

Discussion on the Importance of Singing Skills and Personalized Innovation in Vocal Music Performance—From the Work *Why are flowers so red*

Xue Feng

Kaifeng Vocational College of Culture and Art, Kaifeng, Henan, 475001, China

Abstract

Vocal music performance is an important part of vocal music teaching. In order to cultivate students' vocal music singing skills and personalized innovation ability in vocal music teaching practice, it is necessary to guide students majoring in vocal music performance to conduct systematic exploration in combination with their works, and explore the key points of personalized singing innovation on the basis of accurate positioning of singing skills. Based on the analysis of the teaching of *Why are flowers so red*, this paper explores the importance of the effective application of singing skills in vocal performance and the integration and penetration of personalized innovation, in order to guide students majoring in vocal music to find appropriate singing skills and singing methods, and carry out targeted singing and creation.

Keywords

singing skills; personalized innovation; vocal performance; vocal music teaching

浅谈演唱技巧和个性化创新在声乐表演中的重要性——从作品《花儿为什么这样红》谈起

丰雪

开封文化艺术职业学院, 中国·河南 开封 475001

摘要

声乐表演是声乐教学中的重要组成部分,在声乐教学实践中要想对学生的声乐演唱技巧和个性化创新能力加以培养,就要引导声乐表演相关专业的学生能结合作品进行系统的探究,在对演唱技巧进行准确定位的基础上,探寻个性化演唱创新的关键点。论文结合《花儿为什么这样红》教学进行分析,对声乐表演环节演唱技巧的有效应用和个性化创新的融合渗透重要性进行了探究,旨在能指导声乐相关专业的学生找到合适的演唱技巧和演唱方法,能进行针对性的演唱和创作。

关键词

演唱技巧; 个性化创新; 声乐表演; 声乐教学

1 引言

在中国声乐领域具有代表性的声乐作品《花儿为什么这样红》是著名影视作品《冰山上的来客》插曲,这首声乐歌曲是对新疆塔吉克族民族情歌进行改编后形成的,乐曲宛转悠扬,展现出浓郁的抒情特色,随着电影的播出受到中国群众的广泛欢迎和喜爱。在声乐教学中为了能让学生在声乐表演环节有效对演唱技巧进行学习,掌握个性化创新的方法和要点,就可以结合具体的作品《花儿为什么这样红》进行探究,帮助学生明确演唱技巧在声乐演唱中的重要性,能对个性化创新的价值和作用产生新的理解和

【作者简介】丰雪,女,中国河北唐山人,硕士,教师,从事声乐理论研究。

认识。

2 《花儿为什么这样红》的声乐艺术分析

声乐作品《花儿为什么这样红》是电影《冰山上的来客》的插曲,作品衍生于民族民间音乐,因此能表现出鲜明的民族声乐作品特征,在演唱环节可以展现出浓郁的民族风情和民俗特色。《花儿为什么这样红》将玫瑰花开作为意象,在歌词的描写和旋律的设计方面与电影人物情节描写相契合,为影片增添了诗情画意^①。《花儿为什么这样红》声乐采用不对称的三句体作为乐段的基本结构,第一二句词曲进行补充,在写作上具有个性化创新的特色。并且通过长句结构的应用,使歌舞的抒情性更加鲜明。从曲调角度进行分析,在曲调中融入了增二度旋律进行,并且其中添加变化音,使民族特色更加鲜明。歌词整体上将新疆民

间情歌的艺术特色保留下来,用花象征友谊和爱情,采用自问自答的方式,情感传达诚恳殷切。

3 演唱技巧和个性化创新在《花儿为什么这样红》声乐表演中的重要性

演唱技巧和个性化创新是声乐演唱教学中需要教师重点关注的内容,教师综合分析不同声乐歌曲的演唱特色,指导学生选择合适的演唱技巧,并在声乐表演中融入个性化创新元素,能通过声乐传递情感,使整体演唱更具艺术特色。因此在《花儿为什么这样红》声乐表演教学中,教师也要重点从演唱技巧和个性化创新的角度指导学生进行演唱,突出演唱的艺术特色和情感表达效果^[2]。基于《花儿为什么这样红》演唱教学,指导学生深刻认识演唱技巧和个性化创新的重要性。

3.1 声乐表演中娴熟演唱技巧的重要性

娴熟的演唱技巧是保证声乐表演艺术性和表演质量的基础要素,在声乐表演教学实践中,要注意引导学生对娴熟演唱技巧的重要性进行准确的定位。

3.1.1 科学的发声和吐字行腔

在声乐表演教学中,教师可以先组织学生聆听歌唱家所演唱的《花儿为什么这样红》,学生在认真聆听的基础上能发现,在演唱者发声变化的情况下,歌曲的艺术风格也出现了不同形式的变化。例如,李谷一老师使用通俗唱法、美声唱法和民族唱法结合的方式,能使《花儿为什么这样红》歌曲的演唱表现出流畅、圆润的艺术特色,歌曲整体演唱韵味相对较为浓厚,并且能融入甜美的赞叹。而在韦唯老师的演唱中,则用宽广的音域对歌曲缓缓吟唱,在高潮部分表现高亢的歌喉,能够让人在聆听过程中产生一种感叹的效果。不论是采用哪种方法进行演唱,在演唱过程中他们对声音的驾驭能力都相对较高,高度重视发声的科学性和吐字行腔的严谨性,形成了良好的演唱艺术效果。从科学的发声角度进行分析,李谷一老师在对《花儿为什么这样红》进行演唱的过程中,不仅声音明亮,体现出音色圆润的效果,并且还在声音中融入了柔劲,这就是采用胸腹式呼吸法进行演唱的优势。可见在对《花儿为什么这样红》进行演唱的过程中采用科学的发声方法,能够突出声音的穿透力和情感感染力,能更好地实现对歌曲情感的表达^[3]。

3.1.2 声情并茂的表演艺术形式

声情并茂的表演能增强声乐表演的艺术感染力,使人们在欣赏声乐歌曲的过程中准确把握歌曲的情感内涵。在对《花儿为什么这样红》进行演唱的过程中,演唱者不同的演唱方法和声音特质为歌曲艺术的表现和情感的传达提供了良好的支撑,而不同版本的演唱之所以能表现出较强的艺术生命力,最重要的一点就是演唱者在演唱过程中要融入自己

对歌曲的个性理解,用心对歌曲进行诠释,从而赋予歌曲演唱全新的生命力,最大限度地彰显歌曲演唱的艺术价值。

3.2 个性化创新在声乐表演中的重要性

在《花儿为什么这样红》声乐表演活动中,个性化创新能表现出独特的艺术特色,教师指导学生参与歌曲表演,要注意指导学生在表演环节融入个性化创新方面的要素,通过对歌曲的个性化演绎,形成独特的声乐演唱风格,从而保障学生的声乐演唱能力得到不断地提升。在教学实践中,为了让学生对声乐演唱环节的个性化创新产生新的理解认识,能凸显个性化创新在声乐演唱教学中的重要价值,就可以尝试选择陈思思在演唱会中与飞儿乐团共同演唱的《花儿为什么这样红》作为教学案例,在教学指导中重点针对演唱环节将民歌唱法与摇滚唱法融合形成混搭视听行为的情况进行分析,以个性化声乐演唱案例指导学生理解和认识演唱环节的个性化创新^[4]。

基于陈思思和飞儿乐团共同演唱的《花儿为什么这样红》进行分析,在歌曲开始男声演唱类似民歌号子的部分,随后陈思思进行演唱,陈思思明亮的嗓音在音乐厅中回响。在第一小乐段接近结束的情况下,飞儿乐团的吉他手融入演奏,将整个歌曲带入到快节奏的摇滚演奏氛围中,然后融入男声吟唱,女声真唱与假唱融合的形式,完成对第二小乐段的演绎。在最后一段,则飞儿乐队转变为主唱,陈思思在后续部分通过婉转的“啊……”作为和声进行演绎,在结尾部分飞儿乐队的女主唱则在歌曲演唱环节融入了摇滚音乐唱法中独特的压抑后爆发演唱方式,实现对歌曲演唱的收束。最后,陈思思则使用乐曲最开始的演唱形式进行演唱,形成了首尾呼应的演唱效果,完成声乐艺术表演。

从陈思思与飞儿乐队合唱表演中,能看出表演者结合自身演唱技巧和嗓音条件,在理解《花儿为什么这样红》原唱作品的基础上,融入个性化创新元素,探寻最适合自己的演唱艺术形式和表演方式,能够彰显艺术家特色化的演唱艺术风格。并且通过个性化的二度创作,也能在演唱学习和实际演绎过程中,赋予曲目全新的生命力。以此为基础,教师在开展声乐演唱教学活动的过程中,应鼓励学生探索个性化创新的应用,让学生深刻认识到个性化创新的价值和作用,能显著提高学生学习声乐演唱的能力,也能有效激发学生在声乐演唱学习中尝试个性化创新探索的意识,从而循序渐进地优化声乐表演教学活动对学生声乐演唱的影响力^[5]。

4 结语

综上所述,在声乐演唱学习和实践中,结合作品《花儿为什么这样红》的演唱技巧进行分析,确定个性化创新的思路,能让在学习歌曲演唱的过程中找到最适合自己的演唱方式,确保整首作品的演唱能体现出婉转清丽的特色。

因此教师在教学实践中,应注意紧密分析《花儿为什么这样红》的演唱技巧,并指导学生基于演唱技巧进行演唱,在演唱中融入个性化的创新元素,使演唱情感真挚,能真实地反映作品的思想内涵,实现成功演唱的目标,也使声乐教学中学生的学习能力得到进一步优化。

参考文献

- [1] 赵青.声乐演唱技巧在声乐表演中的作用探究[J].大观(论坛),2021,36(10):37-38.
- [2] 徐菁婕.声乐演唱的舞台表演技巧探讨[J].艺海,2021,28(10):83-85.
- [3] 李晓晓.演唱技巧在声乐表演中的作用研究[J].戏剧之家,2021,45(24):114-115.
- [4] 邱天,王芷茹.声乐演唱中的情感表达与演唱技巧分析[J].戏剧之家,2021,33(18):90-91.
- [5] 程丁,潘依菲.分析声乐表演中的声音与情感技巧的表达[J].艺术家,2021,16(6):118-119.