

声乐演唱中气息、力度与音色的表现力

金艳榕

(贵州省花灯剧院有限责任公司, 贵州 贵阳 550001)

[摘要]在声乐表演中,表演者的气息、力度、音色都会影响声乐表演的效果,带给观众不一样的视听体验。因此在声乐表演中,需要围绕气息、力度、音色展开细致的研究,以提升声乐表演的表现力,用动人心魄的声音,与观众架起沟通的桥梁,触及观众的内心世界,赢得观众对声乐表演的支持。本文就声乐演唱中的气息、力度、音色的概念及表现力的提升措施进行了研究。

[关键词]声乐演唱;气息把握;力度掌控;音色把握

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1742

引言

受个人嗓音的限制,不同的声乐表演者的风格迥异,对气息、力度、音色的把握与表现也大不相同,观众从声乐表演者的气息切换、力度把握、音色变化中,能够对声乐表演者演唱的好坏有一个基本的判断。对于声乐表演者来说,个人在声乐演唱中的气息、力度、音色的把握能力,也直接影响着声乐表演者个人魅力的形成。伴随着声乐表演者声音的大小、强弱、跳跃变化,能够有效引发观众情感共鸣,达成声乐表演的目的。因而在声乐表演过程中,需要根据声乐作品的情节,处理好气息、力度、音色方面的细节,才能够有效提升声乐表演的音乐表现力。

一、声乐演唱中气息、力度、音色的相关概念

声乐演唱时,表演者的气息从肺部发出,经过声带的闭合,产生强弱力度不同的声音。在这个过程中,气息是动力,经过呼吸使肺部的气息进入声带;声带是发声部位,力度是声带的振幅,振幅程度不同,所发出的声音强弱对比明显;音色能够产生共鸣,如口腔共鸣和胸腔共鸣,共鸣的不同,形成了不同的音色,表现为声乐表演者的演唱。气息、力度、音色构成了各具风格的声乐演唱,下面对其概念进行解读。

(一) 气息的概念与应用

气息是指人在呼吸时所产生的气,能够带动声带发出声音。在声乐演唱中,气息直接关系到音量、音色、吐字等,有着丰富的内涵,常见的气息变换方式有:换气、歇气、偷气等,这些气息变换方式可作用于声带,发出不同的声音来。气息对声乐影响的较大,表现在如下几个方面:1.气口影响声乐演唱的力度与音色。按照呼吸气口的不同,每个表演者所能唱出的乐句与词汇量是不一样的,在断句方面差异较大,因而表现在演唱力度与音色方面,便会出现不同的声音,形成了表演者独具一格的表演方式。不同的气口导致表演者在断句时,为了实现声音的自然过渡,会采取将乐句分为几个部分,每个部分的发音各不相同,呈现出较为差异的表演风格;或是在尾音处理方面,将不重要的词汇处理为装

饰音,以增强乐句的整体感和演唱时的开阔、大气感。2.呼吸的速度。呼吸的快慢也会影响到气息,呼吸的快慢作用于声带,会带来不同力度的声音和音色,以表达声乐表演者的个性化情感,让观众从声乐演唱中感受到快乐、悲伤等多种感情。呼吸是配合声音的产生与力度的强弱。如在《不幸的人生》中,为了使“别了”顺利表达出来,需要控制呼气的速度,以逐渐增强“别了”的力度,以表达对美好生活的眷恋之情。

在气息的种类方面,主要是为了配合声乐演唱感情表达的需要,以更好地展示声乐作品的细节,将声乐作品的感情明确表达出来。常见的气息种类有换气、弹气、连气、坐气等。换气是最为常见的气息种类之一,通过换气使肺部能够连续呼吸带动声带发声,具备高超技能的表演者,能够在换气时做到快速切换,毫无换气的阻滞感。连气是指将气息连起来,用以处理复杂的声乐作品,让表演者将高音、低音、中音连起来,以实现音色的自然过渡。弹气是指在声乐演唱中,通过气息的弹跳将跳音串联起来,以表达欢快、轻松、愉快的氛围,弹气的使用拓展了声乐演唱的表现空间,能够带来更好的表现效果。偷气是指在声乐演唱过程中,快速的换一口气,因为换气速度很快,不容易被观众察觉到,是为偷气。偷气的目的在于保障气息的连贯性,防止因为气息的中断导致破音、杂音现象的出现,保障声乐演唱的顺利进行。

(二) 力度的概念与应用

力度是声带在气息的作用下振幅而发声,指声带振幅的强弱程度。力度在声乐演唱中可以表现为声音的强度、广度、响度,取决于表演者对气息的运用和声乐作品故事情节的需要。运用力度,声乐表演可以更好地突出重点,向观众传达歌曲的高潮部分,便于观众更好的欣赏声乐。合理的运用力度,可以升华声乐表演,表达表演者对声乐作品的理解、个性化的情感,赋予声乐作品以更强的表现力。在将力度运用到声乐演唱中以后,其主要表现在以下几个方面:1.表达重点信息。在声乐作品中,每个乐汇都有一个需要强

调的点,在表达这个强调的点时,合理的把控演唱的力度,能够更好地传达重要信息。如在歌曲《小路》中,歌词“房前的大路”,需要强调的中心为“房前”,此时可控制演唱的力度,以高音突出“房前”,直接将观众的注意力转移到乐汇上,便于观众欣赏声乐作品的重点内容。此外在一些声乐作品中,还存在着上行大跳的音程,为了使上行大跳音程的重点凸显出来,需要刻意使用高音来作为强调重点歌词,以合理的表达重点信息。

2. 力度的渐变。在演唱力度的渐变方面,主要是分为整体力度渐变和单个音的力度渐变。整体力度渐变多出现在乐句的演唱方面,通常为一句完整的歌词,为了表达相应的情感,需要在乐句中进行渐变,如《唱支山歌给党听》中,为了在乐句中表达对党的感恩之情,需要由低音向高音转变,以表达歌者的感恩之情。在单个音的力度渐变方面,多用于一些拟声词,如啊、呃等,通过凸显单个音词,以实现情感的舒缓过渡,表达更为深沉的情感。

3. 力度的轻重结合。在力度的轻重结合方面,多应用于装饰音型的旋律中,能够实现演唱的律动感,让歌曲的节奏感大大增强,以鲜明的表达一些表演者的表演技能与感情。

(三) 音色的概念与应用

音色区别于音质的概念,音色是在音质的基础之上,为了适应声乐演唱的需要,而开展的一系列培训活动,最终达成的效果。音色与气息、力度紧密结合,通过控制和把握气息、力度,可以改善先天音质不足的情况,弥补自身的缺陷,达到声乐演唱的需要。因后天练习的效果,每个声乐表演者在音色方面会呈现出较大的差异,从而形成了各具特色的演唱风格与唱法。音色在声乐演唱中的应用,首先是适用于不同类型的歌曲,如民歌、流行歌曲、戏曲等,对音色的要求是不一样的。以民歌为例,陕北民歌要求音色能够表达出叹息、苍凉之感,以抒发心中的苦闷;东北民歌则要求音色能够表达出浑厚、深沉之感,以抒发生活的感叹。因此在音色的选择方面,要适应歌曲表达情感的需要。其次音色被应用于歌曲结构的划分上,根据歌曲不同阶段情感表达的需要,或悲叹、或欢喜、或喜悦、或活泼、或哀怨等,对这些内容的划分,再配合音色的变换,才能够将声乐作品的精髓合理的表达出来,并被观众所接受,如在《唱支山歌给党听》中,歌曲开头是对党的感恩、中间部分讲述为什么跟党走、最后再次歌颂党,为了适应该歌曲的需要,在音色的处理上,就需要在开头部分,以充满深情的音色进行演唱,以抒发心中的感激之情;在中间部分的音色处理方面,要表达出对旧社会的痛恨,对党带领人民闹革命的喜悦之情;在最后的最后部分,再次表达跟党走的感恩之情,同时表达跟党走的坚定不移信念。因此音色在歌曲中的应用,能够为歌曲增

色,使声乐演唱更加顺利,并获得成功。

二、对声乐演唱中音色、力度、气息的把握举措

(一) 对音色的有效把握

在音色的把握方面,声乐表演者应当先判定声乐作品的种类,按照民歌、流行歌曲、戏曲等,选择相应的音色。为更好地理解声乐作品,声乐表演者应当对声乐作品的创作背景、创作者生平等进行详细的了解,以更好的理解声乐作品的歌曲结构、主旨大意,为准确的把握声乐作品的乐句断句、划分结构奠定基础。其次声乐表演者要注意音色的处理要细致,通过不同音色的对比和尝试,选择最为适合声乐作品的音色。在声乐演唱过程中,声乐表演者要处理好气息和力度,做到量力而行,而不是盲目的追求高音或低音,避免出现破音的现象。

(二) 对力度的有效把握

在力度的把握方面,需要气息的配合,首先声乐表演者对乐句的内容进行理解,选择能够表达重点信息的乐句或歌词,根据其所表达的感情,选择高音或低音,若强烈的情感用高音,以有效的表达;柔和的情感则用中音或低音,以营造相应的情景。其次在声音力度的强弱转换方面,表演者要善于安排强弱,通过强弱的转换,增强声乐演唱的张力和表现力。

(三) 对气息的把握

声乐表演者要经常练习呼吸,增强对呼吸的掌控,让气息能够顺利通过声带发声。气息的控制也要与声乐作品情感的表达直接相联系,抒情歌曲的气息要相应放缓,流行歌曲则要加快气息,以畅快淋漓地表达出来。对不同歌曲的处理,使气息适应其需要,以更好的表达声乐作品的魅力。

结语

在声乐演唱的过程中,所需要处理到的信息较多,声乐表演者要善于处理气息、力度、音色三个方面,并巧妙的借助气息、力度、音色等,实现对声乐作品情感、内容的表达,以增强声乐演唱的表现力,提升其艺术力。

参考文献

- [1] 魏文菲. 试论声乐演唱中气息、力度与音色的表现力[J]. 2021 (2015-23): 85-85.
- [2] 吕雄鹰. 声乐演唱中气息运用与艺术表现的相关性探索[J]. 黄河之声, 2019 (11): 24-24.
- [3] 李汶蓉. 试论气息、力度和音色在声乐作品中的体现[J]. 中国文艺家, 2019 (7).
- [4] 吴袁媛. 论声乐演唱中的气息运用[J]. 北方音乐, 2021 (2014-11): 79-79.