的方式丰富了音乐剧演员的演唱形式,为制作更好的音乐剧创造了条件。

参考文献

- [1]王琳晶.流行声乐演唱方法在音乐剧作品中的运用分析[J].艺术品鉴,2021(18):163-164.
- [2]陈小芬,刘雪颖.浅析音乐剧《蝶》的艺术创作——以《他究竟是谁》为例[J].戏剧之家,2021(32):45-46.
- [3]陈莉莉.关于中国音乐剧女声唱段表达方式的思考——以大型原创音乐剧《星》为例[J].北方音乐,2019(11):71-72+76.
- [4]刘诗洋,王鹤.韩国音乐剧《笑面人》与其原著小说之对比——以格温普兰人物分析为例[J].戏剧之家,2021(01):11-13.
- [5]张琳琳.浅谈音乐剧《猫》中经典唱段《Memory》的音乐分析及演唱体会[D].哈尔滨师范大学,2020.