

美声唱法在演唱及声乐教学中的融合探究

张龙飞

天津财经大学珠江学院

【摘要】随着国内教育体系持续不断的发展,体系逐渐趋于完整,整体从上到下的教育架构也在不断地深化和落地中,在此过程中越来越多的学生以及家长开始重视艺术的培养。在艺术教育中,歌唱与声乐理论培训使其中的两大部分。其中在歌唱部分中关于美声唱法,也随着时代的发展对其进行了升级和改革。此外,对歌唱以及声乐教学理念等也进行了调整和改善,旨在可以使美声能够与歌唱以及教学理念完美的融入。为了提高我国艺术教育的水平,将其代入新的发展高峰阶段,音乐老师在教学过程中必须穿插的引入美声的内容,提高艺术教育的水平,同时还必须对美声融入的注意事项以及理论知识进行梳理和总结,进一步的提高艺术教育的教育质量,通过将美声唱法的表现形式以及技巧的嫁接,完成民族声乐的完美传承以及活力。

【关键词】美声唱法;声乐理论;融入;改革

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.762

我国目前的课程培训相一致,不管是培训唱功技巧还是音乐理论都与美声息息相关。在音乐老师给学生上课的时候,首先应该以培训理论为基础,在掌握理论的前提下,开始培训技巧,其中就包括如何让改变声调,怎样控制声音等,这样的话将会对学生形成系统化的培养,协助学生快速掌握与理解讲授的知识。

1、音乐课程的培训现状

(1) 主攻美声唱法教学

随着国家经济与综合国力的发展,对于教育也是越发的重视,其中对于艺术类的培养以及音乐课程的培训也是得到了很快的发展,不管是技巧还是理论均得到了很大的成就,为艺术蓬勃发展奠定了基础。在过程中,音乐的培训主要是以美声唱法的教学为主,以其他唱法包括民族类的为辅来进行教学。

(2) 主攻传统声乐教学

由于在国内艺术类发展初期均以美声唱法作为主导,因此经过多年的发展融合,在很多院校以及机构已经可以很好的驾驭美声唱法,同时还发展出了具有自身特色的音乐路线以及相对应的授课方法、授课内容等,时的传统的方式方法得到了不断地发展与完善。就艺术类教育整体来讲,从歌唱与音乐理论培养的方式出发,有很多院校还是以传统的音乐为主,穿插着美声唱法来辅助传统类唱法的提升。换句话说来讲,将美声类的唱法与传统技巧相结合,才能将本土唱法的美感以及魅力凸显出来。

(3) 注重美声与传统的融合

目前的歌唱和音乐理论的教学还是更偏向于推动传统唱法与美声唱法的结合与擦碰,期待会有更好的变现形式,旨在以更高的水准来进行表演。在国内很多院校中,关于校园的音乐教学,其提出了将美声唱法引进传统唱法中,艺术的火花带来更多的灵感与表现,期待着形成更多不一样的表现形式,使得音乐体系更加健全。

2、美声唱法存在的重要价值

中国时现存世界上唯一一个四大文明古国,且拥有5000年的悠久历史以及灿烂的文明史,且音乐的出现时刻与文明存在的时间相似,在有人类文明的时候,就出现了音乐的踪迹,所以我国的音乐的历史同样悠久且拥有深刻的含义以及寄托着各个时代各个民族人民的寄托。因此在国内传统的音乐中就存在众多的表现形式,其中最常见就有说唱、戏曲等形式,正是因为有了丰富多彩的形式才组成了浩大的民

族声乐的海洋。随着时代的进步,国外的先进思想开始进入国内,其中就包括了美声唱法,美声唱法通过在国外几十年的发展,相比之下更贴切现实生活,同样与时代的进步是非常契合的,是一种直观显示表演者水平的表演方式。为了使我国的传统声乐唱法与现实生活更加贴切,更容易被青少年接受以获得更好的传承,因此现实中很多高校在设置课程时均采用与美声唱法相结合的方式,将美声唱法融入传统声乐的培养中。为了获得更好的传承,高校音乐学院集大家之力对美声唱法的融合进行研究,使得传统声乐在美声唱法的包装之下,如何保持特色,如何营造演唱的氛围,同时借助美声的发音技巧将表演者的歌唱水平进行提升,对其的歌声进行包装。在此过程中,最重要的就是如何保持传统的特色,在表演过程中,通过美声唱法的塑造,借助美声唱法的表现形式对国内音乐完成崭新的演绎,最大程度上促进国内声乐的发展,增加大众对音乐的接受程度。作为一名高校的音乐老师,要将传统声乐的弘扬作为己任,在传统的音乐领域培养大量的新生力量,完成国内声乐的传承,为了更好的完成此项光荣的任务,首先作为老师要是充分的了解国内声乐的内涵以及特点,同时要熟练的掌握美声唱法的技巧和表现形式,在课堂讲课时,要穿插二者融合的教学,从日常中培养学生传统声乐与美声唱法的融入意识,使得传统声乐获得新的表现形式,拥有新的活力,实现国内声乐的传承与延续。

3、在演唱及声乐教学中融入美声唱法的意义

中国艺术有5000年的传承历史,无论是其表现形式还是内涵展示方面都是其他外来文化无法匹敌的,其形式众多,就戏曲一项来讲,就有京剧、豫剧、川剧等不同地区的文化产物,同时不同地区的产物中还有各自最引以为豪的部分。但是随着时代的发展以及外来文化的冲击,导致国内的音乐尤其是民族声乐发展有些停滞,大多数青少年不再喜欢浓厚色彩的民族声乐,而是转向外来的流行等新的形式下的产物。往往在外来新生事物的冲击下,总会迎来传统事物的新生,音乐也是相同。随着美声唱法的传入,对传统声乐带来是冲击的同时,也给从事相关行业的人带来了新生,即将美声唱法融入传统声乐的歌唱以及声乐教学中去,为传统声乐表现形式穿上外衣,使得成为普遍容易接受的形式,通过新的形式,再继续完成传统声乐的发扬与传承。

4、美声唱法与演唱及声乐教学融合的益处

(1) 推进歌唱的标准化

在注重综合素质教育的当下，有关于艺术的培养也成为其中关键的一环，而在意识培养过程中歌唱以及声乐的理论使其中的关键部分。由于声乐的理论内容不仅丰富而且有点杂乱，其中有一些领域在实际的讲授过程中较难实现讲授，其中包括“歌剧、说唱”等方面。而引入美声的唱法可以将歌唱与声乐的理论演绎完美结合，时讲授更加立体，能够使更快更全的掌握相关的知识点，很快的提升学生的唱功。

(2) 完善表达技巧

美声唱法与歌唱以及声乐教学的融合能促进歌唱教学的标准化的推进，原因在于，美声唱法在声音的产生与发出等的方面有一定技巧，所以才使得更容易帮助音乐老师实现教学的标准。另外，为了便于国内音乐的传承，在本土音乐与美声唱法相结合，可以帮助学生更快的领悟国内传统音乐的精髓，使得学生可以从美声唱法中获得更多的启发，通过美声的技巧，学习传统音乐的唱法的技巧以及声音控制的能力。从美声进入国内开始起，国内声乐界的相关人员就对其进行了研究和分析，使其加快与传统音乐的融合。

(3) 培养专业艺术人才

中华民族5000年的文明史，有一部分是属于传统声乐的，为了是传统声乐得到更好的传承，就需要大量的专业的声乐方面的人才。高校在培养声乐专业学生的时候，有关课程的设置，可以将美声唱法融入日常的教学当中，能够帮助学生在理解美声的基础上更好的理解掌握传统声乐的技巧和方法，同时通过两种方式的碰撞，帮助学生获得更多的灵感，实现国内声乐的创新，为今后创造更多更好的作品打基础。从而完成对传统声乐演唱的传承与延续，为国内的声乐界源源不断的注入新鲜血液，使传统的声乐文明走向年轻，为传统声乐注入发展的源泉，使其永葆活力。

5、美声唱法在演唱及声乐教学中的融合

(1) 气息方面

目前音乐课程的开展主要还是围绕高校以及特长培训机构等场所。在大学开展音乐课程教学时，主要还是针对特殊群体，即有相关艺术背景或者有音乐基础的学生们，此时老师在设置课程教案时通常会将美声唱法与音乐的教学相融合，将美声对声音的控制等的技巧用在音乐的表演上，主要进行气息的控制以及声调的变化，通过对肌肉群的调配将气息控制的更加平稳和顺畅。学生掌握气息控制后，在之后的表演中就可以将声音控制的更加顺滑，保证了演唱表演的流畅性和丝滑性。

(2) 腔体共鸣方面

了解我国传统国内音乐的人都知道，在国内音乐的演唱过程中经常会出现腔体共鸣等的现象，其目前已经成为我国音乐的特色之一，使用共鸣可以在表演的过程中短暂的营造一种曲目所代指的环境，可以有更强的代入感以及观众的体验感。在高校中，老师在进行音乐课程的讲授时，会充分利用学生普遍有艺术背景的情况，将腔体共鸣与美声唱法相融合，设置具有很强特色的教学内容。其中就包括了腔体共鸣中难度较大的混合共鸣，混合共鸣顾名思义就是演唱者在表演过程中将口咽腔共鸣、胸腔共鸣、头部共鸣等相互结合与相互转换的过程，学生通过灵活的转换混合共鸣，可以向观

众展示一个特征鲜明、技巧丰富的立体的表演者。将美声唱法代入传统的演唱以及声乐的表达中，可以将腔体共鸣更容易升级为混合共鸣，可以在真假音的转换方面大放异彩，保证了学生在表演过程中的丰富感，以及凸显出专业性。除此之外，再利用混合共鸣时，为了更好的发挥作用，还建议与乐曲的演绎相融合，通过此可以实现各异的氛围的营造，使得表演变得更加的丰满，除了声音的完美塑造外，还可以传递丰富的情感，为乐曲带上了艺术的光环，达到不一样的效果。

(3) 咬字发音方面

由于存在文化以及语言的差异，我国传统的唱法与美声唱法在发音方面有很大的不同，为了实现美声唱法与我国歌唱以及声乐培训的完美融合，作为老师就必须首先对学生的发音进行纠错，以保证学生的咬字发音等无误。将美声唱法与传统的唱法相结合，可以利用美声唱法对传统音乐达到重新演绎的效果，根据其发音的优势，也可以帮助学生更快的演绎作品。但是，在融合过程中也会有很多难点，首先两种不一样的唱法会很容易造成发音混乱，两者切换时切换失误，导致其在演绎传统音乐时仍采用发音偏后的美声唱法。举个例子，在意大利发音中，声母韵母之间的连贯较差，二者发音相隔较远，这与我国的发音恰恰相反，所以老师在上课过程中要将此类问题列为重点，重点对学生的发音等问题进行纠偏，切勿造成混乱。在实操时，学生们可以在老师的引导下，先用意大利语打底，将其作为基础进行训练，将纯母音与其他音色进行融合，能够使声音变得浑厚，协助学生对美声与传统融合的理解，加快两者融合的进展。老师应该经常组织学生的集体训练，帮助学生更快地掌握咬字发音的技巧，同时将其应用在传统音乐的演绎中，确保声音的饱满。

6、结语

在传统的歌唱以及声乐的教学过程中，需要加强美声唱法的融入，通过二者的结合可以帮助学生更快的提高其音准控制以及临场表演的能力，同时还能够将学生的表演变得更加标准，协助其完成不同音乐的演绎。所以，针对融合的优势，高校以及机构就应该努力升级目前的授课模式，提倡将美声唱法融入歌唱以及声乐教学中，将二者融入，取其精华去其糟粕，旨在快速的提高高校音乐课程教学的品质，同时从各个方面探索两者的结合方法，最终在两者结合的前提下，帮助学生对两者的技巧均有涉猎同时可以融合两者的表现形式，提升自身的表演效果，进而为我国的艺术培养指明方向，使得传统的声乐获得新的表现形式，拥有新的活力，实现国内声乐的传承与延续。

参考文献

- [1] 王丽娜, 郝宝珠. 高师声乐教学中关于美声唱法和民族唱法相互借鉴与融合之探究[J]. 人民音乐, 2010(9): 3.
- [2] 苗妍. 声乐教学中美声唱法与民族唱法的相互借鉴与融合研究[J]. 艺术品鉴, 2017(3X): 2.
- [3] 马雯. 高师声乐教学模式改革与创新路径研究——以美声唱法与民族唱法的融合为核心[J]. 大众文艺: 学术版, 2013(18): 2.