

浅谈流行歌曲的演唱

王旖轩

(西北师范大学 音乐学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]随着网络的发展与普及,流行歌曲得到了广泛传播,成为人们特别是青年一代文化生活的重要组成部分。形式上流行音乐已从单一逐步发展成为多元组合体音乐,融合百家技艺之元素,使得流行音乐的演唱形式和技巧在其原有的专业本体之上得到了长足发展。本文就流行歌曲的基本演唱、技巧训练进行了初步探讨。

[关键词]流行音乐;流行歌曲;气息训练;发声训练;

[中图分类号]J604.6 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2010)04-0090-03

自20世纪20年代起,中国的流行音乐经过80多年的发展,日益繁荣。改革开放之后,港台流行歌曲传入大陆,在其抒情的旋律和特定历史环境的交织作用下,迅速为内地广大群众所接受和喜爱,并自此得到迅猛发展。时至今日,中国的流行歌曲已经成为融合诸多音乐元素、借鉴各种音乐形态、包含多种风格和各类题材的重要文化艺术形式。进入21世纪以后,随着信息网络的发展普及,流行歌曲更是得到了广泛传播,成为人们特别是青年一代文化生活的重要组成部分。许多少男少女爱听、爱唱,更有明星梦,从近几年“超级女声”、“快乐男声”、“我型我秀”等以演唱流行歌曲为主题的选秀节目的火爆即可见一斑。但中国的流行歌曲在飞速发展的同时,理论研究和唱法训练却刚刚起步,无论是专业院校还是民间,都还没有形成美声唱法一样的整套理论体系和教学方法。本文就如何进行流行歌曲的基本演唱、技巧训练做了一些初步探讨。

一、气息训练中呼吸和身体的控制配合

任何一种唱法,包括说话都和呼吸分不开,气息的运用是任何一种演唱方法的原动力,也是对演唱者的基本要求。想要成为一名出色的演唱者,最基本的前提就是要先学会正确的呼吸方法。正确的呼吸方法决定了发声的对错,如果养成了错误的气息基础,就会失去声音该有的辉煌色彩,自然也更难达到对声音极强的控制能力,音色的变化和力度的强弱也难以自由驾驭。正确的气息运动要像车轮的滚动,富有活力。准确地讲,真正意义上流动的气息是一个巧劲,不是只有力量而气息不流动,那样

发出来的声音是憋出来的,不是流动的气息。呼吸必须自然,不费力,让精神有准备而集中,做有规律的呼出和吸入,各部分器官必须能协调合作,要将气息集中,不能分散,注意不要有生硬的动作,如耸肩、后仰等不良习惯。在训练中可以采取这样的方法:双手插腰,全身肌肉放松,嘴巴、鼻子、身体同时吸气,腹部、腰侧和背部扩张,吸好的气息要保持住,防止漏气。然后将气息慢慢用嘴巴、鼻子吐出来,这个时候感觉腹部、腰侧和背部慢慢放松,气息一点点出来,这是最基本的呼吸方法。歌唱中的气息有两种力量在同时起作用:一种是向上向外的推动作用,一种是向下、向后的牵制力量,两者对抗存在于歌唱之中。由于这种对抗力,呼吸才有支点,气息才能够运用,音域才能宽广,声音才能饱满富有穿透力。但气息的支点,应首先建立在肚子与腰部,然后再找小腹的力量。因为腰部需要主动去做扩张或向下拉动,才会产生力量。然而小腹与横隔膜由于受到腰部支点向下拉的作用,自然会产生一种对抗。如果仅把支点放在前面,也就是小腹,腰部就很难起到控制气息的作用;要以最小的力量获得最大的声音,就必须将气息控制在腰腹下,绝对不是气息的压力越大越好。

由于歌曲的情感、意境等不同,气息的运用也不同。在演唱情感较内在含蓄、速度较慢的歌曲时,气息要以连续、平稳为主,像圆球在一条直线上一边不停地滚动,声音随着这种滚动带出;也要保持住腰腹周围的气息,不能因为歌曲速度慢、旋律低而泄气。在演唱情感激烈、速度较快、旋律跳动的歌曲时,气息的控制要灵活、轻巧、有力、有弹性。在演

唱实践中,一般不是一首歌曲只运用单一的一种用气方法,而是随着内容、情感的变化,多种方法交替运用。

二、在发声训练中真声和假声的自如连接

一首流行歌曲有可能跨越两到三个八度,加之演唱者在声音上的差异较大,无法像美声唱法那样将其划分为几个声部(男高音、女中音等)。虽然流行唱法在发声技巧上借鉴了美声的发声方法,但却与美声唱法大不相同,主要特点是低音区用真声,中音区用混声,高音区用假声,中、低音区声音自然,高音区强调激情和爆发力,高、中、低音相互连接自如。如果想唱好一首歌曲,让自己的声音听起来更加专业、清晰、连贯,要靠发声练习来让声音更加统一。

真声应用于中、低音区,采用最自然的唱法,接近说话但有语气和语感,尤其是低音部分声音要落在胸口,仿佛嘴巴在胸口歌唱。大部分流行歌手用真声演唱,以获得一种自然、亲切、贴近口语的风格。假声方面,应通过有意识的控制,通过啞壁的力量使声音进入头腔,加上声带发生振动所发出的声音,这种声音比由整个声带都振动的真声要高、要弱,必须有强大的腰腹气息作为支点,音色才会有爆发力,才会和前面的声音不脱节。在流行歌曲演唱中,真假声之间衔接转换要流畅,不能有脱节或者断裂的感觉。一般而言,用弱声练习的方法比较容易找到一种放松的感觉来练习真、假声间的自然过渡和转换。在做这种练习时,最好用开口哼鸣的状态,就是口腔张开不发音,鼻腔张开用鼻子发音。同时,要时刻用另一个意识倾听和寻找声音的位置。流行歌曲的演唱非常讲求点位,点越小声音就越集中。要注意声音的位置是随着音高不断发生变化的,由前向后移动。在移动至高音区时,应适度提起软腭,因为软腭的提起是惟一能产生高音的通道。从嗓音结构上讲,只有在软腭提起时,带动后咽壁的拉力、口腔后部形成拱门状态,才会具备鼻头腔共鸣,高音才会松弛,同时产生震撼力。

把握了声音的准确性后,再去体会唱高音时利用软腭提起带动咽壁的力量,形成强大的拉力作用,使高音具备穿透力。咽音的使用也必须注意把握,咽音的力量用小了,声音就会空洞,没有支点和拉力的感觉;但如果全部拉紧咽壁,声音会过硬过亮,缺少歌唱性,也没有好的音色;过多地拉大、拉

亮,效果则更不理想,容易导致造成柔韧性不够,灵巧性不突出,缺少流行歌曲中特有的个性表现力。所以,要根据歌曲不同力度的需要,正确使用咽壁力量,在演唱中将会起到锦上添花的作用。比如黄琦珊演唱的《只有你》高音部分,先用温馨的混合声在中低音区轻轻吟唱,然后用挺拔高亢的真声将歌曲逐渐推向高潮,到了歌曲的最高点突然改用极具爆发力、半嘶半哑的假声,这是在演唱中运用真假声的转换变化来表现起伏跌宕的情感的一个典型范例。

类似歌曲在唱法上所使用的真假声间的突然转换,都是流行歌曲中常见的真假声应用方法。当然,因为歌曲的速度、音高、曲风有所不同,唱歌声音的方法也不同,真假声的比例也就不同,这就要依靠牢固的发声技术使每一个声音找到最好的平衡,适应最好的平衡。

三、歌曲训练中声音和语言的艺术把握

演唱流行歌曲时咬字一定要清晰自然、亲切而口语化,无论是唱低音还是高音,意识一定要非常清晰,要把握住正确的咬字位置。流行唱法声音和咬字的方向永远是向前的,切忌在口后半部咬字,那样声音容易向后倒,听起来会感觉像美声唱法。根据不同的旋律和音乐,声音要连贯,语气要有强弱、层次之分。流行歌手最讲究的就是个性张扬,如果细心观察就会发现每一个流行歌手咬字都有各自的风格。所以,咬字也是流行唱法很关键的一步。初学者在练习的时候首先要做的就是多读歌词或者大声朗诵歌词,然后把歌词用感情加上气息来念,英文歌曲发音清楚正确尤为重要。很多流行歌曲尽管语速很快,可是并不完全是含糊不清的。一个歌手唱得好与不好,关键是看其演唱能力、音色音质、控制技巧、表达能力,还要在唱歌的时候有分寸、有控制、有润饰。

演唱一首流行歌曲时,首先要对自己演唱的歌曲有充分了解,要表现出最为敏感的触觉,分段、分层次地进行歌曲处理,了解歌曲背景、内容及想表达的意思,抓住歌曲的特点,并进行非常细致的艺术处理,完全深入一字一句间的内在涵义,如一声轻微的叹息、一个小小的停顿,都要被纤毫毕现地展示出来。在平时的歌曲演唱训练中,要对自己演唱的歌曲进行一种场景假设,设想自己就是故事的主角,切身感受情绪的变化和起伏,这样才能在演

唱中真正表达出歌曲的内在情感。有的作品从曲式上看,很简单,结构也不复杂,但经过一个好的歌手恰到好处的处理,唱出来会非常感人;不同的人来演唱,效果也是完全不一样的。想唱好流行歌曲,除了进行包括气息在内的声乐训练以外,还必须努力训练和把握声音、语言的艺术性。

四、演唱训练中情感和技巧的整体协同

演唱,顾名思义就是表演与歌唱的结合,也是声乐表演中最重要、最关键的部分。一个好的歌手一方面必须具备良好的嗓音条件和乐感,另一方面则必须具备能够感染观众、抓住观众的影响力和表现力。流行歌曲的演唱追求的是本色自然,流行歌坛中有许多嗓音嘶哑的歌手,以至于引起这样的误解:只有具备沙哑的嗓子才能当歌星。事实上,问题的关键并不在于音色的沙哑上,而是这种音色所能表现的情感的力度和深度。当人的情感达到极端状态时,常会伴随出现嗓音的沙哑。这种音色有时也会与某种特定的审美意象相联系:粗犷强悍的阳刚美,饱经沧桑的成熟美,这些都颇具偶像魅力。流行歌曲中常见的反叛、挣扎、调侃和嘲讽等内容也适合于用沙哑的音色来表现。如果一个歌手音色很完美但演唱的时候却没有情感,那再美的音色也是不完美和遗憾的。

一个专业的流行歌手除了要具备唱法上专业的技巧外,还必须具备形体表演能力,把歌曲的内容和情感的起伏表达出来,这就要靠表演,在演唱里面歌唱表演也占有很重要的位置。歌唱表演包含在表演艺术中,是以歌唱为主体、以表演为辅助、使歌声与表演相统一的表演艺术。形体训练又不同于专业舞蹈形式,应以歌曲的风格和意境为基础,起

到给歌唱锦上添花的作用。唱好流行歌曲固然重要,但如果没有表演也会黯然失色。在歌唱表演里必须训练最基本的舞蹈基本功,这样站在舞台上体态才会自然、优雅。通过了解演唱歌曲的含义,以情感带动声音,以声音带出旋律,让旋律自然带出身体想表达的肢体语言,用肢体语言来感染观众,让观众了解歌曲想要传达的意思,这样才能起到歌唱中情感和技巧的整体协同。流行歌手与其他唱法歌手最大的区别就在于强调现场的即兴发挥,在广为人知的歌曲中加入许多新元素,唱出新感觉。如玛丽娅·凯莉经常对歌曲进行再度创作,在原有曲调上进行发挥,加入许多小花腔,使歌曲变得华丽奔放,在现场唱出与CD不同的曲风与味道。

大多流行歌曲音域跨度大、节奏和调式转换复杂,又有许多歌曲加入了京剧、说唱、无伴奏等演唱技巧,没有专业、系统学习过流行唱法的人根本无法驾驭。现在的流行歌手与以往的流行歌手区别也很大,以前在舞台上站着用心演唱好歌曲就行了,但现在的流行歌曲的演唱方法正在颠覆。一个流行歌手不光要唱好歌曲,还要学会表演、舞蹈、现场气氛的调动、歌曲的二度创作、话筒运用的技巧等,不是只会单一唱好歌曲就可以了。所以,在注重演唱能力的同时,表演的技巧也是密不可分的,歌唱中的表演也很重要。

几乎所有的人都能演唱,但唱的好坏另当别论,气息不够、假声太虚、高音没劲等,这些问题都可以通过声乐学习和训练来一一解决。只要具有坚定的恒心,坚持不懈的训练,对演唱技巧的努力揣摩和学习,就一定能够提高自身的演唱水平并获得成功。

[参考文献]

- [1] 尤静波.流行音乐历史与风格[M].长沙:湖南文艺出版社,2007.
- [2] 陶辛.流行音乐手册[M].上海:上海音乐出版社,1998.
- [3] 苏葵.爵士乐[M].青岛:青岛出版社,2007.
- [4] 静波.流行歌曲写作[M].长沙:湖南文艺出版社,2006.
- [5] 徐元勇.通俗歌曲演唱教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.
- [6] 钟子林.摇滚乐的历史与风格[M].北京:人民音乐出版社,1998.
- [7] 尼尔.乡村音乐大师[M].北京:中国青年出版社,1998.