

谈大学音乐教学中声乐美声唱法的表现技巧与训练

蔡雪波

四川文化艺术学院

[摘要]美声唱法作为大学声乐教学中的核心内容,经过悠久的发展历史,早已形成了系统、成熟、规范的唱法体系。在我国,美声唱法具有很强的专业性,不少高校开设美声专业来吸引热爱声乐、热爱美声唱法的优秀学子,培养了一批又一批美声歌唱家。现阶段,高校教师在音乐教学中将声乐美声唱法作为学科教学重点,加强了在声乐美声唱法的表现技巧、训练方法等方面的研究。

[关键词]音乐教学;美声唱法;表现技巧;训练方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1816

美声唱法是源于欧洲的一种演唱风格,具有浓郁的民族气息和历史印记,随着时间的推移,不同演唱流派进行相互的交流、合作,美声唱法的发音趋向一致,声乐美声唱法的技巧也变得成熟、规范。现代的声乐美声唱法更是兼容时代元素,演唱技巧也变得丰富多样。因此,在大学声乐美声唱法的教学过程中,教师需要完整、系统地讲解声乐美声唱法的知识体系,帮助学生发现在演唱技巧方面存在的问题,通过科学的发声方法,减轻学生声带负荷,找到自然美妙的声音,从而最大限度地给学生更多学习、演唱和实现自身音乐追求的机会。

一、大学音乐教学中的声乐美声唱法分析

大学声乐美声唱法教学是学生接受系统性学习美声唱法的主渠道,声乐美声是许多高校强势推出和打造的音乐学科,吸引了一批又一批有潜力、有兴趣的学生,传承着声乐美声唱法的传统美、文化美和艺术美,使人们逐渐感受到美声唱法的魅力,让美声唱法被更多的人熟知与鉴赏。随着高校声乐教育的改革和完善,立足于大学专业性教学,高校教师在教学实践中需要进一步研究声乐美声唱法的表现技巧,使学生在不断练习夯实声乐美声唱法的基础上完善、提升自身的演唱技能。

二、声乐美声唱法中的呼吸技巧

气息是声音的源泉,美妙的声音需要良好的气息支撑,通过气息的运用将声音送入面罩。声乐美声唱法十分考验学生对气息的控制和运用,这种气息的运用主要包括吸气和呼气两大方面。只有充分学习和领悟吸气和呼气的表现技巧,再加以不断练习,才能够真正实现演唱自如。

(一)声乐美声唱法中的吸气技巧

声乐美声唱法中的吸气技巧十分重要,要做到适度吸气。在演唱时,通过气息的运用能明显感知声音强弱、高低的变化,以缓慢吸气、呼气或快速吸气、呼气的练习方法来保证气息的充足,确保整个演唱的连贯性,这才是正确的歌唱中的呼吸。如果吸气过多,那么演唱者就很难控制声音,声音就会僵硬,无法达到良好的歌唱效果。因此,在演唱过程中,把握吸气的量和度,是非常难掌握的技巧之一。此外,声乐美声唱法十分考验演唱者对不同长度乐句的把控、不同情感的起伏表达,优秀的声乐演唱者会根据乐句的长短、情感起伏和对音乐上行、下行、平行的运行过程的准确把握,通过气息呈现出完美的歌唱盛宴。例如,如果乐句中蕴含着欣喜、愤怒、爱意等多变的情感元素,那么在演唱时,就要学会运用吸气技巧来准确呈现多变的情感变化,这

就需要美声演唱者广泛学习、练习声乐表现技巧,提取和凝练出具有自身特色的声乐演唱经验。

(二)声乐美声唱法中的呼气技巧

声乐美声唱法中还包括呼气的技巧,呼气不可过快、过重,不可失去对气息的控制,呼气要做到缓吸缓呼或快吸快呼,一切以乐句的长短、情感的起伏变化为主。因此,教师在声乐教学过程中,要引导学生重视呼吸技巧的学习和锻炼,向学生传授基本的呼吸技巧,如腰部力量控制气息法、小腹控制气息法以及两肋控制气息等方法。就腰部力量控制气息法而言,主要是在演唱长、宽乐句时需要用到的表现技巧,通过用腰部控制气息,能够完整准确的演唱出宽而长的乐句;而小腹控制气息法的应用,主要是在通过腹部来控制气息的变化,在演唱急、高、亮等歌词乐句时,会对演唱者演唱顿音等有很大的帮助。同时,这种方法也是花腔女高音必备的表现技巧;用两肋控制气息也就是用胸腔控制气息运用,这种方法能够呈现出乐句中轻的、柔的、弱的声音。用胸腔控制气息运用,能够实现乐句中声音的虚无和缥缈,在演唱表达幻想、悲伤等似有若无的情感时大有用处。以上常见的三种气息控制技巧都有其适用的演唱环境,能够帮助美声演唱者将情感表达和声音变化融合到一起,做到气息和声音的张弛有度,准确地、有弹性的唱出每一个音节,表现出轻巧、灵活、深沉、跳跃的声音。

三、声乐美声唱法中的吐字技巧

声乐美声唱法中的吐字技巧是大学声乐教学中不可忽视的重要技巧之一,歌唱者要做到吐字清晰、字正腔圆。对于歌者而言,嘴型、牙床等因素都是影响演唱的因素,能够熟练地掌握演唱的技巧,就可以弥补许多方面的不足。因此,高校在声乐美声唱法的教学,要培养学生的音韵基础,使得学生能够参透音韵规律,在音韵规律中掌握好吐字技巧、发声方法对学生学习美声唱法会大有裨益。教师在美声唱法的教学过程中,适当地扩展多种语言的歌唱曲目,总结不同曲目中的吐字演唱技巧,提升多种语言歌唱的能力,是学生学好美声唱法的关键。

四、声乐美声唱法中的连音和断音技巧

(一)声乐美声唱法中连音唱法技巧

从字面上看,连音是指美声演唱中音与音之间的连接,这种连接是顺滑的、圆润的、接连不断的,连音的技巧是实现声音强弱转换时常用的一种技巧,它能够使得声音与气息完美融合。因此,对于声乐美声唱法而言,学生要想掌握连音唱法技巧,就必须学会在强音弱音转换时,在分句的首

尾处实现自然而又轻柔的连接。此外，还要学会半声唱法和气声唱法，这两种唱法能够很好地练习连音。因此，美声演唱者在演唱时要尤其注意音与音在转换的节点切换到位，实现声音之间的有效连接。

（二）声乐美声唱法中断音唱法技巧

断音，也就是声音的隔断，是美声唱法中的常用的唱法技巧。使用断音这种技巧，需要充分运用横膈膜，由小腹控制气息的发出，声音会有一种短小有力的效果。因此，教师在声乐美声唱法教学过程中，要重视断音训练，帮助演唱者打开声带，学会控制气息和声音，逐渐形成优美的演唱风格。总之，练习断音时，要注意控制气息的运用，从而使得声音更加优美、动听、有力量。

五、声乐美声唱法的训练方法

（一）注重塑造学生的正确音乐观

教师在传授声乐美声唱法的表现技巧和训练方法之前，要以最基本的正确的音乐观为基础，注重传达声乐美声唱法的意境，塑造学生的音乐品格和音乐态度。教师在声乐美声唱法教学时注意考察学生的鉴赏能力，声乐演唱和乐器演奏能够呈现完美的表演效果。声乐美声唱法主要是由美声演唱者气息控制、运用、连接呈现的表演，它的效果取决于演唱者对气息、声音的控制能力，取决于演唱者运用美声来传达乐句情感，展现艺术魅力，这不是一朝一夕就能够学成的。因此，学生要树立正确的音乐学习观，学习和领会声乐美声唱法的表现技巧，主动接受长期的训练，与气息、声音做朋友，达到美声唱法的完美境界，用特色的美声唱法实现二次创作的最高境界。例如，教师在声乐美声教学前期，要有意的引导学生认识到正确音乐观的重要性，培养和磨炼学生敢吃苦的品格，以“台上一分钟，台下十年功”的态度来激励学生多加练习，打牢基本功。与此同时，教师也要用自己专业的知识和素养、高超的美声唱法技巧来感染学生，让学生能够不断爱上美声演唱，不断提高对美声演唱的兴趣。

（二）打牢声乐美声唱法的理论基础

理论是实践的基础，美声演唱对音质、气息有严格的要求。声乐美声演唱具有浑厚、响亮、圆润等特点，不管呈现什么风格的曲目，都会给人身临其境之感。相应地，声乐美声唱法对于声乐基础理论的学习技巧要求比较严格，美声学习者必须要重视声乐美声唱法的理论知识，为演唱技能的培养打下坚实的专业理论基础。例如，许多学生的天然条件非常优越，但由于缺乏专业理论知识的支撑，在一些美音发声机制和表现技巧等方面钻研得不深不透，影响自身条件的发挥。此外，美声演唱对于音节、乐句、情感、气息等表现技巧有严格的、规范的要求，这也是学生演唱功底的主观体现。学生只有不断地探索基础性的理论，了解到发声的机制、发声的器官构造、发声的原理等内容，才能够探索到声乐美声唱法的根本，在多加练习的基础上，实现声乐美声唱法的表现技巧的熟练掌握。所以，对于声乐美声唱法的学习者而言，基础知识、专业素养是很重要的，重视基础建设，才能够搭建出更坚实的上层建筑，获得完美、稳定的美声演唱技巧。

（三）创设良好的音乐学习氛围，提升学生练习美声唱

法技巧

在大学音乐教学中，高校教师要努力为学生创设最好的音乐学习氛围，引导学生学习和掌握美声唱法技巧，这就需要借助专业突出、经验丰富的声乐教师来为学生传授技巧、分享经验、指导教学。高校学生中有些是美声初学者，对于这些学生来讲，有经验的、有基础的声乐教师是快速提升学生水平的关键所在。因此，高校要不断地吸纳优秀的声乐教师，做好现有声乐教师的培训，提升声乐教师的专业素养和美声素质，扩大学生美声学习的知识面，提升学生的美声演唱能力。除此之外，与艺术家、音乐家的近距离接触是学生获得专业指导、直接沟通的重要手段，高校要重视交流学习，聘请知名度高的声乐表演艺术家到校办讲座，办交流会，以讲座和交流会为契机，给学生与名师面对面交流和沟通的机会，从而提升学生的演唱水平。

（四）拓展教学内容和学习范围

在大学声乐美声唱法教学过程中，高校教师要制定科学的培养规划，在计划时间内有效地提升学生的演唱水平。美声唱法表现技巧还包括许多拓展内容，这些内容可以作为补充扩展来充实学生的知识库。例如，美声唱法的表现技巧中还有重音唱法技巧和起止音唱法技巧，在学生接触到重音唱法时，教师要给学生做好讲解和补充。所谓重音唱法，主要是用来加强歌唱的节奏感、强弱的规律性，使得美声演唱更具张力和活力，这是学生乐感训练的重要环节。而起音和止音唱法主要是针对初次发声的瞬间和声音结束的瞬间，起音要求歌唱者以一种呼之欲出的方式清楚、平稳的开启演唱的开头，这种起音的要求是很高的，需要学生不断地进行练习。因此，一旦涉及拓展的教学内容，教师要给学生预留出充分的时间进行练习，通过不断的练习找到发声的技巧，真正将扩展内容变为自己的基础技能，熟练地掌握各种声乐美声唱法的表现技巧，生动地呈现美声歌唱的艺术。

六、结束语

总而言之，在大学声乐教学过程中，教师要充分地讲解声乐美声唱法的理论体系，给学生创造更多的舞台表演机会，发现学生演唱过程中的不足之处，要及时地给予纠正。与此同时，教师也要制定科学、规范的发声训练模式，帮助学生通过不断学习和演出实践，使得演唱技能得到有效提升，才能使学生在声乐艺术道路上越走越远。

参考文献：

- [1]温静. 音乐教育专业声乐教学中的唱法与技巧[J]. 艺术评鉴, 2018(19): 2.
- [2]宋委. 浅谈美声教学[J]. 新丝路: 下旬, 2019(10): 1.
- [3]陈梦芸. 声乐美声唱法的表现技巧与训练[J]. 中国高新区, 2018, (19): 78.
- [4]李秋香. 解读音乐教育专业声乐教学中的唱法与技巧[J]. 中华传奇, 2019(8): 1.
- [5]马闻静. 音乐教育专业声乐教学中的唱法与技巧[J]. 音乐大观, 2014(12): 1.
- [6]崔敏鑫. 探讨音乐教育专业声乐教学中的唱法与技巧[J]. 北方音乐, 2019, 39(6): 2.