

文章编号:1005-0523(2012)05-0106-05

关于歌唱发声技术的再思考

唐玉琴¹,周琳添²

(1. 华东交通大学艺术学院,江西 南昌 330013; 2. 南昌市文化艺术中心,江西 南昌 330008)

摘要:基于歌唱发声技术在整个歌唱艺术中的作用与价值,认识到科学的歌唱发声技术是声乐演唱与教学的前提。而对于科学的发声技术是与人体各器官协调运动的技术、是与音乐本体韵律相契合的技术的认识,则从探寻歌唱发声技术与人体自然歌唱器官运动的相互依赖以及与音乐本体的音韵律动关系层面,提出对科学的歌唱发声技术的再思考和新认识。

关键词:歌唱;发声技术;思考

中图分类号:J617.13

文献标志码:A

“歌唱艺术是一个系统工程,有其自身的法则和规律,所涉及的研究范围是全方位、多角度的”^[1]。然而,作为音乐学科的分支,它当然也有为学科提供技术支撑、独具魅力的(有别于其它音乐技术的)歌唱技术。并且,涉及歌唱技术的范围也是多方面的,如:歌唱发声技术、歌唱语言技术、歌唱的运腔技术、歌唱的情感与表现、音乐素养与文学素养等。而歌唱发声技术中包含的呼吸、共鸣、位置等技术,都是为声乐演唱与声乐教学提供必要技术支撑和质量保证的先决。为此,必须对歌唱所要具备的发声技术给予从理论上的清醒认识和实践中的正确把握,否则,难以胜任声乐演唱与声乐教学工作的技术需要。

1 科学的歌唱发声技术是声乐演唱与教学的前提

“声乐艺术正是以人身来塑造“乐器”和使用“乐器”的”^[2]。当人们运用“人声”这一乐器进行演唱和教学时,与其它乐器一样,必须熟练掌握其演奏方法和各种演奏技术,这是人类进行高级形式的音乐实践所需具备的技术手段,而歌唱的发声技术就是人们运用“人声”这一特殊乐器表现高级声乐作品所必备的专业技术本领,是进行声乐演唱与声乐教学的基础和前提。

1.1 树立正确的声音概念

正确的声音概念,是指对于通过科学的发声技术(呼吸、共鸣、位置、语言等)训练后演唱出来的声音效果的正确认识。一个声乐演员只需要在教师的指导下经过严格系统的歌唱发声技术训练,基本就能在头脑中大致形成一个辨别自身歌唱的声音正确与否的概念,并随着实践的不断深入逐步建立起歌唱的正确声音概念。但对于一个声乐教师而言,则不但要对自己的声音形成一个正确的概念,而且还要帮助、指导不同的学生建立正确的声音概念。正确的声音概念是系统的,并有着相对统一的认识标准。因此,我们在进行声乐演唱和教学时,一定要注重建立正确的声音概念,并在正确的声音概念指导下进行声乐学习与教学实践。

1.2 学习科学的发声技术

“在歌唱的学习过程中,我们试图为方法寻找到科学化解释,然而,艺术不是科学化才美,但美的艺

收稿日期:2012-08-07

作者简介:唐玉琴(1955—),女,教授,研究方向为声乐演唱与教学。

术一定是科学的。任何美好声音的发出,一定是具有其共同的科学准则”^[3]。学习科学的发声技术是帮助建立正确声音概念,提高声乐演唱、教学水平的必由之路。科学的发声技术绝不是看几本书、上几节课就能一蹴而就的,它是在正确的声音观念指导下,通过必要的发声训练逐步获得的。现今人类科学技术已经发展到太空登月的高度发达程度,但声乐教学方式依然沿袭着口传心授、师傅带徒弟式的教学方式,这一传统的教学方式的延续,足以表明声乐这一人体乐器在形成与锻造过程中所具有的独特性。歌唱发声技术的训练过程是一个长期艰苦的过程,当我们经历了长期科学严谨的歌唱发声训练后,会在自己的头脑中形成相对完整的歌唱理念和掌握一套歌唱的发声方法,然后,将其运用于声乐演唱或声乐教学中,丰富和提高声乐艺术水平。

1.3 持之以恒的演唱实践

歌唱者如果只有学习歌唱发声技术的训练过程而没有丰富的舞台演唱实践经历,其歌唱的发声技术是不完备的。即便他把歌唱发声技术的理论烂熟于心,也不等于完全掌握了歌唱的发声技术。歌唱者只有把在发声训练中形成的正确的声音理念和歌唱发声技术,运用到声乐作品的演唱实践中去获得验证和体会,才能使其歌唱发声技术不断提高和日臻完善。

声乐是人声的艺术、听觉的艺术,它看不见、摸不着,声乐教学的过程是教师对学生的声音进行听辨并施以示范指导的过程。声乐教师必须具备两种能力:一是正确的声音辨别能力;二是正确的声音示范能力。如果说教师的第一种能力可以通过多听多想来实现,第二种能力无论如何也离不开自身长期的歌唱体验与实践。倘若一个声乐教师在教学中不能对学生予以正确的声音示范,又怎能让学生的学习中获得直接的听觉体验和正确的声音比对。声乐教师不仅要在头脑中建立一套科学的发声技术理念,更应具备以正确的声音示范手段将科学的发声技术理念运用于歌唱教学实践中的能力。获取歌唱发声技术的声音示范教学能力取决于自身对歌唱发声技术掌握程度的高低,丰富的演唱实践是提高歌唱发声技术水平不可或缺的重要途径。

2 科学的歌唱发声技术是与人体生理器官协调运动的技术

“在实际歌唱中,生理器官无时无刻不在进行着运动调节,身体总是在多一点或少一点,整体一点或局部一点中寻求不断变化的平衡感”^[3]。歌唱是人体乐器进行的音乐活动,它所依赖的是与歌唱发声有关的人体各部位的器官动作,并通过其系列器官运动来完成歌唱活动。

2.1 歌唱的生理器官是人体乐器的先天组成部分

“艺术的一个重要特性就是身体自身的揭示”^[4]。歌唱的发声器官(声带、气息)、呼吸器官(肺、胸、上下横膈肌、腹部)、共鸣器官(喉、口、咽腔、鼻腔、额窦、头腔)均是自然人体乐器先天的组成部分。自然人体先天的、本能的歌唱生理器官运动规律,无疑是歌唱发声技术赖以存在和密切相关的先决条件和基本要素,因为,它是建立歌唱发声技术的基础,离开它,歌唱发声技术就是无源之水,无本之木。

2.2 歌唱发声技术是歌唱生理器官后天训练的结果

如果说歌唱器官和生理机能的先天条件是进行歌唱艺术活动的前提要素,那么通过主观努力获得的后天歌唱发声技术则是完成高层次歌唱艺术活动的必备手段。人们将先天的人体歌唱器官与生理机能训练成从事歌唱职业所需要的后天人体歌唱技术机能的过程,就是歌唱的发声技术与人体歌唱生理器官协调运动的训练过程。二者之间相互关联、相互作用。因此,在进行歌唱的发声技术训练时,一方面不能违背人体歌唱生理器官的自然运动规律;另一方面也要善于建立与人体歌唱生理器官自然运动规律相适应的歌唱发声技术,以完成声乐艺术作品中高难度专业技术手段表现的需要。

2.3 歌唱发声技术是与歌唱生理器官协调运动的技术

假如我们在歌唱中运用的呼吸技术是日常生活中的一般呼吸方法,那我们发出的声音就难以满足专业歌唱在音色、音高、音质、音量等方面的要求。因此,就要训练一种能完成专业歌唱要求的呼吸方法,而这种呼吸方法又是不可以脱离人体呼吸规律而再造的呼吸方法。于是人们发现:当人在躺着时身体的歌

唱器官最为放松,呼吸运动的部位也相对较深,其呼吸运动的部位正好与歌唱需要的呼吸运动部位相同。因此,这种自然放松的深呼吸动作被歌唱的呼吸技术所借鉴,形成了歌唱的“胸腹式联合呼吸”方法,成为歌唱呼吸技术的一部分。但是,仅仅如此是不够的,还必须在胸腹式联合呼吸的基础上,结合打开喉咙、放松下巴、放下喉头、提升上口盖、打开鼻咽腔、舒展眉头等其它器官动作要素,在片刻间里协调动作共同完成歌唱呼吸技术的要领,才能达到歌唱呼吸技术的理想境界,完成声乐作品艺术表现所需要的呼吸技术内涵。当然,除呼吸动作之外的其它器官的动作,也同样是建立在符合自然人体本身机能运动规律之上的器官动作,其它任何超出人体自然度的动作,都会使身体不自然,其结果一定是适得其反。

既然,歌唱呼吸技术是建立在人体各器官客观存在的自有机能动作基础上的有机组合,那么,有两点非常明确:一是歌唱的呼吸技术是符合人体生理自然呼吸的技术;二是歌唱的呼吸技术是呼吸器官与其它器官有机组合协调运动的技术。歌唱呼吸技术的有机组合,要经过一个从本能自然到不自然,再到自然的过程。换句话说,歌唱呼吸技术在达到有机组合、协调运动之前是不协调的,只有通过正确的训练才能逐步达到协调。依此类推,除歌唱的呼吸技术外,歌唱的其它技术如:共鸣技术、咬字吐字技术等均是建立在自然人体中的,它们都有着相同的共性和规律,不同之处在于各自运动的身体部位和着力点不同而已。因此说,科学的歌唱发声技术是与人体歌唱生理器官协调运动的技术。

3 科学的歌唱发声技术是与音乐本体韵律契合的技术

《乐记》说:“乐者,心之动也,声音,乐之象也。文采节奏,声之饰也。君子动其本,乐其像,然后治其饰”。^[5]歌唱艺术是音乐艺术中一个非常重要的组成部分,她始终离不开音乐这个母体。人们的歌声之所以动人,除了先天的好嗓音和完美的发声技术,还有与之相结合的起伏动人的音乐旋律和快、慢、强、弱所构成的节奏节拍,这些起伏旋律、快慢节奏、强弱节拍等因素构成了音乐作品的本体韵律。当人们运用歌唱的发声技术去表现音乐作品时,决不可忽略或者违背了音乐自身的音韵规律,倘若一味地追求歌唱发声技术,造成与音乐的韵律不合拍,这样的“发声技术”就不能很好地表现音乐作品,且产生歌唱的发声技术与音乐韵律不协调的效果。

3.1 歌唱的呼吸技术与音乐作品的律动契合

如:歌曲《送别》

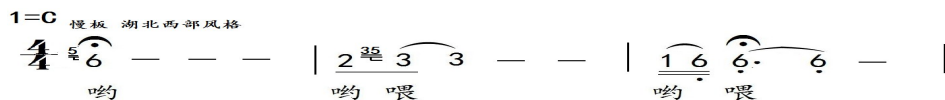
5	3 5	i	-	6	i	5	-	5	1 2 3	2 1		2	-	0	0	
长	亭	外,		古	道	边,		芳	草	碧	连	天,				
长	亭	外,		古	道	边,		芳	草	碧	连	天,				
5	3 5	i·	7	6	i	5	-	5	2 3 4·	7		1	-	0	0	
晚	风	拂	柳	笛	声	残,		夕	阳	山	外	山。				
问	君	此	去	几	时	来,		来	时	莫	排	徊。				

歌曲中4/4的“强、弱、次强、弱”节拍律动,规整平稳的节奏型韵律,与人的正常心跳速度基本吻合的歌曲进行速度以及舒缓的旋律线条,形成了这首歌曲特有的音乐韵律。据此,心跳律动和音乐律动在一起,心跳律动随着音乐律动起来了,那么,呼吸律动也应该是随着心跳律动起伏的。因此,在这首歌曲前一段的呼吸技术处理中,就要使用较为舒缓的呼吸方法(切忌动作过大或者人为加力),让呼吸“水到渠成”,把歌唱的呼吸律动与歌曲的音乐律动融为一体,并随着音乐节拍的强、弱、次强、弱韵律协调运行,以达到歌唱呼吸技术与歌曲音乐韵律相互契合、协调动作的声乐艺术效果。

3.2 歌唱共鸣技术的运用与旋律的音区正向契合

歌唱的共鸣腔体一般指胸腔、口咽腔、头腔。虽然歌唱的共鸣技术在歌曲演唱中讲求整体共鸣,但通常情况下,歌唱共鸣腔体的运用依然要随着歌曲旋律的音区不同而适度调整使用。一般来说,当歌曲旋律在低、中音区流动时,歌唱共鸣腔体运用的主要部分在胸腔、口咽腔(也称为低声、中声共鸣区),而当歌曲旋律在中、高音区展现时,则要更多地运用中声区和高声区(头腔)共鸣。

如:歌曲《山里的女人喊太阳》

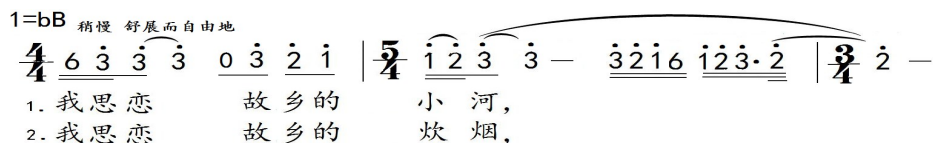
引句的第一个音“哟”从小字二组的a上起音,因此,这时的歌唱共鸣应是高位共鸣,即以头腔、口咽腔为主,喉部和胸腔稍稍打开,歌唱中的共鸣腔体成一倒三角振动状,其声音效果明显是高位置、头腔共鸣居多。接着“哟喂”一个下滑音,歌曲的旋律迅速流向中音区,此时,就要及时将共鸣腔体中的中声区共鸣放大,使歌唱中的共鸣体形成类似橄榄状振动形态。接下来的第二个“哟喂”的尾音回到小字一组的a上,旋律在中偏低音区延长,这时,歌唱的共鸣就应该建立在以口咽腔和胸腔共鸣为主,头腔只需稍微挂住一点,使声音保持高位置,歌唱的共鸣腔体成一正三角振动形态,使其获得稳定结实而又不失去高位置头腔共鸣的声音效果。这种依据音的高低和旋律走向划分的歌唱的三个共鸣区域,以及共鸣技术运用的原理,是歌唱共鸣技术运用的一般规律,其不仅符合人体歌唱器官驾驭音乐的内在客观条件,也与音乐本体的自在韵律相契合。

“身体美学视野下的声乐艺术,其基本的艺术构建与艺术接受奠基于身体,没有合适的身体基础,声乐艺术不可能实现。”^[6]歌唱的共鸣技术是基于保持身体内共鸣腔体各部位整体共鸣的基础上随音乐旋律的高低而正向适度调整运用的,高、中、低三个共鸣腔体在歌唱共鸣技术的运用中缺一不可。歌唱的共鸣如同音乐中的纵向和声织体,为美化歌唱提供饱满的声音混和共鸣空间,而随着音乐旋律高低不同走向适度调整运用的不同形态的歌唱共鸣振动腔体,则是当下获取美好声音的最佳共振形态和混响空间,且这一共振形态和混响空间的建立有赖于歌曲旋律的走向,与音乐本体之韵律切切相关、正向契合。

3.3 歌唱的情感表现与音乐情感韵律融合同步

音乐作品的情感表达,是通过旋律的高低走向和速度、节奏的快慢以及各类不同音型的组合等,构成不同的音乐形象来体现作品的情感。就声乐演唱角度而言,歌唱的情感表达主要是通过声音和语言的处理来体现。

如:歌曲《那就是我》

当我们开口演唱第一句“我思恋故乡的小河”时,要做的第一件事就是分析和感悟这一乐句传递的音乐情感。歌唱者在对乐句进行分析的同时,也会融进自身对歌曲情感的理解,然后,再把对这一音乐情感的理解和感悟用准确的声音造型和恰当的语言处理予以表现,其表现过程,也即音乐本体韵律与歌唱情感表达技术间的契合与融化过程。

“声乐作品塑造的音乐艺术形象,既然同歌词有着内在的联系,那么音乐的表现形式:调式,调性,音高,节奏,速度,力度,音色,和声……在同歌词结合抒发感情时,引起人们对音乐形象的联想和产生的表象更容易形象化。”^[7]歌曲《那就是我》第一句的旋律,在歌词“我”与“思恋”之间以五度大跳起音,造成当下的“我”与“思恋”对象间一定的空间距离感。因此,在声音造型处理上,既要有合适的空间距离跨度,又不能脱离思恋的特定情绪意境。随着“故乡的小河”的旋律在同一音区平稳流出,在句尾“河”字的音符上有一个长音外加一串十六分音符的小拐弯拖腔,将一幅蜿蜒的家乡小河的画面在简短的乐句中得到展现。依据此音乐旋律提供的情绪画面,在“故乡的小河”的演唱处理中,就需要在声音和语言造型上力求与音乐所表达的情绪意境融合同步,并且相得益彰,使歌曲作品得到完美体现。否则,任何一方的不融洽与不到位,都会使歌曲作品的演唱效果受到影响。

4 结语

基于歌唱发声技术在整个歌唱艺术中的作用与价值,认识到科学的歌唱发声技术是声乐演唱与教学的前提。而对于科学的发声技术是与人体生理器官协调运动的技术、是与音乐本体韵律相契合的技术的认识,则从探寻歌唱发声技术与人体自然歌唱器官运动的相互依赖以及与音乐本体音韵律动的相互关系层面,提出对科学的歌唱发声技术的再思考和新认识。

参考文献:

- [1] 唐玉琴. 歌唱的呼吸之我见[J]. 华东交通大学学报, 2008(6): 125-127.
- [2] 顾旭光. 中国民族声乐论[M]. 北京: 光明日报出版社, 1997: 65.
- [3] 吴碧霞. 论中外作品演唱的歌唱观念和思维方法[J]. 中国音乐, 2009(2): 112-121.
- [4] 彭富春. 身体与身体美学, 哲学研究[J]. 2004(4): 63-70.
- [5] 蔡仲德. 中国音乐美学史资料注释[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004: 285.
- [6] 梁惠敏. 身体美学视野下的声乐艺术[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2005(6): 67-71.
- [7] 邹本初. 歌唱学[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2000: 171.

Rethinking of Vocal Singing Techniques

Tang Yuqin¹, Zhou Lintian²

(1. School of Arts, East China Jiaotong University, Nanchang, Jiangxi 330013, China; 2. Nanchang City Culture and Art Center, Nanchang 330008, China)

Abstract: According to the role and value of vocal techniques in the art of singing, we truly understand that the scientific vocalization is the precondition of vocal singing and teaching. Based on the concept that scientific vocalization is the combination of coordinated motion of human organs and the correspondence with the musical rhythm, this article explores in a new light the science of vocal singing techniques by presenting the interdependence between vocal techniques, motion law of organs in natural singing and the phonological rhythm of music.

Key words: singing; vocal skills; rethinking